2º INTERNATIONAL MEETING ON TRAINING IN THE ARTS OF PUPPETRY TARGOVISTE / ROMANIA - JUNE 20 TO 24, 2017

Program available on youtube channel - Local time of Romania (GMT + 03:00)

LINK:

<https://www.youtube.com/channel/UCjn7_5X5wnf4FH3lee7qDpg/live>

MARDI / ***TUESDAY*** - 20

La formation des marionnettistes selon les diverses avenues esthétiques des productions actuelles***/The training of puppeteers according to the various aesthetic avenues of current productions***

16h45/18h - Rencontre amicale***/ Informal gathering***

Modératrice*/Moderator:* Marthe ADAM

* La formation aux arts de la marionnette dans le cadre de la compagnieArkétal*/Training in the arts of puppetry as part of the Arkétal Company*

Invitée/*guest*: Greta BRUGGEMAN

L’Atelier d’Arketal, centre de formation et de recherche aux arts de la marionnette est né en 2002 d’un désir de transmission et de partage aussi bien que de la nécessité de faire vivre un espace de recherche et de création. Ce lieu-ressource, unique dans le Sud-Est de la France, est à destination des professionnels du spectacle et des personnes engagées sur les chemins professionnels qui ont besoin de s’enrichir de cette pratique. Il favorise la découverte et l’initiation à l’expression plastique et dramatique contemporaine.

Au-delà de la transmission des techniques, l’Atelier d’Arketal se veut un lieu de rencontre ouvert à l’aventure créative, à la mise en commun des savoirs entre les participants aux stages et au partage d’expériences artistiques.

* La formation aux arts de la marionnette dans le cadre de la compagnieKatKatha*/Training in the arts of puppetry as part of the KatKatha Company*

Invitée*/guest*: Anurupa ROY

Katkatha is a New Delhi based puppet theatre group, which began working in 1998. In these years the membership of the group has been overhauled completely three times. The humble beginnings of the group, its struggle to create a puppet theatre audience, to find its own form of expression, to generate enough work and money for itself through the year is a testimonial of the survival strategies of puppet theatre in India in the last 20 years.

The presentation will talk briefly of this journey, the shift from an individual director's vision to the multi disciplinary training approach and the creation of an ensemble. Lastly, also the inclusion in this entire process of a dialogue and training with traditional forms and with traditional puppeteers. Our learnings are the core of most of the trainings, internships, and apprenticeships we run to train other puppeteers.

* Expression, connexion et mouvement dans le théâtre de marionnette/*Expression, connection and movement in Puppetry*

Invités*/guest*: Karen HØIE et Svein GUNDERSEN

A short presentation of the workshop "Expression, connection and movement in Puppetry", arranged in co-operation between the Academy of Performing arts in Bratislava, department of Puppetry and Kulturproduksjoner, Norway, in January 2017. Movement artist and actor Hilde Veronika Høie was in charge of the workshop, assisted by director Svein Gundersen, both from Kulturproduksjoner. Ida Hledikova was project leader for the workshop on Slovakian side, Karen Høie on Norwegian side. Participants consisted of students from the Academy of Performing arts in Bratislava, and from Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. The workshop was a part of the project "HraMoKa".

19h30/20h15 - Conférence 1:

Les transformations de la marionnette/*Tranformations of the puppet*

Invitée/*guest*: Kateřina DOLENSKÁ

Kateřina Lešková Dolenská speaks about the crucial change in the Czech puppetry that has happened at the end of the 20th century. Puppet theatre has opened to the influences of drama theatre, music theatre, “new circus”, physical theatre, dance, mime, etc., and it seems that sometimes it has lost its own spirit and essence. Nowadays we are facing performances with puppets and objects (props) more than a real puppet theatre. The puppet itself is now considered to be something old-fashioned, boring, and definitely not inspirational. The man, who is mainly responsible for this situation is paradoxically the world famous director Josef Krofta. He changed not only the name, but also the attitude and the way of thinking about puppetry at the Academy of Performing Arts in Prague. What are the results of his decision to open the former puppetry department to alternative theatre is obvious now, almost 25 years after that.

