

TEATRO OZ

EL CIRCO de las 3 patas

Intérpretes:
Nathalie Delvaux
Zosia Lodomirska
Florence Laloy
Puesta en escena:
Martin Staes-Polet
Escenografía:
Sandrine Clark
Vestuarios:
Noelle Decknyn
Luces:
Jacques Verhaegen

EL ESPECTÁCULO

TEMA: EL CIRCO

Espectáculo para todo tipo de público a partir de 3 años.

Mención del jurado por “la capacidad de transformar los códigos teatrales” (Huy 2011).

Tres mujeres inventan un circo sin mallas de seguridad, sin leones, sin trampolines, sin cables suspendidos. Tres mujeres crean un sorprendente espectáculo con casi nada y la magia del circo explota con su rica paleta de emociones. Son actrices, no son artistas circenses, sin embargo hay maestría en la precisión, un toque justo, inesperado, una gran ironía y mucho humor.

El espectáculo está imaginado a partir de una sucesión de números que evocan el ritmo clásico del circo. El hilo conductor son las actrices, las cuales, inspiradas del modelo de las bailarinas de nado sincronizado de los años 30, (las tres están vestidas iguales, pero tienen carácter y personalidad diferentes), realizan números diversos con asombrosa complicidad.

El desafío que se propone el espectáculo es el de inspirarse de la dinámica circense tomándose al mismo tiempo la libertad de alejarse de ella; es decir partir del circo como espacio creador dejándose sorprender por la magia, la emoción, lo comprensible, lo incomprensible, lo que da miedo, lo que da risa, partir del circo como un lugar donde todo es posible.

El discurso verbal está reducido a su mínima expresión: algunas palabras y mucho gromeló (lenguaje inventado). Sin embargo, los sonidos son muy importantes en el espectáculo el cual está escalonado de secuencias musicales polifónicas, de sonoridades diversas, de ruidos y de cantos. Todo espectador, del más viejo al más joven puede dejarse llevar por el universo diferente y onírico que propone el espectáculo lleno de canciones y música.

GÉNESIS DEL ESPECTÁCULO

Al principio las actrices Nathalie DELVAUX y Florence LALOY comenzaron una exploración teatral sobre el circo. El grupo creció al sumarse al trabajo de creación la actriz Zosia LADOMIRSKA.

La idea inicial era la de trabajar el teatro de objetos imaginando un universo próximo al de Calder, es decir creando un circo en talla miniatura con bambú y alambres, añadiendo una completa manipulación de objetos sonoros que diera lugar a momentos poéticos. Con el trabajo de taller, la exploración creció, los objetos miniatura desaparecieron, pero el espíritu del circo se amplió. Fue así como aparecieron personajes de circo de talla natural, las referencias a los "freaks" (monstruos de feria) y al cine de los años treinta.

La música hizo su entrada, no bajo la forma de efectos sonoros diversos, sino cantada, actuada por las tres actrices. Y sin saberlo, desarrollaron una poesía cercana del Circo Imaginario de Jean Baptiste THIERRÉE y Victoria CHAPLIN; y sin estar en contra del uso de tecnologías sofisticadas, necesitaron imaginar y concretizar el espectáculo de la manera más simple posible.

Encontrar al director de teatro Martin STAES-POLET terminó de concretizar el proyecto. STAES-POLET entró de lleno en el universo creado por las tres actrices aportando formas más definitivas. Una primera etapa del trabajo fue presentada en el Festival "Pépites" en la ciudad de Charleroi. En agosto del 2011 se presentaron en Huy en el Encuentro de teatro para jóvenes espectadores donde obtuvieron la mención del jurado por "la capacidad de transformar los códigos teatrales".

