

Lettres de la ville Peinture

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

Montréal

Buenos días,

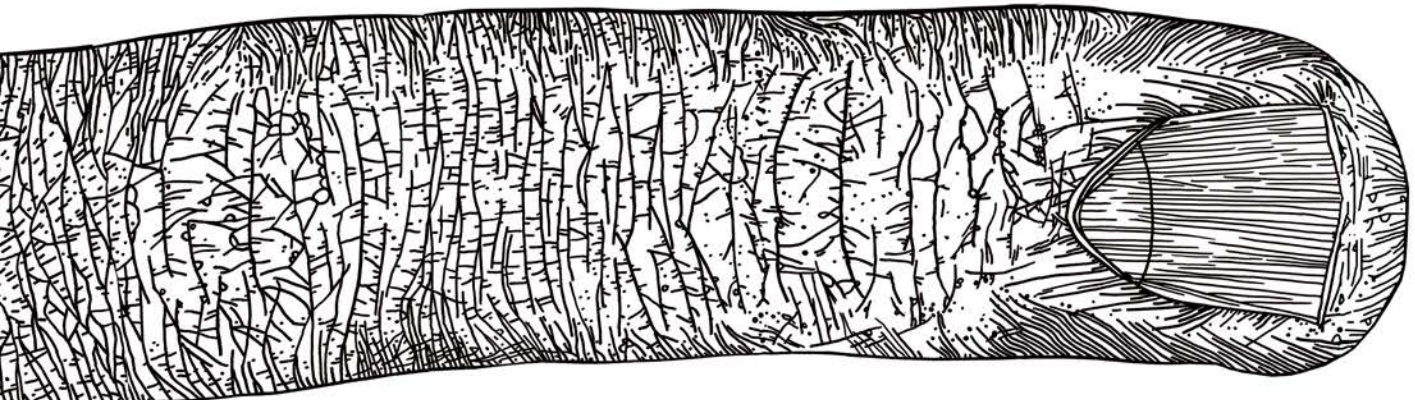
Es con mucho gusto que la compañía *Valise Théâtre* comparte con ustedes su nueva creación, llamada *Cartas de la ciudad de papel*. Este proyecto es el fruto de muchos meses de exploración y creación en diferentes centros artísticos de la ciudad de Montreal, Canadá: *la Maison Théâtre*, *L'illusion Théâtre* y *CUBE*.

Entre realidad y sueño, a través de dibujos y sombras, *Cartas de la ciudad de papel* es un viaje en el universo imaginario y misterioso de un pequeño niño dotado de una idea extraña. El espectáculo les invita a un encuentro poético en donde se combina teatro y diseño gráfico. Es una incitación a sumergirse en dicho universo imaginario poblado de dibujos, objetos, sombras y proyecciones de video.

Palabras del autor

“Mi vida artística empezó hace mucho tiempo con el diseño gráfico. Para mi, este modo de expresión vital representa un idioma refinado y puro que dialoga con la vida. Lo que da nacimiento a nuevas narrativas. *Cartas de la ciudad de papel* es uno de esos diálogos que empezó hace más de dieciséis años y que no deja de nutrirse. Es un maelstrom en el cual se fusionan mi identidad, la naturaleza y mis sueños de infancia. De ninguna forma quiero abandonar mis sueños.”

