

a r r i v a n o d a l m a r e !

F e s t i v a l / M u s e o B & F / C o m p a g n i a / A t e l i e r d e l l e F i g u r e

PULCINELLA E L'ORGANETTO

di e con Luca Ronga

a r r i v a n o d a l m a r e !

viale Roma 33 - 48015 Cervia (Ra) - tel +39,0544,971958 - fax +39,0544,71724

website www.arrivanodalmare.it - www.europuppet.org

e-mail compagnia@arrivanodalmare.it ; info@arrivanodalmare.it

PULCINELLA E L'ORGANETTO

PULCINELLA ET L'ACCORDEON

De et avec: Luca Ronga

Scènes et marionnettes: Brina Babini

SPECTACLE DE GUARATTELLE

(marionnettes à gant de issues de la tradition napolitaine)

Pulcinella se promène dans les ruelles de Naples.

Le désordre, la fête, les gestes exagérés et les cris typiques de la ville et transportés ici directement dans le petit théâtre de Pulcinella, sont interrompus par le gendarme, un des personnages essentiels des "guarattelle", qui, fatigué par tout ce vacarme utilise le prétexte d'absence de permission pour faire le spectacle et donne l'ordre d'interrompre la représentation. Mais le marionnettiste a besoin de continuer car comme dans la meilleure des traditions, la fin du spectacle coïncidait avec la récolte des sous offerts par les spectateurs. Ils font alors semblant d'interrompre la représentation, mais avec la complicité et le silence du public, il arrive à continuer son travail et à contourner l'interdiction du Gendarme.

Le spectacle à la fois comique et poétique, reprend les trames de la tradition napolitaine, en ayant comme point de force le rythme: poursuites, coups de bâton, et pitreries sont alternées à des situations aux mouvements ralentis et silencieux, rendant ainsi l'atmosphère surréelle et offrant ainsi à la tradition des nouveautés petites mais authentiques.

Public:

destiné à tous les âges, le spectacle peut avoir lieu aussi bien en plein air (espace couvert) qu'en lieu clos. Max 150-200 spectateurs, enfants à partir de 4 ans et pour public mixte

Durée: 50'

Luca Ronga est un ancien élève de l'Atelier des Figures - Ecole des marionnettistes de Cervia. Il est en train de s'affirmer en tant que brillant continuateur de la tradition napolitaine, utilisant la "pivetta", un instrument en métal et fil qui une fois appliqué au palais de l'animateur donne à ce dernier la voix si typique de Pulcinella.

Il a participé avec ce spectacles à de nombreux festivals, aussi bien en Italie qu'à l'étranger:

Children's Theatre International Festival in Haifa (Juin 2003)

The International Festival of Puppetry Schools, Bialystok (Pologne, Juin 2004)

Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! Cervia (Juillet 2003, 2004, 2005)

Alpe Adria Puppet Festival Gorizia (Septembre 2003)

Festival Mondiale des Théâtres des Marionnettes Charleville-Mézières (France, Septembre 2003)

Anima Festival Karkiv (Ukraine, Mai 2004)

L'Improvvisa / Festival Internazionale di Commedia dell'Arte, Cotignola (Juin 2004)

La Luna è Azzurra, San Miniato (Août 2004)

Burattini nel verde, Festival Internazionale del Teatro di Figura, Castellammare di Stabia (Juillet 2004)

Festival Vojtina Puppet Theatre Debrecen (Hongrie, Janvier 2005)

Carnevale di Venezia, "Canti di vita in tempo di peste" dirigé par M. Scaparro (Février 2005)

14° Internationales Figurentheater Festival Wels (Autriche, Mars 2005)

Festival "Una città per gioco", Vimercate (Mi) (Juin 2005)

International Workshop on Pulcinella, Griff Puppet Theatre, (Hongrie, Août 2005)

Figurentheatern Festival Basel (CH, septembre 2005)

EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE

“PULCINELLA E L'ORGANETTO”

ENTE TEATRALE RAGAZZI -EOLO-RECENSIONI 19/11/2003

“...Entre autres nous avons apprécié le Pulcinella de Luca Ronga, le rythme, la voix, les personnages, sont déjà ceux d'un artiste promis à un grand futur...” (Mario Bianchi)

L'UNITA' 22/07/2003

“...on débute aujourd'hui avec Pulcinella de Luca Ronga, qui utilise magistralement la pivetta (petit instrument de laiton que l'on se met dans la bouche, utilisé depuis 500 ans) pour reproduire la voix si particulière de ce personnage ...”