EQUIPO DE CREACIÓN

CREACIÓN COLECTIVA

Puesta en escena: Martin STAES-POLET

Intérpretes: Nathalie DELVAUX, Zosia LADOMIRSKA, Florence LALOY

Escenografía: Sandrine CLARK

Vestuarios: Noëlle Deckmyn

Construcción de los decorados: Olivier WATERKEYN
y Alain MAX LA ROCHE

Creación de luces: Jacques Verhaegen

Música: Jean-Marc ZELWER, Nathalie DELVAUX y Florence LALOY
cantos tradicionales búlgaros y calipso popular

Afiche: Benoît JACQUES

Fotos: Vincent RENAUD y Yves GABRIEL
(Encuentro de teatro para jóvenes espectadores de Huy 2011)

Diseño gráfico: Hubert DE JAMBLINNE

AGRADECIMIENTOS PARA:

Véronique DUMONT, Charlotte FALLON e Isabelle CHAVEPEYER del Teatro de la Guimbarde. Bénédicte MOREAU por ayudar en la escenografía las últimas semanas de creación.

BREVES NOTAS BIOGRÁFICAS

MARTIN STAES-POLET

¡El circo en el teatro!

Si, claro que si, -me dije- cuando la compañía Théâtre Oz me contactó para dirigir un proyecto destinado a los niños a partir de tres años.

Pero, ¿cómo?

¿Cuántas veces no hemos jugado al domador de leones, al acróbata, al presentador de monstruos de feria un domingo por la mañana delante de nuestros padres medio dormidos y con ganas de levantarse más tarde?

Fue ese juego de niños el que me inspiró para imaginar "El circo de las tres patas". Otra idea que me inspiró fue la fórmula mágica de los números del circo tradicional : "on disait que..."

Gracias al juego teatral creamos peligros sin que existan realmente, hacemos trucos de magia donde todo está a la vista, donde mujeres acróbatas y todo tipo de monstruos desfilan ante nuestros ojos con ligereza y humor. Creamos con la idea de que todo es posible en su expresión más simple, más íntima, accesible de esta manera a los más pequeños.

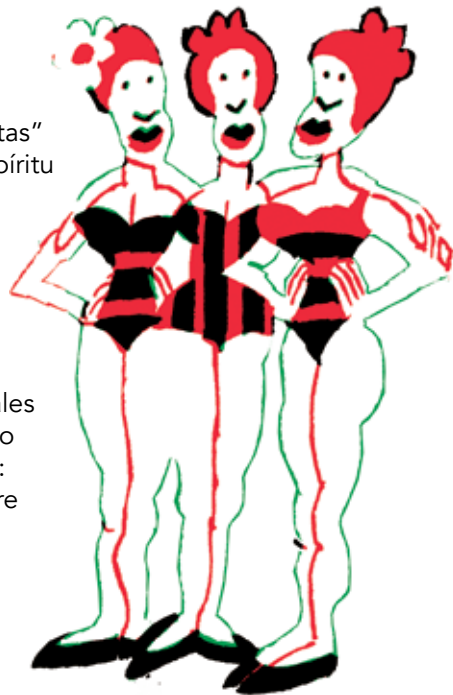
Martin STAES-POLET estudió en el Conservatorio de Bruselas y en el de París. Realizó diversos roles como actor en los siguientes espectáculos: "Rien pour Pehuajo" & "La soupe à la Grimace" de Cortazar; "L'Île aux esclaves" de Marivaux, "Rómeo et Juliette", "Richard III", "Gosses de merde", etc. Director de teatro así como de danza, en el Teatro de la Guimbarde Martin STAES-POLET ha dirigido espectáculos para niños como: La Robe (coproducción con Dacht théâtre), Le Grand Saut, Bamborry (coproducción con el Théâtre de Spiegel) y con el Théâtre Oz, "El circo de las tres patas".

La escenografía

SANDRINE CLARK

Sandrine Clark ha creado la escenografía de varios espectáculos del Théâtre Oz. En el espectáculo "El circo de las tres patas" sus proposiciones armonizaron con el espíritu de la compañía. Además formó un dúo de creación con la vestuarista Noëlle Deckmyn, dúo que creció con la participación al final de la artista Bénédicte Moreau.