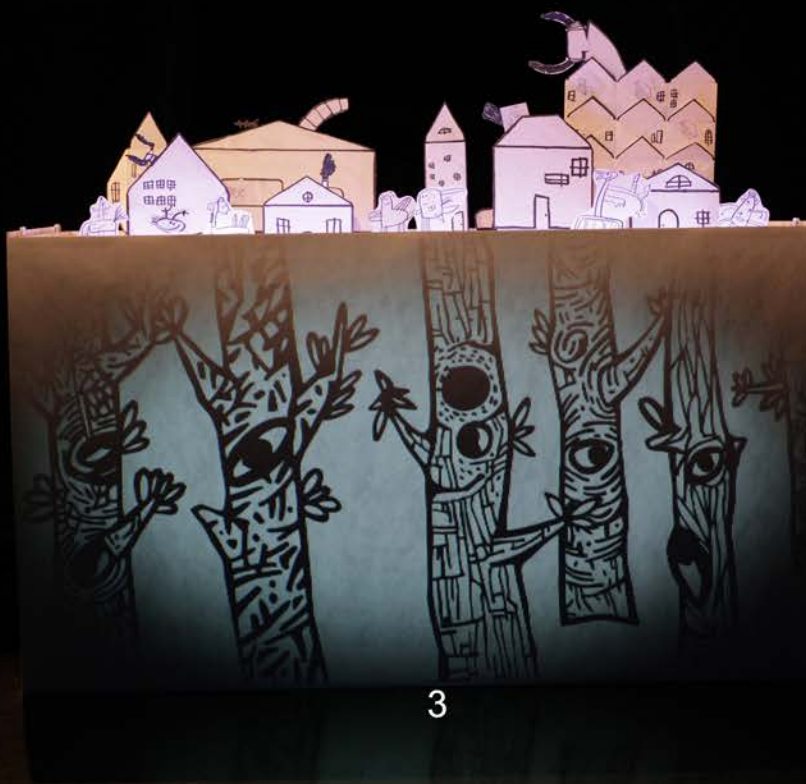
Palabras del director

"Cuando eres pequeño, tú haces lo que quieres. Tus sueños son un espacio total de libertad. Vuelas con los pájaros, hablas con las flores y caminas con los árboles. En *Cartas de la ciudad de papel*, encontré mis locuras de infancia. ¡¡Volví a ser pequeño y redescubrí a mis amigos imaginarios!! ¡Vayamos ahora a conocer los amigos de nuestros sueños!"

Resumen del proyecto

Este espectáculo es un proyecto interdisciplinario que amalgama marionetas, sombras, proyección de video y actuación. Mediante un texto original, este espectáculo cuenta la historia de un niño soñador que osa ver de forma diferente el mundo que lo rodea. Cuestionando constantemente los fenómenos naturales, inventa en su cabeza criaturas extrañas. Entonces comienza a dibujar en papel estas criaturas imaginarias y los pega en la pared de su habitación. Después de cierto tiempo, la habitación del niño se llena de miles de dibujos. Pero la extravagante creatividad del niño no para y necesita cada vez más espacio para poner a sus amigos imaginarios. . Es por ello que empieza a construir una gran ciudad de papel para dichos amigos, quienes ya no tienen lugar en la pared. Los años pasan y el niño crece; se convierte en un gran artista, un pintor que realiza obras bastante extrañas. . Un día, va a su antigua habitación para ver nuevamente su ciudad de papel y queda conmovido: recibe una gran impresión ya que se da cuenta que sus dibujos son en blanco y negro, sin ningún color.

Autocuestionándose, llega a la conclusión de que él no es nada más que un artista extraño que pinta sólo en blanco y negro. Pero se da cuenta que a él le gustan verdaderamente los colores. Así que decide colorear todos sus dibujos en blanco y negro. Pero hay miles en su ciudad de papel y necesitaría años para poder colorear una ciudad tan grande.

Esto lo entristece y lo hace enojarse tanto que vuelve a dudar de él mismo. Al final decide compartir sus dibujos en blanco y negro con gente de todo el mundo. Entonces escribe una carta en la que invita a niñas y niños a ayudarlo a colorear sus dibujos. Los sobres, que tienen la carta y los dibujos en blanco y negro, son enviados a niñas y niños de todo el mundo.

