

INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – WWW.MARIONNETTE.COM

DU 6 AU 24 JUILLET 2020

MUSIC IN MOVEMENT

STAGE INTERNATIONAL D'ÉTÉ
DIRIGÉ PAR **BASIL TWIST**



M

INTERNATIONAL SLIMMER
WORKSHOP
FROM JULY 6 TO 24, 2020
DIRECTED BY
BASIL TWIST

MUSIC IN MOVEMENT

STAGE DIRIGÉ PAR BASIL TWIST

ACCOMPAGNÉ PAR PHILIPPE RODRIGUEZ-JORDA

WORKSHOP DIRECTED BY BASIL TWIST WITH PHILIPPE RODRIGUEZ-JORDA

Au croisement de l'animation de l'inanimé et de la musique – dans toute sa noblesse et sa pureté, s'ouvrent d'immenses territoires expressifs. C'est là que se trouve le cœur de ce « work in progress ».

Depuis de nombreuses années, Basil Twist explore la synesthésie des sons et des musiques. Cette exploration a fini par devenir une véritable méthode de création de ses spectacles.

Comment « voir » la musique ? Comment « entendre » des couleurs, des formes, des images, des matières, des objets, des marionnettes, des mouvements, des espaces, des volumes en écoutant un morceau ? Comment faire qu'une musique devienne visuelle ?

Basil Twist propose une expérience artistique inédite qui exige une mobilisation de tous les sens.

— *The point at which the inanimate, brought to life, meets music, in all its nobility and purity, offers broad vistas of expression, and here lies the heart of this work-in-progress.*

For many years, Basil Twist has been exploring the synthesis of sound and music. This exploration has become a fully developed method of performance creation.

How should we "see" music? How should we "hear" colours, shapes, images, materials, objects, puppets, movements, spaces and volumes, as we listen to a piece of music? How can a piece of music be made visual?

Basil Twist offers a unique artistic experience which actively involves all the senses.

OBJECTIFS DU STAGE

Aims of the course

« Music in Movement » s'articulera principalement autour de la réalisation d'une création marionnettique mettant en pratique les principes de la synesthésie musicale, qui seront expérimentés progressivement, sur une durée de 3 semaines.

— *"Music in Movement" will focus mainly on the performance of a puppet theatre piece involving the principles of musical synthesis, which will be investigated progressively over the three weeks.*

Il s'agira de :

- Expérimenter avec des formes animées et dans l'espace la notion de synesthésie musicale.
- Explorer les éléments musicaux en mobilisant sa sensorialité : rythme, hauteur, texture, timbre, expression...
- Prospector sur l'abstraction musicale et son équivalent dans le théâtre de marionnettes.
- Fabriquer des images, des formes animées à partir de la texture musicale et de matériaux simples (papier, carton, textile, ombre...).
- Acquérir des notions de manipulation et d'animation de matières et de marionnettes à plusieurs.
- Construire une dramaturgie visuelle à partir d'écoutes sélectives.
- Comprendre et d'appréhender les distinctions entre la narration musicale et la narration théâtrale.

Ce « work in progress » est conçu spécifiquement pour le Théâtre de l'ESNAM.

This will involve:

- *Experimenting with the concept of musical synthesis, using animated forms and in space.*
- *Exploring musical elements through the use of the senses: rhythm, pitch, texture, timbre, expression, etc.*
- *Exploring musical abstraction and its equivalent in the puppet theatre context.*
- *Creating images and animated forms using musical textures and simple materials (paper, cardboard, textiles, shadows, etc.).*
- *Acquiring ideas for how to manipulate and animate materials and puppets as a team.*
- *Building a visual dramaturgy on the basis of selective listening experiences.*
- *Understanding and appreciating the differences between musical and theatrical narration.*

This work-in-progress has been designed specifically for the Théâtre de l'ESNAM.

PROGRESSION ET MÉTHODOLOGIE

Progression and methodology

Tout au long des 3 semaines, les stagiaires aborderont les principes élémentaires d'animation des formes et des marionnettes. Le travail de jeu et de construction se fera collectivement et/ou en petits groupes.

— *Throughout the three weeks, participants will work on the basic principles of the animation of forms and puppets. Performance and construction work will be pursued together and/or in small groups.*

SEMAINE 1

Cette première semaine sera dédiée à des explorations réalisées à partir de l'écoute de différents morceaux musicaux, et d'expérimentations d'animation de formes conçues avec des matériaux simples (carton, papier, textile), ou avec des marionnettes manipulées à plusieurs.

SEMAINE 2

A partir de séances d'écoutes sensorielles et d'improvisations «kamikaze» (réalisations spontanées et sans retenue) une dramaturgie de mouvements et d'images sera élaborée et développée en petits groupes.

SEMAINE 3

La dernière semaine «Music in Movement» se clôturera sur la réalisation d'une forme courte qui sera présentée au public du Théâtre de l'ESNAM (Présentation le jeudi 23 juillet au soir, bilan et rangement le vendredi 24 juillet).

WEEK 1

The first week will be exploratory, involving listening to different pieces of music and experimenting with the animation of forms created with simple materials (cardboard, paper, textiles), or with puppets manipulated by several operators.