Sandrine Clark hizo sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Artes Visuales de La Cambre. Desde entonces ha creado escenografías en varias compañías como: la Guimbarde, le Collectif 1984, el Théâtre de l'Anneau, la Compagnie Sequenza... también ha participado en proyectos increíbles como Lupus in Fabula, ópera coproducida en Italia (Raffaele Sargento/ Carolina Leboutte) etc.

NATHALIE DELVAUX

Del teatro al acordeón

De los libros a las notas

De la danza libre a los suaves tejidos de seda

De las plumas a las palabras

A veces gitana que sale de la caravana

A veces la madre acariciando la cabellera de Luisa

A veces la mujer que corre con los lobos

Por momentos una danza, un canto, un grito, un suspiro.

Después del conservatorio, la librería para niños, la biblioteca.

Después los espectáculos de marionetas callejeros con la Compañía de 4 Saisons (Big Mama, Les Fées Fleurs)

Más tarde vino la creación de Liseuses, lecturas espectáculos (La Bassine sons d'histoires, hiver, automne, Emile Jadoul).

Encuentro con el Théâtre Oz y creación de El circo de las tres patas.

ZOSIA LADOMIRSKA

Realizó estudios secundarios en Artes Expresivas.

Realizó estudios de Artes dramáticas en el Instituto de las Artes y la Difusión de Louvain la Neuve.

Trabajó como animadora cultural en el Museo de los niños en Ixelles.

Trabajó como asistente de puesta en escena en el Teatro Stefan Jaracz en Lodz, Polonia.

Trabajó como actriz en el espectáculo "La mastication des morts" de P. Kermann en el teatro Rideau de Bruselas.

Realizó el montaje de tres espectáculos en polaco con niños de la Casa católica europea.

En el año 2005 co-escribe e interpreta junto a Florence Laloy "Les histories d'Anna", creación radiofónica para niños de la que nació un CD.

Trabajó como actriz en el espectáculo "Au delà de l'eau" au Théâtre Oz con Marie Renson, Florence Laloy, puesta en escena de Christian Dalimier.

En el año 2008 participó en la creación "Les histories d'Anna", puesta en escena de Denise Yerlès que retoma tres historias del CD mencionado.

Participa como actriz en el espectáculo "El Circo de las tres patas" en Huy 2011

FLORENCE LALOY

Realizó estudios secundarios en Artes Expresivas y pasó un tiempo en la escuela internacional de Teatro Lassaad.

Obtuvo una licencia en Lenguas Eslavas en la ULB.

Realizó talleres de escritura con Louis-Dominique Lavigne y Claudine Tondreau, talleres de espacio-tiempo con Laura Sheleen y de payaso con Vincent Rouche.

Realizó también estudios de música: canto tradicional con Evelyne Girardon, armonía con Dainouri Choque, improvisación y violín con Michel Massot.

Actualmente canta en el dúo tradicional Elles s'y promettent et dans "Credo ma non troppo".

Integra el Théâtre Oz desde sus inicios (2000). Ha trabajado en la compañía como actriz, dramaturga, música, puesta en escena. Ha participado en varios espectáculos como: "Jojo la vache"; "Les Madeleines"; "Au delà de l'eau"; "Fenêtres"; "Les Histories d'Anna" y El circo de las tres patas.

También trabajó como actriz en "La Bassine sons d'histoires" (con Les Liseuses, espectáculo-lectura para los más pequeños) en la compañía Latcho Drom junto a Nathalie Delvaux.

NOËLLE DECKMYN

Noëlle DECKMYN se graduó en la Escuela Nacional Superior de Artes Visuales de La Cambre como escenógrafa. Su trayectoria laboral sinuosa la ha llevado a trabajar como vestuarista y costurera en los siguientes teatros: le Copeau, le Musical possible, la Lune noire (por Véronique Castagner), el Teatro attrape, la escuela de circo, entre otros, incluso Flandres Tecnología le pidió hacer un vestuario a la estatuilla del ¡Manneken-pis!