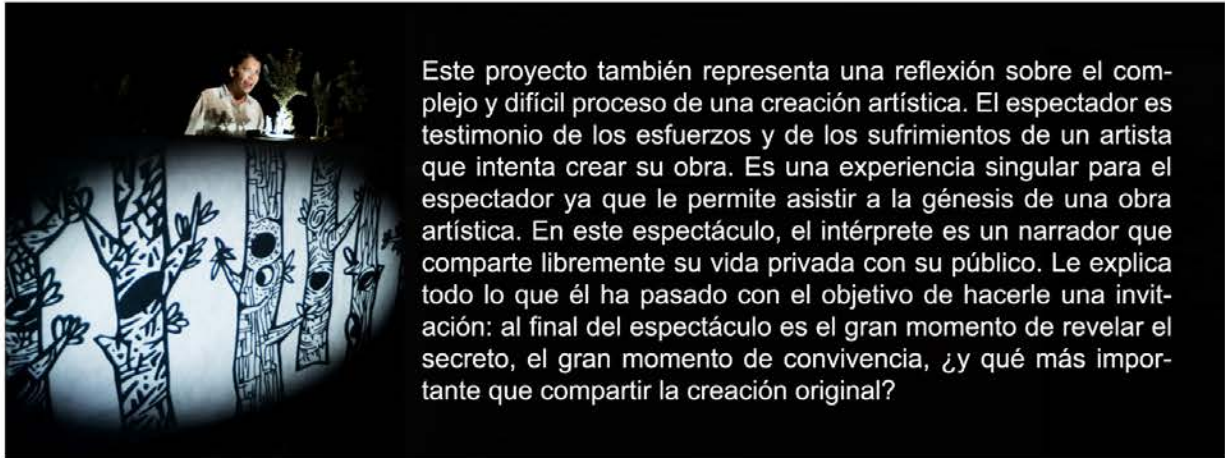
Puesta en escena

Seleccionado dentro del programa *Chambre d'amis*, organizado por *La Maison Théâtre*, este espectáculo también es el resultado de varias residencias de exploración y creación en *CUBE* y en *L'illusion Théâtre*. La idea original del proyecto surgió en un taller de dibujo y manualidades para niñas y niños des familias sirias refugiadas en Montreal, Canadá, dicho taller tuvo lugar en 2016 en *CSAI*, Centro social de ayuda a inmigrantes. En ese momento, partiendo de una idea muy simple, dos intérpretes recibían a los niños y a sus familias en un espacio ya adaptado y cubierto con decenas de dibujos en blanco y negro, invitándoles a colorear juntos dichos dibujos. Este deseo de intercambio y de generosidad tuvo como resultado un ambiente de gran solidaridad entre los intérpretes y un público que recientemente llegaba a vivir a la ciudad de Montreal. Fue un evento que en gran medida nos alentó a montar un espectáculo al rededor de la idea de dejarse colorear por el público.

Esta creación también es el fruto de un encuentro entre el teatro y el diseño gráfico. Durante todo el proceso de exploración y creación, intentamos explorar las relaciones dramáticas entre teatro y diseño gráfico. Esta creación toma su inspiración de obras originales hechas por un ilustrador de libros para niños. En unos de los textos, tenemos a un niño soñador que dibuja criaturas extrañas en el papel. Los dibujos toman vida y tienen una relación muy viva y poética con su creador. Después, empezamos a crear una nueva dramaturgia con teatro de sombras convencional con el objetivo de desarrollar un espacio original, fantástico y poético que ilustra la complejidad de la imaginación. Quisiéramos que el público se adentre en un universo imaginario en donde se encuentra una relación dramática y del trabajo con las marionetas, entre los dibujos y el cuerpo, entre los dibujos y los objetos.