Kateřina Lešková Dolenská parle de l’évolution décisive de la marionnette tchèque qui est intervenue à la fin du 20ème siècle. Le théâtre de marionnettes s'est ouvert aux influences du théâtre dramatique, du théâtre musical, du «nouveau cirque», du théâtre physique, de la danse, du mime ... et il semble que parfois cette forme artistique ait même perdu son caractère propre et sa nature. De nos jours, nous sommes confrontés à des spectacles avec des marionnettes et des objets (accessoires) plutôt qu'à un véritable théâtre de marionnettes. La marionnette elle-même est maintenant considérée comme quelque chose d'ancien, d’ennuyeux et de peu inspirant. Celui qui est principalement responsable de cette situation, est paradoxalement le célèbre metteur en scène Josef Krofta. Il a transformé non seulement le nom de l'Académie des Arts du Spectacle de Prague, mais aussi l'approche et la façon de penser la marionnette. Les résultats de sa décision d'ouvrir l'ancien département de marionnettes au théâtre “alternatif” sont évidents aujourd’hui, près de 25 ans plus tard.

20h15/21h - Conférence 2:

Être ou ne pas être…un marionnettiste professionnel/*To be or not to be…a professional puppeteer*

Invitée*/guest*: Anca Doina CIOBOTARU

Being a professional puppeteer implies – theoretically and practically – two determining aspects: a specific training and being paid for making this art. Traditional or avant-garde, regardless of time or space-time coordinates, animation theatre is defined not just by the structure of stage expression, but also by the formulas of the puppeteers’ training and their statute. Moving away from tradition to avant-garde depends on the way the disciple’s style splits with the master’s.

The training of the puppeteer (and not just their training) requires that one uses TODAY the techniques of a mythical YESTERDAY, for a mythical TOMORROW! Accepting this hypothesis, his/her education or constant training/ improvement becomes a challenging process, in which the trainer/mentor lives with this paradox: he/her will not achieve notoriety unless the disciples find their own way, but he/she trains them by showing them the path he/she has walked. The techniques used for building and animating puppets have become more varied due to these splits – between what one is given during their initiation in the art of puppetry, and what they will give during their whole professional journey.

Thus, the avant-garde becomes a reformed, synthetic re-reading of tradition. This distancing is possible only if the puppeteer admits that this will not mean a betrayal of the unchangeable values of his/her art and of the community he/her is part of, which – in fact – pays him. Linking the axis of his personal values to that of the public is the aspect that determines the acceptance of the inter-conditioning between the puppeteer’s values and his/her statute; a lack of congruence between these would generate… kitsch. Art can only be born from the wish to search, to develop and to improve the form of expression that can represent the puppeteer’s identity, in agreement to his/her aesthetic program, as well as his/her level of awareness.

Être un marionnettiste professionnel implique - théoriquement et pratiquement – deux aspects déterminants: une formation spécialisée et être rémunéré pour pratiquer cet art. Qu’il soit traditionnel ou d’avant-garde, issu d’une période déterminée ou non, le théâtre d’animation se définit, non seulement par la structure de son expressivité scénique mais aussi selon le type de formation que reçoit le marionnettiste et selon le statut de celui-ci. La formation du marionnettiste requiert que l’on utilise AUJOURD’HUI des techniques d’HIER pour créer un FUTUR mythique! Une fois cette hypothèse acceptée, l’amélioration de la formation et un constant entraînement, deviennent des processus déterminants. Le mentor/formateur, lui, doit vivre avec ce paradoxe: il n’atteindra la notoriété que si ses disciples découvrent leur propre chemin; il les forme, les entraînant sur des voies qu’il a lui-même expérimentées. Les techniques utilisées pour la fabrication et l’interprétation avec la marionnette, maintenant très variées à cause du vaste éventail des pratiques, se situent entre ce que le marionnettiste a reçu durant sa formation et ce qu’il créera dans son parcours professionnel. Donc, l’avant-garde est véritablement une re-lecture, une réforme de la tradition. Ceci ne devient possible que si le marionnettiste admet qu’il ne s’agit pas de trahir les valeurs immuables de son art et de sa communauté artistique mais qu’il s’agit plutôt d’un veritable gain. Lier ses propres valeurs à celles d’un public précis est l’aspect qui détermine l’acceptation de l’inter conditionnement entre les valeurs du marionnettiste et son statut; un manque de congruence entre les deux pourrait générer du.. kitsch. L’art ne peut naître que d’une volonté de recherche, que de l’amélioration et du développement de la forme d’expression qui représente l’identité du marionnettiste en accord avec son esthétique propre et son degré de lucidité.