CORRIERE DI ROMAGNA (RAVENNE) 23/07/2003

“Ronga retrouve pulcinella”

...ce sera aujourd'hui un des élèves de l'atelier des figures de Cervia qui inaugurera la section du Teatro Figura Europa. Il s'agit de Luca Ronga, qui présente le retour de Pulcinella, un spectacle qui reprend les thèmes de la tradition napolitaine ...”

L'ECO DI BERGAMO 27/07/2003

“...En attendant, nous pouvons apprécier le talent de Luca Ronga, un Pulcinella très raffiné, un maître tel que Bruno Leone, ...a un nouvel héritier” ...” ...ces “vieilles” histoires et ces “vieux” personnages sont encore populaires: c'est à dire qu'ils sont capables d'attirer des personnes de tous âges et de toutes extractions, qui se réunissent autour d'une jeune personne comme Luca Ronga, qui réinterprète Pulcinella avec une belle originalité...” Pier Giorgio Nosari

CORRIERE DI ROMAGNA (RAVENNE) 6/07/2004

“Pulcinella arrive avec l'accordéon”

...après 27 ans Pulcinella retourne à Naples..les gens pensent qu'il est étranger parce qu'il a un drôle d'accent, mais après quelques jours d'aventure contre les gendarmes, les chiens et la mort, le peuple tout entier le reconnaît. Luca Ronga, un jeune et talentueux marionnettiste, ancien élève de l'école de Cervia.

EUROPUPPET (site européen du théâtre de figure www.europuppet.org) 21 février 2005

...”quand il fait combattre Pulcinella avec la Mort, en les faisant se mouvoir comme dans une danse, il semble avoir l'expérience d'un marionnettiste chevronné” ... (Marco Fratoddi)

Le fils de Pulcinella di Marco Fratoddi

Quand il fait combattre Polichinelle avec la Mort, en les faisant évoluer comme dans une danse, il semble avoir l'expérience d'un marionnettiste chevronné. Mais cette agilité, plus qu'être le fruit d'une longue pratique, est le fruit d'une symbiose innée avec les figures animées, mais aussi d'un parcours formatif qui va de l'expression corporelle, expérimentée avec Eugenio Ravo, aux techniques de manipulation mises au point en fréquentant l'Atelier des Figures de Cervia. Luca Ronga sera lui aussi présent au prochain Festival de Wels, avec une de ses oeuvres plus réussies: "Polichinelle et l'accordéon", et avec une grande envie de connaître les autres jeunes artistes de Teatro Figura Europa qui arriveront en Autriche à partir du 11 et jusqu'au 17 mars. «Ce sont des expériences utiles – dit-il – car il est important de proposer ses propres spectacles dans une dimension européenne, et bien sûr comprendre ce que font les autres. Et aussi, pourquoi pas, penser à des expériences à tenter ensemble ...»

Luca Ronga est l'un des jeunes artistes les plus prometteurs dans le cadre des langages traditionnels. Ce choix semble être obligatoire, lorsqu'on le voit présenter ses spectacles, lorsqu'on le voit mouvoir avec autant de naturel ses marionnettes, en distribuant les coups de gourdin avec une fluidité toute musicale. «J'ai envie de continuer sur cette voie – raconte-t-il au terme d'une représentation, encore entouré par le public – Parce que la tradition dit beaucoup de choses, parce qu'elle est simple et amusante. Et quand tu montes sur la scène, avec la pivetta et les marionnettes, tu te sent aussi bien dedans, et cela t'aide à exprimer toute ton énergie... le seul problème, s'il y en a un, est de maintenir tout cela en vie avec le langage contemporain ». Ceci n'est pas un mince problème, car il touche en effet aussi les autres jeunes artistes qui affrontent la modernité de Polichinelle. Luca essaye de nous fournir une réponse sur le champ : «La tradition? Elle vaut pour autant que tu réussisses à la faire aller de l'avant, il faut pour cela créer de nouvelles scènes et avoir de nouvelles idées qui interprètent le temps dans le quel nous vivons. C'est ainsi que l'on obtient parfois des résultats impensables: il y a une scène sans paroles dans mon spectacle que quelqu'un du public à une fois rebaptisée "la scène de Matrix...».