Es por esta razón que al final del espectáculo, los espectadores sienten una profunda empatía por el personaje principal y desearían acompañarlo en la nueva etapa de su creación. Ésta situación fue vivida durante la premier de la obra en La Maison Théâtre. Al final del espectáculo, decenas de espectadores entusiastas, estaban deseosos de acompañar al personaje con el fin de participar en la próxima etapa, es decir en la creación colectiva. Constatamos que todas estas personas estaban llenas de creatividad y que estaban motivadas por un bello sentimiento de solidaridad. Nos dijimos: "era nuestro objetivo y lo logramos". El pequeño niño de nuestra historia se deja colorear por un público sumamente interesado en quedarse con él para continuar la creación. La creación no termina nunca. Es un progreso interactivo y siempre vivo. Al salir de la sala, los espectadores tienen sobres llenos de dibujos en blanco y negro. Es una nueva invitación para seguir con la creación. Los espectadores colorean pues los dibujos y después se los regresan al niño. Pueden incluso pedirle que les envíe nuevos dibujos por correo. Por ejemplo, durante una representación en La Maison Théâtre, los niños deseaban en verdad continuar con la creación.

Técnica

Este proyecto es el resultado de varias investigaciones sobre el teatro de sombras contemporáneo. Hemos hecho exploraciones en relación a la proyección de sombras sobre el cuerpo del actor. Hemos intentado poner la actuación en una relación viva e interactiva con la proyección de sombras y el video. Esta idea toma su inspiración en el texto; en el cual tenemos un artista que se deja llevar por sus sueños y su imaginación. A partir de esta idea, hemos creado un espacio en el cual el personaje está rodeado de sombras, de proyecciones y de luces. Las técnicas de marionetas, de video y de iluminación son todas originales y específicamente concebidas para este espectáculo. Por ejemplo, en cuanto a las marionetas, hemos explorado un tipo de acetato fácilmente manipulable y flexible que permite crear un espacio de sombras más fluido. Nuestras marionetas no tienen articulaciones complejas, pero la textura de las marionetas nos permite jugar ampliamente con la imaginación del público. Se trata de criaturas suspendidas en el aire y que se mueven libremente en el espacio. Están al servicio de una creación poética y fantástica que permite al público sumergirse en el universo imaginario del personaje principal.

Además, la utilización del video nos permite poner en relación los dibujos y el cuerpo del actor en un espacio muy interactivo. Esta forma de proceder responde a la idea de animación de dibujos con el fin de hacer viajar al público en el universo imaginario del personaje principal.

En un espacio libre, el intérprete intenta poner en relación su cuerpo con imágenes proyectadas sobre él. Lo que crea movimientos más dinámicos e imágenes complejas. Utilizamos el cuerpo del actor como teatrino móvil e interactivo durante el espectáculo. El intérprete obtiene todas las posibilidades de manipulación que podrían ser proporcionadas por su cuerpo gracias a la interacción entre su cuerpo y las sombras, los dibujos, las siluetas y los videos. Dejándose estimular por todo lo que esté al rededor de él.

Esta historia trata del respeto hacia la naturaleza. El personaje principal es un artista que encuentra sus ideas de creación en la naturaleza. Dibuja árboles, rocas, incluso su propio dedo. Sus criaturas imaginarias están todas inspiradas por la naturaleza. De esta forma, es inspirándose de ella que crea sus dibujos. Con esta idea en mente, hemos construido una mesa multifuncional. Se trata de una mesa plegable que ofrece la posibilidad de crear diferentes espacios. Los árboles, los objetos y una gran ciudad de papel están ya instalados sobre esta mesa. Al principio del espectáculo, se trata de una mesa simple, de una mesa que funciona en sí misma como una marioneta. Como una criatura viva que reacciona a los movimientos del intérprete. Estamos en un espacio de sueño en donde los humanos, los animales y los objetos se transforman. Este espectáculo cuestiona la realidad. **¿Qué es la realidad?** ¿Lo que vemos o lo que soñamos? ¿Por qué los árboles no tienen ojos? ¿Por qué la cola de un perro está detrás de él y no en otro lado? ¿Por qué no somos tan peludos como los gatos?

