

TEATRO ALEGRE

Marionette in cerca di manipolazione

Creazione, allestimento, manipolazione:
Georgina Castro Küstner e Privitera Damiano

Lo spettacolo è composto da brevi episodi senza parole che trattano, con ironia e poesia, temi diversi della vita quotidiana esclusivamente attraverso la comunicazione gestuale dei burattini. Una pantomima dove i burattini, costruiti e manipolati alla maniera dei "bunraku" giapponesi, con la loro precisione e ricchezza di movimenti diventano dei piccoli attori geniali e sulla scena scoprono un nuovo linguaggio, al di là della parola, basato sulle immagini e sulle sensazioni.

“Questo spettacolo è un piccolo gioiello di precisione e delicatezza. Dietro una forma semplice e pura si nasconde tutto un universo di leggerezza e poesia.

E' uno sguardo acido, umoristico e allo stesso tempo satirico verso le regole che reggono la nostra società. Le marionette ci raccontano la solitudine, il tempo che passa, i rapporti umani, la frivolezza della vita conservando un distacco e una retrospettiva che permette di denunciare il tutto rimanendo pieno di umore e sarcasmo.”

Jean-François Ruiz – Direttore del Centre Culturel de La Ricamarie - Scène Rhône Alpes

I quadri:

Pulcinella e la morte

Il peso del tempo grava sulle tradizioni e sui ricordi di un'epoca dove ciascuno si prendeva il tempo per guardare, ascoltare, sentire ed essere in armonia con ciò che lo circondava. Scene di emozione che immergono PULCINELLA in una solitudine anonima. Nel caos anestetizzante dei passanti frettolosi e dei rumori della città, PULCINELLA rischia di non esserci più, sparendo così quello che arricchisce e dà forza al presente.

Intermezzo musicale

Sono solo due, la CANTANTE e il PIANISTA. Però un duo può essere a volte esplosivo. PIANISTA matto, CANTANTE lirica eccentrica, la loro relazione professionale finirà nella violenza e nel ridicolo... Una storia di rapporti umani trattati nel tono dell'umore delirante e dell'impertinenza.

Capricho Español

Musica e urla, balletto e movimenti scomposti sono la cornice visibile e surreale; morte e vita, amore e sofferenza sono i territori dell'immaginario reale; la corrida é un Animale-Toro e un Uomo-Torero, figure particolari, fuse l'una nell'altra intimamente, nella carne e nel sangue, che si avvinghiano con ritmo ed eleganza; un rituale pagano e arcaico, sospeso nel tempo indefinito: passato, presente, futuro. Le figure vivono, sorprese, il loro inevitabile viaggio fino a raggiungere con precisione ad un' elegantissima morte. Una corrida é una corrida é una corrida...

Cerebral Circus

Come sul filo della vita, un UOMO gioca all' equilibrista, si trasforma in clown, attraversa momenti di magia, il tutto con un continuo capovolgimento dei rapporti dimensionali. Il tempo passa come un gioco nel quale vengono continuamente cambiate le regole, così difficile da comprendere come una donna senza corpo, così aleatorio, futile ed effimero che può esistere tanto nella magia dello spettacolo come in quella della esistenza.

La compagnia

Il lavoro della compagnia é il viaggio che i suoi componenti, Georgina Castro Küstner e Damiano Privitera, hanno intrapreso con le marionette; un viaggio che ha inizio a Barcellona, con l'esperienza vissuta agli inizi degli anni 80' nel gruppo "Taller de Marionetas".

Da allora queste marionette sono diventate il loro principale strumento di comunicazione; con passione cercano di renderle vive, ed esse sono autonome in modo tale da guidarli nel sentiero nascosto e profondo dell'animo umano, "loro" così estranee alle debolezze umane, ma allo stesso tempo miracolosamente capaci di rappresentarle con tragica precisione.