21h/21h30 - Débat

Modératrice*/Moderator*: Cristina GRAZIOLI

MERCREDI / ***WEDNESDAY*** - 21

Passerelles entre les savoir-faire traditionnels et les pratiques artistiques contemporaines***/Bridges between the know-how of traditional puppet theatre forms and contemporary artistic practices***

14h/16h - Table-ronde 1/***Round-table 1:***

Dialogues entre tradition et innovation dans la pédagogie actuelle*/ Dialogues between tradition and innovation in current pedagogy*

Invités/*guest*: Adriana SCHNEIDER, Ranjana PANDEY, Izabela BROCHADO, Cariad ASTLES

Modératrice/*Moderator*: Anurupa ROY

16h15/18h - Table ronde 2/***Round-table 2:***

Approches interdisciplinaires dans la mise en scène au théâtre de marionnettes et liens avec la pédagogie*/Interdisciplinary approaches in directing puppet theatre and links with the pedagogy*

Invités/*guest*: Fabrizio MONTECCHI, Nicole MOSSOUX, Shiva MASSOUDI, Irina NICULESCU

Modératrice/*Moderator:* Lucile BODSON

19h30/21h30 - Rencontre amicale***/ Informal gathering:***

Modératrice/*Moderator*: Cariad ASTLES

* Les systèmes pédagogiques selon les besoins des élèves en France*/Pedagogical systems according to the needs of the students in France*

Invitée/*guest*: Lucile BODSON

* Training in puppetry in Turkey

Invitée/*guest*: Isinsu ERSAN

* Training in puppetry at home and abroad

Invitée/*guest*: Ana Crăciun-LAMBRU

JEUDI / ***THURSDAY*** - 22

La marionnette, l’objet, le corps et l’espace***/The puppet, the object, the body and the space***

12h15/13h - Provocation:

Quels sont les rôles de l’objet animé, du corps et de l’espace dans le théâtre de marionnettes actuel/*Functions of the animated object, the body and the space in the contemporary puppet theater*

Invité/*guest*: Mário PIRAGIBE

It's a provocative speech aiming to enable a dialogue on the contemporary meanings of subject and object for contemporary puppetry. It starts inquiring if the triad *object, body,*and *space,*in its diverse configurations and combinationswould play the role of the animated object (puppet?) nowadays. More than stating the formal developments suffered by puppet theatre throughout the last few decades, it will be asked what dramaturgic stimuli led to the now seen medium heterogeneity and formal pulverization on puppetry, mentioning, for instance, how the puppet's ontological ambiguity became recently a relevant dramaturgic theme.

The point is conducted by saying that the performance artist (performer) closes the equation put by the previous triad of *object*, *body* and *space*, once its performance can set in motion these three elements, giving it theatrical meaning and appeal.

So, through the understanding of the performer as a catalyst for the previously mentioned elements, it will be set a number of questions/provocations about the concepts of this artist and its training.

Le but de cette présentation est de permettre un dialogue sur le sens des termes « sujet » et « objet » dans le théâtre de marionnettes contemporain. Il s’agit d’abord d’investiguer si la trilogie objet, corps et espace et ses diverses configurations et combinaisons peuvent jouer le rôle d’objet animé (marionnette ?), aujourd’hui. Plus que de simplement constater les développements formels soufferts par la marionnette durant les dernières décennies, nous proposons d’interroger les éléments suivants : quels sont les leviers dramaturgiques qui ont conduit à l’hétérogénéité du médium et à une pulvérisation formelle de la marionnette ? Par exemple, comment l’ambiguïté ontologique de la marionnette est-elle devenue un thème dramaturgique pertinent ? L’artiste « performer » cerne cette équation « objet, corps, espace » lorsque sa performance réunit ces trois éléments en leur donnant un sens théâtral et une pertinence artistique certaine. C’est en saisissant le performer en tant que catalyseur mettant en mouvement ces trois éléments, que nous posons un questionnement et une provocation sur les concepts de l’artiste et de sa formation.