Producción

En el marco del programa Chambre d'amis organizado por La Maison Théâtre y bajo la dirección artística de Sabrina Baran, codirectora artística de L'illusion Théâtre, hemos pasado por varias etapas de exploración y creación. Este proyecto también fue seleccionado en el marco del programa CUBE y en el verano 2018, obtuvimos una residencia muy enriquecedora en Théâtre Carrousel. Hemos recibido el acompañamiento artístico del equipo de creación en este último teatro. En Carrousel, hemos podido explorar diversas técnicas y diversos materiales. Las residencias en La Maison Théâtre y en L'illusion Théâtre nos permitieron desarrollar aspectos más complejos. Finalmente, en La Maison Théâtre, bajo la supervisión de Sophie Labelle, directora artística, encontramos la forma final del espectáculo.

Calendario de residencias

Verano 2018, L'illusion Théâtre

Otoño 2018, Le Théâtre Carrousel (programa CUBE)

Invierno 2019, La Maison Théâtre (programa Chambre d'amis)

Verano 2019, Le Théâtre Carrousel (programa CUBE)

Calendario de difusión

Enero 2019, La Maison Théâtre; en Montreal, Canadá

Mayo 2019, Festival Petites Bonheurs, invitados por Côté Scène; en Sherbrooke, Magog y Coaticook, Canadá.

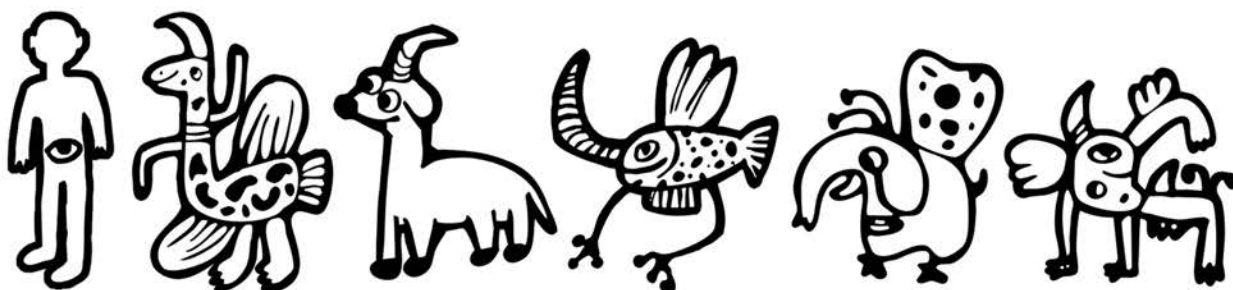
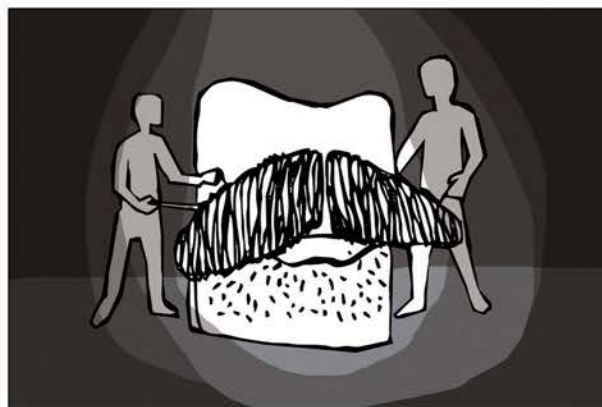
Mayo 2020, MIAM (Casa Internacional de las Artes de la Marioneta); en Montreal, Canadá

Mayo 2020, Festival Petit Bonheurs; en Laval, Canadá

Enfoque artístico de Valise Théâtre

Este proyecto ha sido muy apreciado por los artistas y los difusores quebequenses. La singularidad de nuestro proyecto radica en el hecho de que adapta nuevas tecnologías a una creación poética y llena de imaginarios originales. Con una escenografía moderna y en un ambiente sereno e íntimo, el espectáculo pone al público frente a una creación que es un cruce entre teatro, diseño gráfico y proyección de video.