ALCUNE RECENSIONI

Ecco uno spettacolo di marionette che merita veramente *le detour*. La compagnia Teatro Alegre ci riporta alle radici del teatro delle marionette inserendoci in modo estremamente sottile nel nostro mondo attuale. In tre quadri, la società contemporanea viene sezionata dallo sguardo tanto acido quanto satirico di un microcosmos umano fatto di braccia e gambe di queste marionette. Si tratta di uno spettacolo universale e pieno di buon senso, sottolineato da umorismo e poesia grazie al distacco e alla leggerezza dei diversi personaggi articolati. La musica, onnipresente, ha ugualmente un ruolo essenziale nella trasmissione delle emozioni e nella comprensione di quest'opera. A volte bella e trascinate, a volte meccanica e ripetitiva, la musica manipola senza sosta le marionette per spiegare in fine la vita, i suoi costumi e il tempo che passa... Raro nell'OFF 2006 uno spettacolo di marionette che non è fatto solo per i bambini, contemporaneamente classico e molto attuale, assolutamente da scoprire.

Festival Avignon Off - Charlotte De Oliviera luglio 2006

“Gianduja, vengo a salvarti io!” I° Vetrina Teatro di Figura Piemonte
...Ancora Pulcinella, ma in un'altra visione, intenerita e struggente. è stato manipolato con plastica efficacia dalle mani espertissime degli organizzatori, la coppia artefice del «Teatro alegre». Il piccolo prodigio di infondere vita all'inerzia della materia l'hanno realizzato loro. Con una bravura sorprendente, elaborando la tradizione di ieri e le suggestioni attuali hanno narrato la perdita del cuore di Pulcinella finito in un cestino di rifiuti nel turbinio del traffico stradale. Fuori concorso, hanno svettato.

Mirella Caveggia Prima Fila dicembre 2004

Essenziale, spettacolo molto intenso e toccante del Teatro Alegre dal titolo “Marionette in cerca di manipolazione”. La spagnola Georgina Castro Küstner e l'italiano Damiano Privitera danno vita alle loro figure con la tecnica del bunraku. Manipolano i pupazzi a vista rivolgendosi a loro con tale intensità che attorno ad essi si crea una vera aura. Rappresentano senza parole (con un sottofondo di musica e rumori, scene corte che vanno dalle riflessioni critiche sulla cultura alle parodie comiche, a scene manifestamente surrealiste...

Barbara Inchs Puppentheaterfest Mistelbach-Austria, ottobre 1998

"Un piccolo uomo con grandi sentimenti" Il Teatro Alegre ha fatto vedere delle immagini impressionanti nel nuovo "Intermarionetttheater". ..

Saarbrücken - Germania, novembre 1995

"Marionette meglio che attori, la musica le fa volare" Pulcinella e Napoli, ventagli e toreri, nacchere e flamenco; la maschere italiane della Commedia dell'Arte e i simboli del folclore spagnolo: sono le due anime dello spettacolo di marionette portato da Torino dal Teatro Alegre e andato in scena a Fiorenzuola, nell'ambito del festival organizzato dal Manicomics. E' vero che le marionette sono più espressive di attori in carne e ossa? Qualche volta sì. E questa è una di quelle volte. ...

Umberto Fava Piacenza, Italia settembre 1994

...Infine, ho potuto apprezzare il delicato spettacolo del Teatro Alegre, "Marionette in cerca di manipolazione", tre atti di grande bellezza, plastica e teatrale, resi senza parole, con magnifici pupazzi in legno dagli impressionanti visi e grande mobilità e articolazione. Combinando una particolare tecnica di bastoni e fili, Damiano Privitera e Georgina Castro hanno affascinato quelli che hanno potuto vedere la passione di Pulcinella e il suo incontro con la morte, il duello di poteri del pianista e la soprano in un "Intermezzo musicale" e l'insolita pantomima di un clown che cambia, dimensione e offre un "Cerebral Circo" con oggetti, pupazzi, giocattoli ed equilibri.