14h/16h - Conférence:

Mimésis complexe et complexité des figures dans le théâtre contemporain/*Mimesis Complex and Complexity of Figures in Contemporary Theater*

Invités/*guest*: Cristina GRAZIOLI et Didier PLASSARD

Designed as a two-voice dialogue, the purpose of this intervention is to examine how the arts of puppetry, in their most recent development, have become one of the most elaborate forms of stage composition. On the one hand, drawing on the work of the American philosopher Kendall L. Walton (Mimesis as Make-Believe, Harvard University Press, 1990), we would like to show how the work of the actor-puppeteer, because it proposes a double support to the imaginative activity of the spectator (that of the actor’s presence and that of the figure), leads the latter to develop an immediate and intuitive understanding of complex symbolic systems. On the other hand, following the reverberation that the poetics of authors such as Rilke (implicitly) and Beckett (more evidently) have produced on the concept of contemporary performing arts, we propose to consider the multiplicity of the relations between body, puppet, object, and space, in terms of processes that work on the idea of ​​a fragmented presence (by means of manipulation modalities but also thanks to lighting) where the fragment acquired the value of an organic whole.

Conçue comme un dialogue à deux voix, cette intervention a pour objectif d’examiner comment les arts de la marionnette, dans leurs développements les plus récents, sont devenus l’une des formes les plus élaborées de la composition scénique. D’une part, en prenant appui sur les travaux du philosophe américain Kendall L. Walton (Mimesis as Make-Believe, Harvard University Press, 1990), nous voudrions montrer comment le travail de l’acteur-marionnettiste, parce qu’il propose un double support (celui de sa présence et celui de la figure) à l’activité imaginaire du spectateur, conduit ce dernier à développer une compréhension immédiate et intuitive de dispositifs symboliques complexes. D’autre part, sur les traces de la réverbération que les poétiques d’auteurs comme Rilke (d’une manière implicite) et Beckett (d’une façon plus évidente) ont produit sur la conception des arts de la scène contemporaine, nous nous proposons de considérer la multiplicité des relations entre corps, marionnette, objet, espace au point de vue des procédés qui travaillent sur l’idée d’une présence fragmentée (par moyen de modalités de manipulation mais aussi grâce à lumière) où le fragment a acquis valeur d’un tout organique.

16h15/18h - Débat

Modératrice*/Moderator*: Irina NICULESCU

19h30/21h30 - Rencontre amicale/ Informal gathering:

Modérateur/*Moderator:* Tito LOREFICE

* Comment implanter la marionnette dans le coeur de quelqu’un – les défis d’enseigner la marionnette à l’université*/How to plant a puppet in someone's heart - challenges of teaching animation theatre at university*

Invité/*guest*: Miguel VELLINHO

Miguel Vellinho, artistic director of Cia. PeQuod – Teatro de Animação and professor of the Teaching Training course in Theatre of the Federal University of The State of Rio de Janeiro (UNIRIO), presents the two mainstays of his pedagogical practice. The first is the work method Vellinho has developed – as a director, puppeteer and actor – to train professionals in the practice of Animation Theater. During the 18 years of his company’s existence, his technical procedures have developed by means of experimentations that bring Animation Theater closer to other forms such as Cinema, Dance and the Animated Cartoon. The second is Vellinho’s work since 2008 as a university professor. He has been responsible for the creation of the Animation Theater discipline at UNIRIO. In this discipline, he considers the challenges of public education’s reality in Brazil, both at University – field for the students’ professional qualification – and at Elementary, Middle and High School – the largest field of work for future teachers. His work seeks to establish real and strong links between the artist and the animated object. In this process, the fabrication of the puppet gains special importance, since here begins the understanding of the puppet within the totality of its scenic expression; within a process that Vellinho considers a period of gestation.