Este proyecto representa una gran etapa de desarrollo de *Valise Théâtre*. Después de cinco años de exploración y creación, el presente proyecto es la primera producción original de la compañía. Es el resultado del trabajo de un equipo experimentado, titulado de las escuelas de teatro e interesado en el arte de las marionetas. La realización de este proyecto permite a los artistas de Valise Théâtre avanzar en sus propias investigaciones sobre el teatro de marionetas contemporáneo. Exploración y construcción de iluminación originales para el teatro de sombras, adaptación de las nuevas tecnologías en el teatro de marionetas, exploraciones corporales con la manipulación a la vista son una parte de los resultados de esta producción. Uno de los objetivos de Valise Théâtre es crear un espacio de colaboraciones entre artistas de todos los horizontes con el objetivo de realizar nuevas exploraciones en el teatro de marionetas contemporáneo. Gracias a este proyecto, la compañía ha avanzado para alcanzar su objetivo. Para la realización de este proyecto, han sido invitados ilustradores, videastas y marionetistas experimentados. Otro resultado de este proyecto es la colaboración de artistas provenientes de diferentes culturas. *Cartas de la ciudad de papel* es una creación multicultural realizada por artistas de origen quebequense, iraní, mexicano y brasileño. Valise Théâtre tiene el gusto de funcionar como un puente entre la cultura y la estética quebequense, por una parte, y aquellas surgidas de la diversidad cultural, por otra parte.

Equipo de creación

• Arash Badretalei (autor e ilustrador)

Titulado en diseño gráfico, miembro de la Asociación iraní de grafistas e ilustradores, Arash trabaja desde hace algunos años como consejero artístico de Valise Théâtre. Comenzó su carrera artística en 2002 realizando carteles de teatro e ilustraciones de libros para niños. Paralelamente a sus proyectos en artes visuales, fue adquiriendo experiencias en teatro. En el transcurso de los últimos años, sus exploraciones en artes visuales y arte dramático ha sido sobre todo parte de proyectos interdisciplinarios, como nuestro espectáculo Cartas de la ciudad-pintura.

• Mojtaba Moaf (director, actor y marionetista)

Mojtaba trabaja en el medio desde hace dieciséis años. Cuenta con un título de la *Facultad de bellas artes* de Teherán desde 2002. Desde su llegada a la provincia de Quebec en 2014, fundó *Valise Théâtre* con el objetivo de crear y producir espectáculos de marionetas. Se interesó en las nuevas formas de manipulación en el teatro de marionetas contemporáneo explorando las relaciones vivas e interactivas entre la marioneta y los marionetistas.

• Isabelle Chrétien (escenógrafa y creadora de marionetas)

Isabelle es profesora de asignatura en la *Escuela superior de teatro de la UQÀM* (Universidad de Quebec en Montreal) en donde enseña arte de la marioneta y el proceso creador en el DESS (Diploma de Estudios Superiores Especializados) en teatro de marionetas contemporáneo. Explora las especificidades y el carácter multiforme de la marioneta en numerosas creaciones teatrales en Montreal y en el extranjero.

• Paola Huitrón (actriz, marionetista)

Desde 2005, trabaja en diversas compañías internacionales, siempre interesada en las artes y la cultura. Desde 2015, trabaja como artista invitada con las compañías quebequenses Théâtre Motus y Ondinnok. Actualmente, comparte la creación y la escena al interior de la compañía Valise Théâtre en la cual encuentra una enorme riqueza humana y creativa.

• Mahmood Poursaee (videasta)

Mahmood es un videasta que posee una sólida experiencia en bellas artes, teatro y producción de video. Mantiene una presencia en los dos mundos creando videos integrados al teatro, lo cuales son a la vez innovadores y eficaces. Como miembro del equipo de creación de *Valise Théâtre*, responde a todas las necesidades mediáticas de la compañía. Además, supervisa el área audiovisual y los equipos numéricos.