Et c'est bien là d'ailleurs un des moments qui frappent le plus dans ce spectacle : une pause de silence dans le rythme rapide des guarattelle au travers de laquelle on peut percevoir un des aspects importants de son identité artistique, qui va d'ailleurs au delà du théâtre de figure, c'est à dire ce qui l'a emmené à affronter le théâtre -danse: «Avec Eugenio Ravo on travaille beaucoup sur la lenteur. Avec lui, qui est un ancien élève d'Etienne Decroux, j'ai appris l'importance du geste. Cela m'a marqué beaucoup en ce qui concerne le théâtre de mouvement ...» . Mais sa formation n'est pas exempte de références liées plus directement au monde des marionnettes: «J'ai rencontré Salvatore Gatto et Dan Bishop – reprend-il – mais si je devais remercier quelqu'un plus particulièrement, ce serait plus sans aucun doute "Arrivano dal mare!": c'est avec eux, à Cervia, que j'ai compris combien il est important d'avoir des expériences concrètes, d'être scrupuleux et d'investir beaucoup de passion dans son propre travail ...». Cette recherche, qu'il conduit en collaboration avec Brina Babini, réalisatrice des scènes et des marionnettes, continue maintenant dans le cadre du perfectionnement de sa propre expressivité: «les marionnettes à gant me plaisent parce qu'elles sont la forme la plus simple de transformation, et ma recherche à actuellement pour but de m'en approprier encore plus ...». Tout part, évidemment, de Polichinelle, la marionnette qu'au delà des origines il sent la plus proche: «Polichinelle me plaît, même si je suis du nord de l'Italie, parce qu'il peut bouger avec plus de légèreté, j'ai avec lui un rapport immédiat – explique-t-il – Il est infallible, avec ses gag rodés par autant d'années d'histoire, il te permet de te moquer de la mort et des gendarmes. En réalité je voudrais aller au delà de cet aspect, et je suis en train de travailler à une nouvelle et différente tentative...». De quel type ? «Je voudrais mélanger les ingrédients de la tradition émilienne avec ceux d'origine napolitaine. Nous vivons une époque de migrations et de mélanges. Je voudrais mettre ensemble les guarattelle et Fagiolino, ce serait une métaphore très significative de notre époque».

pag. 5

Les "Guarattelle"

L'Italie est un pays riche de traditions dans le domaine du théâtre de figure: en partant des Pupi Siciliens et en passant par les marionnettes à fils, aux masques de la Commedia dell'Arte et du Théâtre des marionnettes du nord de l'Italie, jusqu'au Guarattelle.

Ce terme définit le spectacle de marionnettes traditionnelles napolitaines : le personnage omniprésent de cette scène est Polichinelle, et c'est autour de lui qu'évoluent toutes les histoires.

Les personnages des Guarattelle, en dehors de polichinelle, sont Teresina, sa petite amie, le chien et le maître de ce dernier, le mauvais garçon, le gendarme, le moine, la mort et le bourreau... il y a également des objets présents dans le spectacle, comme par exemple le balai, le cercueil et la potence.

Les dimensions réduites des marionnettes, qui sont grandes comme un poing, ce qui est aussi la dimension du cœur, permettent une agilité et une rapidité qui donnent au spectacle un rythme très soutenu, presque musical par moments.

Le spectacle reprend des vieilles trames qui racontent des histoires d'amour, d'arrogance et de peur, de rencontres avec la mort, les institutions religieuses et la loi.

"...La Guarattella est un théâtre d'action et non pas de représentation, qui trouve sa justification et son propre sens dans chacune des situations scéniques ..." (Roberto de Simone), c'est la succession ces différentes actions qui créent la dramaturgie.

Cette structure permet au spectateur de regarder les Guarattelle à partir de n'importe quelle scène, le prenant et l'enchantant, le faisant participer immédiatement au spectacle. C'est pour cela que l'improvisation et le contact avec le public sont des éléments fondamentaux pour une fusion totale avec les histoires de Pulcinella.

Les Guarattellari (marionnettistes) ont contribué plus que les acteurs à diffuser Pulcinella dans le monde, en effet, une importante parenté dans l'Europe entière le confirme: nous trouvons ainsi en Angleterre Mr.Punch, en France nous avons Polichinelle, en Espagne Don Cristobal, au Portugal Dom Roberto, en Russie bien entendu il y a Petrushka etc...

La particularité qui reste plus particulièrement en mémoire est le son typique de la voix de Pulcinella.

Ce timbre est obtenu par l'intermédiaire d'un instrument appelé "pivetta" composée de deux fines lamelles d'argent entourées de coton tressé (instrument que personne n'enseigne traditionnellement mais qu'il est aujourd'hui possible d'apprendre dans les écoles de théâtre de figure), le reste est un secret... un secret de polichinelle.