Jose Henriquez Guà del Ocio - Madrid, agosto 1993

Quello che hanno presentato è stato eccezionale. Le loro figure sapevano fare di tutto, come se avessero un'anima. Pulcinella, protagonista dei burattini delle fiere italiane, s'accorge ogni volta più spaventato, scosso in tutto il corpo, che la morte è arrivata a prenderlo, la quale non è nemmeno così sicura di sé. La scena sulla cantante presuntuosa e sul direttore d'orchestra che vuol farsi notare, cita le satire dell'eccellente maestro Obraczov, recentemente scomparso.

"Zsàkomban a bàmom" Bota Gabor Sarospatak - Ungheria luglio 1992

Alcuni festival ai quali ha partecipato:

"Zsàkomban a bàbom" 92' Sàrospatak **Ungheria**

"Festival Internazionale delle Figure Animate" '92 Perugia **(Italy)**

"Mercantia " '92-'93 Certaldo Alto **(Italy)**

"La Luna é Azzura" '93 S. Miniato **(Italy)**

"Felnottbabfestival" 95' Pecs **Ungheria**

"Burattinate" 94 Alba **(Italy)**

"Alpe Adria Puppet Festival" 94 Gorizia **(Italy)**

"Mittelsfest" San Pietro al Natisone **(Italy)**

"Arrivano dal mare" 94 Cervia **(Italy)**

"Lultimaprovincia" Fiorenzuola d'Arda **(Italy)**

"Figeuro" Gent **Belgio**

Festival de titeres para adultos del Parque del Buen Retiro" Madrid **Spagna**

'Spetaculo Interessent" Ostrava **Rep. Ceca**

"Intermarionetttheater" 95' Saarbrücken **Alemania**

Maribur 95' Stabio **Svizzera**"

16° Festival delle Marionette"94 Ascona **Svizzera-**

"Il Castello incantato" 97 **Svizzera**

Centri Culturali Lione e St. Etienne '93, **Francia**

"Méli Mòmme" 94 Reims **Francia**

"Puppentheaterstage" Mistelbach 97' **Austria**

Piemont:fabryka Kultury 2004 Cracovia **Polonia**

13. Internationales Welser Figurentheaterfestival 2004 Wels **Austria**

IX Festival Immagini dell'Interno Pinerolo 2004 **(Italy)**

6 th Internacional Puppet Theatre and Mime Festival of Kilis 2004 **Grecia**

Muestra Internacional de Marionetas para adultos 2004 Zaragoza **Spagna**

XI Feria Internacional de Titeres de Jerez **Spagna**

X Galicreques 2005 – Santiago de Compostela **Spagna**

III Festival FiTa 2006 Alcazar de San Juan **Spagna**

Festival Avignon Off 2006 **Francia**

XVI Festival del Titere en Torreperogil 2006 **Spagna**

V Festival Titere!Anda! Rivasvaciamadrid 2006 **Spagna**

XI Festival Posada de los Titeres Cazalla de la Sierra 2006 **Spagna**

XXV Festival Internacional de titeres de Bilbao 2006 **Spagna**

Centre Culturel La Ricamarie - Scène Rhone Alpes - 2007 **Francia**

Circuito Teatro Piemonte – Vercelli- marzo 2007– **Italia**

Festival Incontemporanea – Ovada 2007 **Italia**

Festival Figure 2008 – Parma – **Italia**

Stagione dell'Opèra Théâtre de St. Etienne 2008 – **Francia**

Festival Animar- Teulada- Sardegna 2008– **Italia**

Bab Festival – Benevento 2008 – **Italia**

Festival Titirijai – Tolosa 2008 - **Spagna**

Festival Ré-génération 2009 – Lione - **Francia**

Festival Internacional de Teatre de Teresetes – Palma di Mallorca –**Spagna**

Festival Internacional Titeresi – Pola de Siero – **Spagna**

Festival Internacional de Titeres de Barañain – **Spagna**

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes IN 2009 – **Charleville-Mézières –
Francia**

Festival Immagini dell'Interno 2015 – Pinerolo (TO)

Teatro Alegre

La terra Galleggiante -via Chiappero 12 - 10064 Pinerolo tel 0121.794573

e -mail georgina@laterragalleggiante.it www.teatroalegre.it