Miguel Vellinho est directeur artistique de la Cia. PeQuod - Teatro Animação et professeur de théâtre à l’Université Fédérale de l’État de Rio de Janeiro (UNIRIO). Il nous présente deux aspects fondamentaux de sa pratique pédagogique. Le premier est la méthode de travail qu’il a cultivé en tant que metteur en scène, acteur et marionnettiste pour former des professionnels du théâtre d’animation. Durant les 18 années d’existence de sa compagnie théâtrale, il a développé, à travers diverses expérimentations, des procédés techniques qui lient le théâtre d’animation à d’autres formes telles le cinéma, la danse et la bande dessinée. Le second aspect est celui de l’approche pédagogique de Miguel Vellinho en tant que professeur depuis 2008. Il est responsable de la création de la discipline du théâtre d’animation à l’UNIRIO. À travers la pédagogie de cette discipline, il expose les défis que pose la réalité de l’éducation au Brésil, tant à l’Université qu’à l’école élémentaire ou secondaire, là où les futurs enseignants trouvent un riche terrain d’apprentissage et de réflexion. Son travail cherche à établir un lien fort et réel entre l’artiste et l’objet animé. La fabrication de marionnettes revêt une grande importance car elle est la clé de la compréhension de ce qu’est la marionnette dans son expression scénique la plus globale; elle représente pour Miguel Vellinho, une véritable période de gestation.

* Les expériences et les productions artistiques comme découverte des compétences personnelles et leur amélioration au niveau technique, éthique et humain*/The impact of theatre experience and of artistic productions in the discovery of personal skills and their improvement in technical, ethical, and human terms*

Invité/*guest*: Philippe CHOULET

Dans quelle mesure l’expérience artistique, en particulier celle du théâtre de marionnettes, permet-elle l’émergence des compétences personnelles? C’est-à-dire: comment devenir auteur, y compris auteur de soi-même? Nous partons de l’analyse de l’esprit humain, dans son lien aux autres esprits, à son inconscient, à la matérialité de son corps, en nous référant aux expressions spontanées de la “pensée sauvage” dans la modernité (l’art brut, par exemple). Car la puissance de la praxis (praxis poïétique et praxis théorique) contribue à façonner la personnalité de chacun, à révéler ses forces cachées, à partir de l’adversité du monde, faite de réalité matérielle et de réalité psychique. Cette révélation est énigmatique, en raison des dialectiques entre passivité et activité, entre déterminisme et liberté, et de la disposition singulière à cueillir les phénomènes et événements, et à nommer les actes décisifs.

La fécondité de l’art dans la découverte et l’invention de soi, le gain de puissance, l’élargissement du champ de conscience, tout cela milite pour l’idée d’une originalité de chacun et d’une jeunesse permanente, en deçà de la vieille orthodoxie qui défend une vision aristocratique de l’art. C’est que la pratique artistique (notamment celle du théâtre d’objet et de marionnettes) oblige à se décentrer: le détour par l’objet, comme détour de la pensée, est éminemment éducatif. Le but éthique est d’accéder à une forme de perfection dans l’expérience de la nécessité intérieure.

VENDREDI / ***FRIDAY*** - 23

Les méthodologies utilisées pour enseigner la pratique des arts de la marionnette dans les productions actuelles***/The methodologies used to teach the practice of the puppetry arts in current productions***

10h40/11H30h - Table ronde/***Round-table:***

La présence de la mise en scène dans la formation théâtrale aux arts de la marionnette*/ The presence of directing in the theatre training for puppetry arts*

Invités/guest: Kata CZATÓ, Daniel STANCIU, Tito LOREFICE, Marthe ADAM

Modératrice/*Moderator*: Irina NICULESCU

11h45/12h30 - Conclusion:

Petit résumé, réflexions sur les trois jours de travail/A short summary and reflections on the three day conference

Invité/*guest*: Marek WASZKIEL