

PROJECTO FUNICULAR

Formação na área do Teatro de Marionetas

A Training Project on Puppetry

WORKSHOPS - Lisboa - Portugal

Bunraku:

Anatomia e Manipulação

Bunraku Puppet:

The Anatomy and Manipulation

COORDENAÇÃO DIRECTED BY

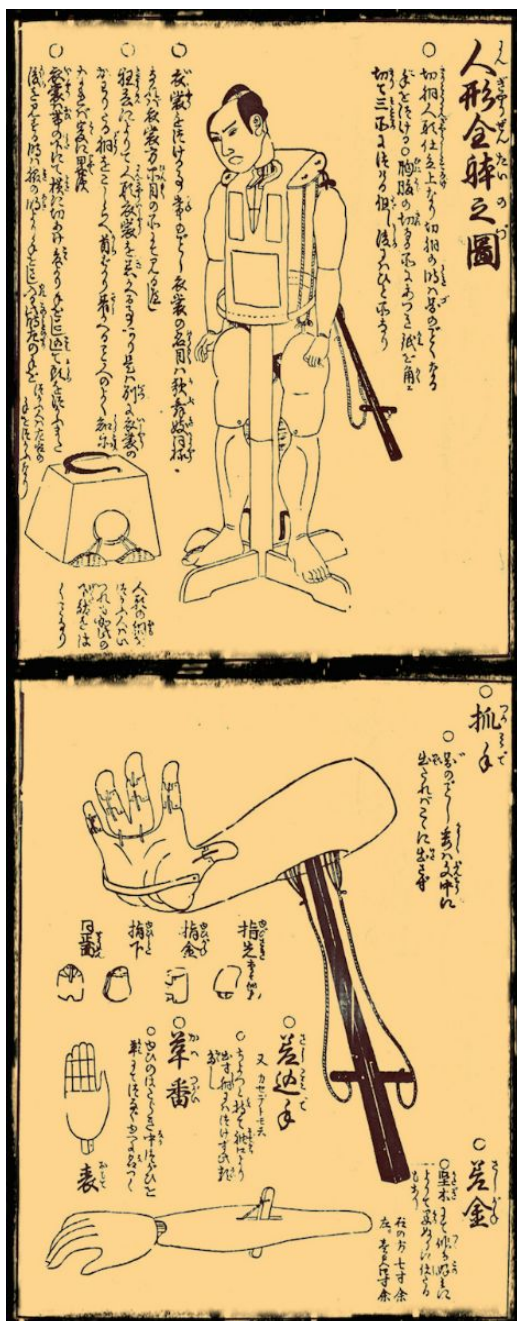
Thomas Lundqvist (SE)

3 a 9 de Novembro de 2014

3 to 9 November 2014

(Segunda a Domingo Monday to Sunday)

PROJECTO FUNICULAR* Um projecto de formação do A Training project of
CAMa - Centro de Artes da Marioneta | A Tarumba

DESTINATÁRIOS FOR:

Marionetistas, actores, cenógrafos, artistas plásticos e estudantes de artes performativas

Puppeteers, actors, scenographers, visual artists and performing arts students

N.º DE PARTICIPANTES NUMBER OF PARTICIPANTS: 16

HORÁRIO WORKSHOP TIMES:

Segunda a Domingo das 10h às 13h e das 14h às 19h

Monday to Sunday from 10am to 1pm and 2pm to 7pm

IDIOMA WORKING LANGUAGE: Inglês English

CUSTO FEE: 85 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO DEADLINE FOR APPLICATIONS:

20 de Outubro de 2014 | 20 October 2014

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ATTENDANCE CONFIRMATION:

23 de Outubro de 2014 | 23 October 2014

INFO E INSCRIÇÕES INFO AND INSCRIPTIONS

A inscrição no *workshop* (sujeita a selecção) é realizada através do preenchimento da ficha de inscrição, à qual deverá ser anexado um currículo vitae actualizado e detalhado, acompanhado de carta de motivação. Pode enviar a documentação necessária via e-mail para info@tarumba.org ou projectofunicular@gmail.com.