Luca Ronga

Trames principales du répertoire des Guarattelle

Début/conclusion

Pulcinella chante et danse, il appelle sa fiancée Teresina, qui s'unit au ballet.

Le chien/le maître du chien

Pulcinella danse, appelle sa fiancée Teresina, il lui chante une sérénade. Un monstrueux chien loup surgit et essaie de le mordre, après quelques esquives, le chien attrape le bras de Pulcinella, qui appelle à l'aide. Le maître du chien arrive, et profitant de la situation il demande de l'argent en échange de son aide. Après avoir été libéré, Pulcinella paie le maître du chien à coups de bâton. Il y a alors un combat entre les deux qui se termine par la mort du maître du chien.

L'endroit privé

Pulcinella chante une sérénade à sa Teresina, entre temps un gouape arrive et lui interdit de charter, car l'endroit lui appartient, Pulcinella comprend la situation mais ne se rend pas, il attend que le gouape s'en aille pour recommencer à charter sa sérénade pour sa fiancée. Le gouape revient, et il prend ce geste comme un affront, une poursuite à lieu, qui se termine par un duel au cours duquel le gouape meurt.

La mort

Pulcinella prend le tavuto (le cercueil), y met le gouape, ou le maître du chien et il l'emmène au cimetière où il s'endort. La mort profite de la situation pour lui jouer des tours: elle déplace le cercueil, elle fait disparaître le mort, le fait réapparaître, le déplace...

Pulcinella s'aperçoit d'elle, et il essaie avec peur de l'affronter, et après toute une série d'échanges rapides il réussit à chasser la mort et même des fois à la tuer.

L'arrestation

Pulcinella prend le mort pour l'enterrer, et un gendarme apparaît derrière lui, et lui demande des informations sur le personnage sans vie, il s'aperçoit de cet état de fait et après un série d'échanges et de malentendus linguistiques le gendarme l'arrête et l'emmène en prison. La sentence est alors délibérée. Pulcinella est condamné à la peine capitale.

La confession

Pulcinella est condamné à mort et il pleure, un moine arrive pour la dernière confession. Le moine lui pose un question: qui l'a créé, Pulcinella y pense et répond papa, "et avant ton père" lui demande le moine, qui veut obtenir un réponse religieuse, mais Pulcinella continue sur sa lancée en faisant remonter sa création au père du père de son père. Le moine écoute ensuite ses péchés et le bénit.

La pendaison

Pulcinella se désespère, il ne veut pas mourir sur l'échafaud, le bourreau entre avec la potence, et invite Pulcinella à mettre la tête dans le pertuso (le trou) mais il fait semblant de ne pas comprendre où doit aller la tête, et il essaie par tous les moyens de gagner du temps, et après une

série de pitreries le bourreau lui demande de bien vouloir se presser, Pulcinella qui continue à faire semblant de ne pas comprendre lui demande de lui donner un exemple, le bourreau lui montre où il doit mettre la tête et Pulcinella en profite pour pendre le bourreau.

Le paquet de linge

Pulcinella trouve un paquet de linge et pendant qu'il pense à l'argent qu'il va pouvoir en tirer une personne qui a tout vu et tout entendu fait son entrée, et en échange de son aide pour déplacer il réclame la moitié di gain, mais en tirant l'un d'un coté et l'un de l'autre, ils tombent tous les deux dans un fossé et en remontant le compagnon s'aperçoit que le paquet de linge n'est autre que la mort qui s'était enroulée sur elle même pour pouvoir tromper Pulcinella. Le compagnon s'enfuit et Pulcinella voit la mort en prenant le parquet, il s'enfuit et après une poursuite il réussit à la chasser.

La rupture

Ceci n'est pas une trame, mais une façon qu'avaient les marionnettistes guarattellari d'interrompre leur spectacle. Un dialogue entre Pulcinella et le souffleur avait lieu, il avait pour thème l'argent: si le public versait suffisamment d'argent dans le chapeau alors le spectacle continuait, sinon pulcinella arrêtait le spectacle et saluait le public. Aujourd'hui je vois la rupture dans un sens plus théâtral, quand tout fonctionne une rupture peut servir a changer le cours d'une histoire et on peut alors décider si et comment continuer l'action. Si autrefois la rupture correspondait au moment de l'aumône, c'est aujourd'hui pour moi une trame a part entière.

(De l'archive sur Pulcinella, Biblioteque/Videoteque du Musée B&F, Villa Inferno)

Foto di Helmut Pogertth a pag. 1, 2, 6, 7