• Tisa (compositor)

Cantante, autor-compositor y compositor de música, Tisa comenzó su carrera artística en 2013, componiendo obras para algunos cortometrajes. Es titular de una licenciatura en Literatura inglesa y trabaja con Valise Théâtre desde 2016.

• Ghazaleh Moradiyan (consejera de puesta en escena)

Ghazaleh es marionetista y dramaturga. Después de sus estudios en la *Facultad de bellas artes de Teherán*, continuó su carrera artística en el ámbito del teatro de marionetas. Desde 2016, es codirectora artística de Valise Théâtre. Para ella, el teatro de marionetas y el arte de la manipulación expresan el entusiasmo del descubrimiento y la conexión al mundo de la infancia.

• Rhayssa Freire (asistente del director)

Rhayssa es marionetista, titulada en Literatura por la Universidad de Brasilia, Brasil desde 2010. Ha participado en varios espectáculos para niños. En 2015, expuso su proyecto escenográfico en el teatro de marionetas durante el cuadrienal de escenografía de la ciudad de Praga. En 2017, llegó a Montreal para hacer el DESS (Diploma de Estudios Superiores Especializados) en Teatro de marionetas contemporáneo en la UQÀM (Universidad de Quebec en Montreal).

Acerca de Valise Théâtre

Fundada en 2015, Valise Théâtre aspira a proporcionar espacios de encuentros para artistas de todos los horizontes. Es una colaboración inspiradora que fomenta las experiencias de formas innovadoras e interactivas destinadas al teatro de marionetas contemporáneo. Nuestras creaciones son el resultado de este proceso dinámico y substancial que ha permitido a los espectadores de numerosos centros de difusión descubrirnos, esperamos, con entusiasmo y fascinación. Las creaciones de Valise Théâtre toman como inspiración tradiciones orientales adaptadas a la estética contemporánea. Los fundadores de Valise Théâtre tienen una formación específica en marionetas y una experiencia profesional diversa. La primera creación de Valise Théâtre: Mobarak y la magia, presentada en el Festival OUF! Casteliers (Montreal), fue muy apreciada por el público. Lo que le valió ser elegida por la compañía Casteliers para tener presentaciones en la serie de verano llamada Casteliers sur l'herbre! Inspirándose en las formas tradicionales del teatro oriental como Naghali (teatro tradicional de imágenes iraní) y Kamishibai (teatro tradicional de imágenes japonés), las exploraciones de Valise Théâtre se inclinan hacia la cuestión del estatus del intérprete en el teatro de marionetas con el fin de explorar nuevas técnicas de manipulación, justamente aquellas que dan importancia al rol del marionetista como actor, cuentista, manipulador.

. Las posturas, las gestualidades y las técnicas de narración que se encuentran en ciertas tradiciones orientales, como Naghali y Kamishibai, son una fuente de inspiración para explorar otras formas de animar la marioneta, por ejemplo aquella que busca la animación sin manipulación en el teatro de marionetas. En ese caso, todos los movimientos son tan importantes como las técnicas de manipulación. Desde este punto de vista, la marioneta es como un compañero que tiene una relación interactiva y viva con el marionetista. El cuerpo y el sentimiento del intérprete son tan importantes como la presencia de la marioneta. Las características de las creaciones de Valise Théâtre son, por una parte, actualizar las tradiciones asiáticas como fuente de inspiración y, por otra parte, establecer un nuevo estatus para el marionetista como actor, cuentista, manipulador. Los artistas de Valise Théâtre, provenientes de la diversidad cultural montrealés, tienen como misión crear espectáculos adaptados a la estética quebequense. Producir espectáculos de marionetas originales destinados al joven público es el valor fundamental para Valise Théâtre. Valise Théâtre goza de un rico bagaje cultural del medio artístico de la provincia de Quebec, gracias al cual la compañía puede explorar y crear nuevas prácticas en el teatro contemporáneo de marionetas.

www.valisetheatre.com

info@valisetheatre.com

Tel : +1 438 995 2866