The inscription in the workshop (subject to selection) is made by the dully filled application form and by enclosing a detailed and updated curriculum vitae and a motivation letter. You can send all the documentation by e-mail for info@tarumba.org or projectofunicular@gmail.com.

*Funicular

do latim funiculus, cordel. Composto de cordas; que funciona por meio de cordas; relativo ao funículo, cordão umbilical.

a bodily structure suggesting a cord; a conducting cord, as a nerve cord or umbilical cord.

Bunraku: Anatomia e Manipulação

Bunraku Puppet: The Anatomy and Manipulation

COORDENAÇÃO DIRECTED BY **Thomas Lundqvist (SE)**

3 a 9 de Novembro de 2014 3 to 9 November 2014

Thomas Lundqvist é considerado o maior especialista europeu de *Bunraku*. Uma oportunidade única para aprender esta técnica japonesa, geralmente envolta em grande segredo. Por outro lado, esta aprendizagem permitirá a utilização dos seus mecanismos em outro tipo de marionetas, garantido a reciclagem, aperfeiçoamento e a descoberta de novas possibilidades no teatro de marionetas.

Programa do workshop Workshop programme

Fase I

- Estudo do interior da cabeça de uma marioneta tipo *Bunraku*: os mecanismos para as expressões faciais, como mover os olhos, sobrancelhas, boca e pescoço;
- O corpo: como todas as partes são construídas e os diferentes tipos de mãos articuladas;
- Construção - revestimento das marionetas: através de um tipo especial de laca, que cobre a superfície da cabeça, braços e pernas. Este revestimento especial, que também é usado nas máscaras de teatro *Noh*, confere às marionetas, depois de polidas, o efeito de parecerem quase porcelana. Os principais materiais que são utilizados para construir este tipo de marionetas (madeira, etc.), e outros alternativos, para a construção da cabeça.

Fase 2

- Montagem de uma marioneta *Bunraku* tradicional, para três manipuladores, com a qual os participantes irão praticar a técnica japonesa de manipulação. Demonstração da marioneta *Bunraku* modificada e manipulada por um manipulador. Experimentação dos vários tipos de movimentos.
- Breve introdução a outras tradições japonesas, como o *Kuruma Ningyo*, técnica que também permitiu reduzir o número de manipuladores necessários para uma marioneta tipo *Bunraku*.

Thomas Lundqvist is regarded as the European greatest specialist in Bunraku. A unique opportunity to learn this Japanese technique, usually shrouded in great secrecy. On the other hand, this learning will allow the use of its mechanisms in other types of puppets, guaranteeing professional recycling, improvement and discovery of new possibilities in puppetry.

Part I

- Study of interior of the head: the mechanisms for the facial expressions such as movable eyes, eyebrows, mouth and neck;
- The body: the way all parts are made as well as the different kinds of movable hands.
- The making of the special kind of lacquer (gesso) that cover the surface of the puppets head, arms and legs. This special coating - which is also used for the *Noh masks* gives an almost porcelain-like surface when polished. The material used for making the puppet (wood, etc.) as well as alternative material for creating the head.

Part 2

- The assembling of a traditional Bunraku puppet for three manipulators with which the participants can practice the Japanese way of manipulation. Presentation of the modified Bunraku puppet manipulated by one player. Experimentation of the puppet range of movements.
- Brief introduction of other Japanese traditions like *Kuruma Ningyo*, which also solve the problem of reducing the number of manipulators in Bunraku.

BIO

Thomas Lundqvist, escultor, construtor de marionetas e marionetista, é considerado o maior especialista europeu de *Bunraku*. Estudou na Academy of Fine Arts de Estocolmo, entre 1974 e 1979. A sua primeira experiência no teatro de marionetas ocorreu no final dos anos sessenta. Fundou a sua companhia Dockteater Svarta Katten em 1986, a qual tem realizado diversas tournées na Suécia e em vários países da Europa ao longo dos anos.