Noëlle DECKMYN ha colaborado en ámbitos diferentes como: espectáculos de danza, de ópera, de música, "solos de actores" para público general y para jóvenes espectadores.

En el espectáculo "El circo de las tres patas" del Théâtre d'Oz, Noëlle acumula varios oficios, el de costurera, vestuarista, y junto a Denise Yerlès realiza desde el 2010 el trabajo de difusión.

La voluntad de Noëlle Deckmyn ha sido de ser simple y precisa en la escenografía. En cuanto a los vestuarios, verdaderos accesorios de trabajo han sido creados teniendo en cuenta la solidez y la comodidad que tienen los vestuarios de circo. Los mismos evocan personajes imaginarios que tienen su base en la vida real.

EXPLORACIÓN DE ALGUNAS PISTAS “PEDAGÓGICAS”

El espectáculo fue concebido sobre la base de

NÚMEROS DE CIRCO

- El personaje al revés que toca la concertina.
- El grupo de nadadoras de nado sincronizado.
- El juego de cuadros y biombos y la mujer con barba.
- El maestro de ceremonias simbolizado por el sombrero de copa alta que reaparece varias veces en el espectáculo.
- El hombre sin cabeza.
- Los acróbatas.
- La bailarina.
- La magia y el espiritismo.
- El Baile de Tchitchi (el enanito que baila).
- El Forzudo.
- Las sicilianas (divertidos animales imaginarios).
- Las sombras.
- El número final.

ACCIONES

Buscar con los niños todas las palabras que tengan relación con el circo. Ejemplo:

- Palabras como: peligro, magia, acróbata, mago, payaso, león, saltimbanqui, etc.
- Los animales del circo.
- Preguntar si conocen el circo con animales y el circo sin animales.
- ¿Cómo viven los animales en un circo?
- ¿Van los niños al circo con sus padres?

PSICOMOTRICIDAD

El espectáculo “El circo de las tres patas” además de un espectáculo de danza, da la posibilidad a los niños de tomar conciencia del cuerpo, de sus cuerpos. Sin dificultad, ellos podrán reproducir de manera lúdica ciertos números como el juego con los cuadros, el juego a cuatro patas de los animales, así como inventar juegos con el material existente en sus clases: aros, trampolines...

Inventar otros juegos como:

- Juegos de equilibrio: trazar una línea en el suelo e imaginarla a ¡8m de altura!
- Crear pequeñas pirámides humanas, etc.

EXPLORACIONES GRÁFICAS Y PLÁSTICAS

- Dibujar animales con 1, 2, 3, 4 o 1000 patas, conocidos o inventados.
- Dibujar los artistas del circo.
- Construir un pequeño circo en tres dimensiones, cada niño puede construir su personaje (en pasta fimo, en pasta de sal, plastilina o papel mâché).
- Construir minúsculos trapecios-plumas.
- Construir carpas con pedazos de madera y tela.

EXPLORACIONES LÚDICAS

- Proponer cabezas, cuerpos y patas separados para ensamblar personajes-animales como los monstruos de feria.
- Inventar historias entre los artistas y los animales del circo

EXPLORACIONES TEATRALES

- Construir un animal reagrupando varios niños. Inventar la manera de avanzar y de expresarse.
- Maquillar las manos de los niños con pequeños personajes (ojos, bocas). Dejarlos jugar con esos personajes-marionetas detrás de un pequeño muro o un castelet.
- Re-actuar con los niños ciertos números de “El circo de las tres patas” o inventar otros.

- Crear una pequeña pieza teatral inventando un Maestro de Ceremonias que presenta los números.
- Imaginar personajes al revés como el intérprete de la concertina al principio del espectáculo.
- Imaginar actuaciones de sombras chinas o de sombra-manía.
- Junto a la bailarina del espectáculo, imaginar actuaciones con la cara transformada en máscara, hacer muecas.