WEEK 2

Proceeding from sensorial listening sessions and "kamikaze" improvisations (spontaneous and free performances), a dramaturgy of movements and images will be formulated and developed in small groups.

WEEK 3

The final week of "Music in Movement" will end with a short public performance at the Théâtre de l'ESNAM (on the evening of Thursday 23rd July, followed by review and disassembly of Friday 24th July).

BASIL TWIST

➤ WWW.BASILTWIST.COM

Originaire de San Francisco, **BASIL TWIST** est un marionnettiste et artiste de théâtre internationalement reconnu dont les expériences avec les matériaux et les techniques de marionnettes explorent les frontières entre l'animé et l'inanimé, l'abstrait et le figuratif. Son travail passe de la production de récits classiques à la visualisation abstraite de la musique, mais aussi de la danse. Il s'inspire des traditions de marionnettes du monde entier, y compris les marionnettes à gaine, le bunraku et les marionnettes à fils et à tringle.

Basil Twist est diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) en 1993 (2^e promotion).

Parmi ses spectacles, on peut citer : *Symphonie Fantastique* (1998), *Master Peter's Puppet Show* (2002), *Dogugashi* (2004), *Hansel et Gretel* (2006), *Arias with a Twist* (2008) et *Le Sacre du printemps* (2013).

— *A native of San Francisco, Basil Twist is an internationally renowned puppeteer and theatrical performer whose experiments with the materials and techniques of puppetry explore the frontiers between the animate and the inanimate, the abstract and the figurative. His work ranges from the performance of conventional narratives to the abstract visualisation of music, but also of dance. He draws inspiration from puppet traditions from all over the world, including hand puppets, bunraku, string puppets and rod puppets.*

Basil Twist graduated from the Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) in 1993.

His performances include: Symphonie Fantastique (1998), Master Peter's Puppet Show (2002), Dogugashi (2004), Hansel and Gretel (2006), Arias with a Twist (2008) and The Rite of Spring (2013).

Basil Twist has received many awards for his work. He performs in many countries, now lives and works in New York City and teaches puppetry at several American universities.

PHILIPPE RODRIGUEZ-JORDA

PHILIPPE RODRIGUEZ-JORDA est marionnettiste, formé à l'ESNAM en 1990 (1^{ère} promotion) ; il a participé à de nombreuses créations tant en France qu'à l'étranger (Australie, Russie, République Tchèque, Suisse, Pologne, Allemagne, Etats Unis), notamment avec le théâtre Drak, François Lazaro, Roman Paska, Marcel Bozonnet, Philippe Adrien, Sylvie Baillon. Philippe Rodriguez-Jorda entretient par ailleurs une relation artistique suivie avec Bérangère Vantusso (*Les Aveugles, L'Herbe folle, Violet, Le rêve d'Anna, L'Institut Benjamenta*), avec Sylvain Maurice (*La chute de la maison Usher, Les sorcières, Métamorphose*) et Audrey Bonnefoy (*Cie des Petits pas dans les grands*).

Il intervient périodiquement à l'ESNAM et anime un atelier permanent à l'hôpital psychiatrique de Charleville-Mézières.

— *Philippe Rodriguez-Jorda is a puppeteer who graduated from ESNAM in 1990. He has taken part in many performances both in France and abroad (in Australia, Russia, The Czech Republic, Switzerland, Poland, Germany and the United States), particularly with the Drak Theatre, François Lazaro, Roman Paska, Marcel Bozonnet, Philippe Adrien and Sylvie Baillon. Philippe Rodriguez-Jorda also has ongoing artistic collaborations with Bérangère Vantusso (Les Aveugles, L'Herbe folle, Violet, Le rêve d'Anna, L'Institut Benjamenta), Sylvain Maurice (La chute de la maison Usher, Les sorcières, Métamorphose) and Audrey Bonnefoy (Compagnie des Petits pas dans les grands).*

He teaches periodically at ESNAM and runs a permanent workshop at the Charleville-Mézières psychiatric hospital.



INFORMATIONS PRATIQUES

Practical information

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 24 JUILLET 15 JOURS / 120 HEURES

From Monday 6th to Friday 24th July (15 days / 120 hours)

NOMBRE DE PARTICIPANTS *Number of participants* 15

PROFIL DES PARTICIPANTS Marionnettistes, acteurs, circassiens, danseurs, constructeurs de marionnettes, musiciens (sans leur instrument)

Participant profile: puppeteers, actors, circus artists, dancers, puppet-makers and musicians (without their instruments)

LANGUES DU STAGE Français, Anglais

Workshop languages: French, English

FRAIS DE STAGE 1000 € (financement individuel), 1400 € (AFDAS ou autres)

Fees: 1,000 € (individual payment), 1,400 € (funded by AFDAS or other support)

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS 18 avril 2020

Deadline for applications: 18 April 2020

Fiche d'inscription téléchargeable sur notre site

Application form downloadable on our website



**INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE**

**7, PLACE WINSTON CHURCHILL
F-08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES**

+33 [0]3 24 33 72 50

INSTITUT@MARIONNETTE.COM

WWW.MARIONNETTE.COM