Thomas Lundqvist constrói marionetas para outras companhias e tem participado em vários projectos artísticos, mas também tem trabalhado para grandes teatros, ópera e produções televisivas. Destaca-se entre outros, os seus trabalhos desenvolvidos para a companhia de Michael Meshke, Marionetteatern, Roman Paska, *Dreamplay* e *Schoolboy Play*, que foi apresentado em Lisboa, no FIMFA Lx10, ou a ópera de Tan Dun: *Tea, The Hearts Mirror*, em Estocolmo e Pequim. Desde sempre se interessou pela arte japonesa do *Bunraku*, mas o seu processo de aprendizagem não foi fácil, dada a dificuldade em encontrar informações sobre este tipo de marionetas. Através da experimentação e estudo foi capaz de produzir marionetas tipo *Bunraku* na sua forma tradicional. Nas maioria das suas produções utiliza um tipo inovador de marioneta *Bunraku*, manipulada por um único manipulador, embora construa as partes principais desta marioneta de forma tradicional. Tem realizado diversos cursos na Europa e é um escultor caracterizado pela beleza estética e peculiaridades técnicas das suas peças.

Thomas Lundqvist, sculptor, puppeteer and puppet builder is regarded as the European greatest specialist in Bunraku. He attended the Academy of Fine Arts in Stockholm, from 1974 to 1979. His first experience in puppetry was in the end of the sixties. He started his company Dockteater Svarta Katten in 1986 and has been touring in Sweden and most countries in Europe over the years. In addition, Thomas also made puppets and performed in other companies as well as in big theatres, opera and TV productions. Among others: Michael Meshke's *Marionetteatern*, *Roman Paska: Dreamplay* and puppets for *Schoolboy Play*, Tan Dun opera: *Tea, The Hearts Mirror* in Stockholm and Beijing.

Since the beginning he got interested in the art of Bunraku but at that time it was difficult to find information of this kind of puppetry. Eventually, by experimenting and achieving more information Thomas was able to produce Bunraku puppets in a true sense. He has been using a modified kind of Bunraku puppet managed by a single manipulator in most of his productions (Bunraku puppets are usually played by three puppeteers), however the main parts of the puppets are made in the traditional way.

Thomas Lundqvist has been giving workshops throughout Europe, *being the only westerner, who has study the Bunraku technique so in-depth. He is a superfine sculptor for the aesthetic beauty and the technical peculiarities of his pieces.*

Listagem de material que os participantes devem trazer:

- Caderno, X-actos, tesoura, lápis, canetas de feltro, marcadores, lápis de cor, régua;
- Ferramentas para esculpir madeira (exemplo: formões, goivas, canivetes).

List of materials needed for the workshop:

- Notebook, X-acto, scissors, pencils, crayons, markers, colored pencils, ruler;
- Handtools to carve wood (e.g. chisels, gouges, knives).

PROJECTO FUNICULAR*

*Projecto Funicular: um programa de formação do CAMa - Centro de Artes da Marioneta | A Tarumba, iniciado em 2010, composto por *workshops* intensivos dirigidos a profissionais seleccionados em função do seu currículo e experiência. A inscrição é internacional e, devido à selecção, quer dos formadores, quer dos participantes, reúne diversas disciplinas artísticas, permitindo o encontro da marioneta com as outras artes.

O teatro de marionetas contemporâneo cruza diversas técnicas de manipulação ou campos artísticos. As técnicas tradicionais de manipulação são reinventadas. O actor-manipulador tem que saber controlar e manipular o seu corpo, a sua voz e, simultaneamente, apropriar-se da diversidade e liberdades estéticas que o teatro de marionetas e formas animadas permite.