EXPLORACIONES MUSICALES

- Siguiendo el ejemplo de ciertos números de “El circo de las tres patas” crear juegos de ritmo, movimientos en el espacio con un ritmo dado: lento, rápido, quieto.
- Comentar los instrumentos de música del espectáculo: violín, concertina, acordeón, sonajero, claves (percusión de la mujer con barba) piano y canto...
- Crear una orquesta de animales (con gritos diferentes) y elegir un jefe de orquesta.
- Ayudándose de instrumentos de percusión menor (cric-crac, campanitas, maracas, tamborinos, claves, los niños podrían también fabricar los instrumentos) jugar a frío-caliente: escondemos un objeto, los niños tocan pianísimo-lento hasta que el que busca se aleje. Después hacen al revés, tocan fuerte-rápido cuando el niño se acerca al objeto, etc...

BIBLIOGRAFIA Y FILMOGRAFIA

(para niños y adultos)

Algunos libros y películas que nutrieron la creación:

LIBROS:

- *Le Chat!, Le Bestiaire expressionniste, Comique Trip, Je te tiens, Le Bestiaire Corse*, Benoît Jacques
- *Benoît Brisefer, Le Cirque Bodoni*, BD, Peyo et Walthéry, 1971
- *Le Petit cirque de poche*, Alfred, Ed. La Maison est en carton
- *Les Mots du cirque*, Dictionnaire, Zavatta, 2001
- *Les Clowns, ris!*, Jacques Duquennoy, Ed Albin Michel
- *The Circus (Le cirque entre 1870 et 1950)* Noël Daniel, Ed. Taschen, 2010
- *Découvre les animaux sauvages*, Nathalie Lété, Edition du Seuil, 1999
- *Dictionnaire de la langue du cirque*, Agnès Pierron, Ed Stock, 2003

PELICULAS :

- *Funny Bones*, réalisateur: Peter Chelson, 1995
- *Limelight*, Le Cirque, Charlie Chaplin
- *Freaks*, Tod Browning, 1932
- *La Caravane de l'étrange*, série télévisée, Daniel Knauf, 2004
- *YoYo*, Pierre Etaix, 1964
- *Le Bal des Sirènes*, Georges Sidney, 1944

TEATROS :

- Compañía Le Carré curieux
- Le Grand C, Cie XY
- Oblidarium, Les frères Forman

FICHE TECHNIQUE

Espacio escénico: oscuridad total obligatoria.
idealmente espacio tipo 'cámara negra'
con las siguientes dimensiones:
- **Frontal** : mínimo 7 m
- **Profundidad**: 7 m
- **Altura**: 4 m

Piso negro: en caso de ser imposible, advertir a la compañía.

Instalación del público: De preferencia en gradas.
Si no hay gradas, crear diferentes
niveles con cojines, bancos y sillas.

Capacidad de público: 130 personas

Edad recomendada: a partir de 3 años

Tiempo del espectáculo: 45 minutos

Equipo de iluminación: Los planos de la iluminación del espectáculo
pueden ser enviados en cuanto se pidan,
o pueden ser cargados en el sitio Web
de la compañía: <http://www.oz-asbl.be>

Equipo de sonido: Reproductor CD, amplificador, mesa de mezclas,
1 autoparlante AP en el fondo de la escena
y los respectivos cables.

Tiempo de montaje: según la sala - contar con 4h

Tiempo de desmontaje: 1h30

La ayuda de una persona para descargar y cargar el material

Un camerino a la disposición de los actores

Organizar para el equipo (4 personas de gira):
bebidas y comidas (una vegetariana)
según el calendario de representaciones.

Técnico: Jacques Verhaegen
GSM: + 32 (0)496 25 01 02
jv@polyson.com

CONTACT

Denise Yêrles ou Noëlle Deckmyn

144/1 Rue Artan
1030 Bruxelles
Belgique
+ 32 (0)2 733 32 73
www.oz-asbl.be
theatre.oz@polyson.be

Ce spectacle a reçu une aide à la création du Ministère de la Communauté française.
Il est repris en Belgique sous le code teg 053 pour Art et Vie et Théâtre à l'Ecole.