O primeiro conjunto de workshops decorreu em 2010, com dois criadores muito importantes no teatro de marionetas e de objectos contemporâneo, Stephen Mottram e Agnès Limbos. Em 2011 decorreu o workshop de Jim Kroupa, antigo colaborador de Jim Henson, reconhecido internacionalmente no campo da construção de marionetas e mecanismos absolutamente exemplares, com um currículo vastíssimo neste campo, quer em espectáculos, séries de televisão ou no cinema. Em 2012 decorreram os *workshops* “Práticas de Criação para o Público Jovem: Luz e Movimento”, dirigido por Francesca Sorgato e Flop Lefebvre; e “Atrás do ecrã: a sombra e o teatro de sombras”, dirigido por Fabrizio Montecchi, do Teatro Gioco Vita, um dos grandes mestres do teatro de sombras. Em 2013 Agnès Limbos e Nicole Mossoux, da Cie Mossoux-Bonté, dirigiram o workshop “O Corpo face ao Objecto”.

*Funicular Project: a training program of CAMa - Centro de Artes da Marioneta | A Tarumba of international workshops designed for professionals selected on the basis of their curriculum and experience. The inscription is international and due to the selection of the trainers and trainees, combines puppetry with other art forms. The contemporary puppet theatre combines many manipulation techniques or artistic fields. The traditional manipulation techniques are reinvented. The puppeteer must know how to control and manipulate both his body and voice, and, simultaneously, taking advantage of the diversity and aesthetic freedoms from puppetry and animated forms.

The first set of workshops was held in 2010, with Stephen Mottram and Agnès Limbos, two very important creators in contemporary puppetry and objects theatre. In 2011 took place the workshop held by the American Jim Kroupa, one of the most famous and prestigious puppeteer and puppet builder who has worked on several Muppet projects on building mechanisms for puppets. In 2012 took place the workshops “Creating theatre for young audiences: light and movement” directed by Francesca Sorgato and Flop Lefebvre; and “Behind the screen: introduction to shadow and to the shadow theatre” directed by Fabrizio Montecchi, from Teatro Gioco Vita, one of the great masters of shadow theatre. Agnès Limbos and Nicole Mossoux, from Cie Mossoux-Bonté, directed the workshop “The Body and the Object” in 2013.

A TARUMBA – Teatro de Marionetas | Tel.+Fax: +351 21 242 76 21
info@tarumba.org | atarumba@gmail.com
Convento das Bernardas - R. da Esperança, 152 1200-660 Lisboa Portugal
www.tarumba.org | www.fimfalx.blogspot.com | www.atarumba-teatrodemarionetas.blogspot.com
www.facebook.com/atarumba.marionetas

A Tarumba é uma estrutura financiada por Governo de Portugal | Secretário de Estado da Cultura - DGArtes

PROJECTO FUNICULAR

Formação na área do Teatro de Marionetas

A Training Project on Puppetry

WORKSHOPS - Lisbon - Portugal

FICHA DE INSCRIÇÃO APPLICATION FORM

Workshop: Bunraku: Anatomia e Manipulação Bunraku Puppet: The Anatomy and Manipulation

Coordenação | Directed by: **Thomas Lundqvist** (SE)

3 a 9 de Novembro de 2014 (de Segunda a Domingo) From 3 to 9 November 2014 (from Monday to Sunday)

Data limite de inscrição Deadline for applications: 20 de Outubro de 2014 20 October 2014

A inscrição no *workshop* (sujeita a selecção) é realizada através do preenchimento da ficha de inscrição, à qual deverá ser anexado um currículo vitae actualizado e detalhado, acompanhado de carta de motivação. Pode enviar a documentação necessária via e-mail para info@tarumba.org ou projectofunicular@gmail.com.

The inscription in the workshop (subject to selection) is made by the dully filled application form and by enclosing a detailed and updated curriculum vitae and a motivation letter. You can send all the documentation by e-mail to info@tarumba.org or projectofunicular@gmail.com

---

Nome | Name:

Apelido | Surname:

Data de Nascimento | Date of Birth:

Nacionalidade | Nationality:

Endereço | Address:

Código Postal | Postal Code:

Cidade | Town:

País | Country:

Telefone/Telemóvel | Phone/Mobile:

E-mail:

Profissão/Ocupação | Profession/Occupation:

Indique os idiomas que fala | Languages spoken:

Observações | Observations: