

Addaura Teatre Visual

KLÉ

Spectacle inspiré par le travail et la vie
de PAUL KLEE et la philosophie de BAUHAUS

INDEX

1. Spectacles précédents de Addaura Teatre Visual:

- MOBILUS. Nominé aux Prix Max 2017
- EMBROSSA'T. Finaliste Prix MAX 2018

2. KLÉ

- Qui était PAUL KLEE?
- Qu'est-ce que la BAUHAUS?
- Scènes du spectacle
- Fiche artistique

3. Bref curriculum de la compagnie: ADDAURA TEATRE VISUAL

4. Bref curriculum du directeur artistique: TEIA MONER

1. Spectacles précédents de Addaura Teatre Visual

MOBILUS

Spectacle de théâtre visuel pour tous les publics avec magie, danse, marionnettes, ombres, lumière noire et cirque inspirés du travail de l'artiste plasticien américain Alexander Calder. Une explosion créative en mouvement.

EMBROSSA'T

*Inspiré par la poésie de
JOAN BROSSA*

**XXI PREMIOS
max**
DE LAS ARTES ESCÉNICAS

FINALISTA

Spectacle de théâtre visual pour jeune public

C'est un travail basé sur la poésie visuelle de Joan Brossa où la danse, la magie, les objets, les projections, les marionnettes et les ombres sont mélangés. Une recherche qui nous conduit à nous adapter à tout sans perdre le sens que l'auteur veut transmettre dans chacune de ses œuvres. Tout ce travail a le soutien de la Fondation Joan Brossa.

2. KLÉ

Spectacle de théâtre visual pour a jeune publique

Selon Paul Klee, *"un dessin est une ligne qui se promène"*.

Quelle merveilleuse façon d'entrer dans son imaginaire et de marcher avec lui.

La danse, la magie, la manipulation d'objets, le clown, les marionnettes, le langage des signes et le théâtre noir nous ont permis d'explorer son travail et de découvrir le peintre Klee, le musicien, le marionnettiste, le sculpteur, le philosophe et le maître du Bauhaus.

• Qui était PAUL KLEE ?

18/12/1879 – 29/6/1940

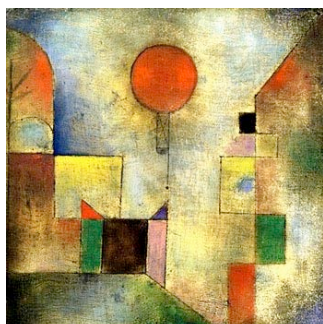
Paul Klee, peintre suisse, naît le 18 décembre 1879 à Münchenbuchsee. Il est le second enfant de Hans et Ida Klee-Frick. Il décède le 29 juin 1940 à l'hôpital Sant' Agnese de Locarno-Muralto. En 1880, la famille de Paul Klee déménage à Berne. Fils d'un professeur de musique allemand et d'une mélomane suisse, Paul Klee fait de rapides progrès en violon, ce qui lui permet d'entrer exceptionnellement à l'âge de 11 ans dans l'orchestre municipal. Paul Klee hésite longtemps entre la peinture et la musique. Finalement, il choisit d'opter pour les arts plastiques. La musique continuera cependant d'exercer une grande influence sur sa peinture. De même le théâtre et l'opéra sont une grande source d'inspiration pour Klee.

En octobre 1898, Klee déménage à Munich. Il y suit les enseignements de l'école de dessin privée de Heinrich Knirr puis ceux de l'Académie dans la classe de Franz von Stuck.

Klee se rend en voyage d'études en Italie en 1901, en compagnie du sculpteur Hermann Haller, où il est impressionné par l'art des premiers chrétiens et l'art byzantin. Dès son retour et jusqu'en 1906, il poursuit sa formation à l'Académie des Beaux-Arts de Berne. Il se consacre principalement à la gravure et à l'art du vitrail. Il effectue également son premier voyage à Paris.

En 1906, Paul Klee épouse la pianiste Lily Stumpf et s'établit à Munich. Leur fils unique, Felix Paul, naît l'année suivante. C'est à cette époque qu'il découvre Vincent Van Gogh et également Paul Cézanne et, lors d'une exposition à Munich, les œuvres des impressionnistes français. En 1911, il rencontre Kandinsky, Marc et Macke et se passionne pour l'œuvre de Robert Delaunay. Klee présente 17 travaux à l'occasion de la seconde exposition du "Blaue Reiter" dans la galerie de Hans Goltz à Munich en 1912.

Début 1914, Klee entreprend en compagnie de deux amis, les peintres Moilliet et Macke, un voyage de trois semaines en Tunisie. La violence des couleurs et du soleil d'Afrique du Nord l'inspire à tel point qu'il se sent "envahi par la couleur". Ce n'est qu'à partir de ce voyage qu'il ose se considérer pour la première fois comme peintre.

Après la guerre, la réputation de Klee ne fait que s'affirmer. En 1920, il est nommé au Bauhaus de Weimar, où un an plus tôt, son ami Kandinsky a commencé à donner des cours. En 1924, à l'initiative de Galka Scheyer, Klee fonde avec Kandinsky, Feininger et Jawlensky le groupe "Die Blaue Vier", qui expose principalement aux Etats-Unis. En 1925, Klee participe à la première exposition surréaliste à Paris. Dès cette époque, ses oeuvres sont exposées de Munich à New York.

En 1929, Klee fait un voyage en Egypte. Il est particulièrement fasciné par les hiéroglyphes. Deux ans plus tard, il passe du Bauhaus à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, où il obtient plus de temps pour se consacrer à son oeuvre. Cependant, en 1933, il est licencié sous la pression des nazis. L'art de Klee est désormais interdit en Allemagne. Les oeuvres exposées dans différents musées sont confisquées et Klee est accusé d'être juif.

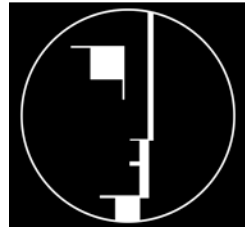
Klee retourne en Suisse et passe les dernières années de sa vie à Berne. En 1935, la Kunsthalle de Berne organise une grande rétrospective de son oeuvre, un événement qui attire des visiteurs du monde entier. Les premiers symptômes d'une grave maladie rare et incurable qui se révèle être une sclérodémie évolutive se déclarent cette année là. Sa santé commence alors à décliner.

17 oeuvres de Klee sont présentées au cours de l'exposition "Art dégénéré" qui se déroule à Munich en 1937. Plus de 100 oeuvres de l'artiste provenant de collections publiques allemandes sont saisies.

Le 29 juin 1940, Paul Klee décède d'un arrêt cardiaque. Il laisse une oeuvre riche de près de 9000 pièces, de milliers de pages d'essais, de lettres, de journal intime.

• Qu'est-ce que la BAUHAUS ?

Au sens premier, le Bauhaus est une école née en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, lors de la naissance de la République de Weimar : à l'instigation d'Henry van de Velde, peintre, architecte et décorateur belge et de Walter Gropius, architecte et designer allemand, l'école des arts décoratifs et l'académie des beaux-arts de Weimar sont réunies en une seule école qui prend pour nom "Bauhaus". Ce programme passe d'abord par l'invention d'une nouvelle pédagogie : l'école est divisée en ateliers qui sont chacun dirigés conjointement par un artiste et par un artisan. Le génie des directeurs successifs du Bauhaus sera de recruter les plus grands artistes de leur temps, sans aucune distinction de discipline ou de nationalité. Parmi les "maîtres" qui enseignèrent au Bauhaus, on trouve des architectes et designers, comme Marcel Breuer ou Ludwig Hilberseimer, des peintres, comme Vassily Kandinsky, Josef Albers, Johannes Itten, Paul Klee, mais aussi des photographes (László Moholy-Nagy), des typographes et, le plus souvent, des créateurs polymorphes, comme Oskar Schlemmer qui était à la fois peintre, mais aussi scénographe pour le théâtre et pour la danse. Mais dès 1924, cette ruche artistique est secouée par les affres de l'histoire : le gouvernement social-démocrate de la région de Weimar perd les élections et le Bauhaus, qui voit ses subventions divisées par trois, doit se dissoudre. L'école s'installe alors dans la ville industrielle de Dessau et construit un nouveau bâtiment. Beaucoup plus politisée et tournée vers le social, l'école s'intéresse de plus en plus à l'architecture et en 1930, Mies van der Rohe devient son nouveau directeur. Mais la montée du nazisme ne lui laissera pas le temps de mettre en œuvre toutes les réformes qu'il souhaitait. En 1932, le Bauhaus doit à nouveau fermer et quitter Dessau. Il renaît une dernière fois à Berlin pour une période de courte durée, à laquelle mettront fin définitivement les nazis, condamnant le Bauhaus au même titre que "l'art dégénéré". Ses membres émigrent pour la plupart aux Etats-Unis mais aussi à Tel Aviv, avant même la naissance de l'État d'Israël, où ils construiront des milliers de bâtiment dans le style inventé en Allemagne.

En 1996, le Bauhaus et son siège à Weimar et à Dessau ont été déclarés patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dessau

Weimar

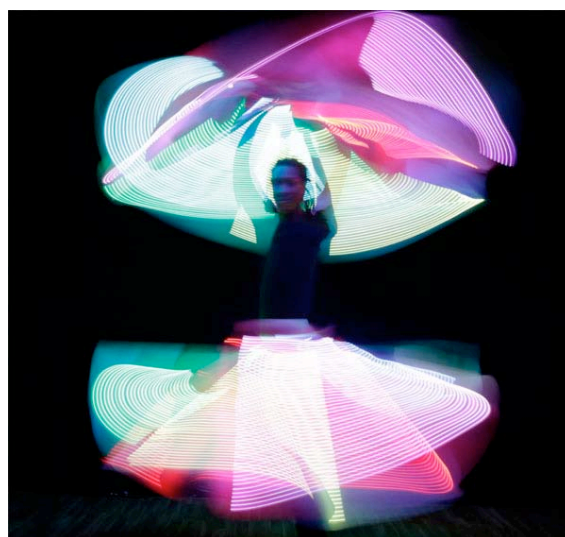
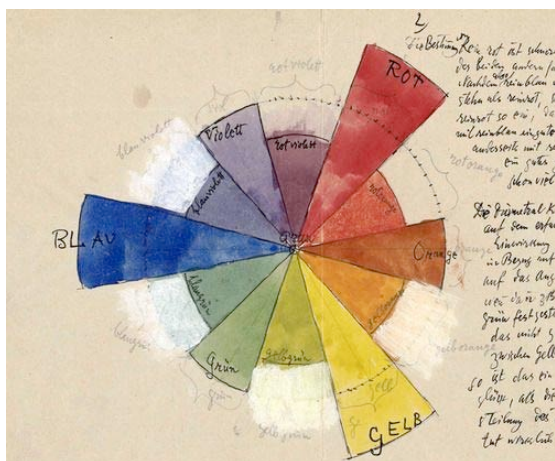

. Scènes du spectacle

1. La découverte de la couleur

Dans quelle mesure la couleur peut-elle être un moteur d'affection, de passion, d'émotion et de fusion dans l'acte créatif de Paul Klee? L'artiste parvient à réaliser sa théorie de la couleur après sa visite en Tunisie.

Dans cette scène, nous rendons hommage à la palette de couleurs du célèbre peintre. Les interprètes effectuent un rituel de nettoyage avec de la magie et de l'eau. Cela commence par une scène en noir et blanc pour continuer avec une chorégraphie inspirée des danses soufies qui se termine par une explosion de couleurs avec des personnages qui sont à moitié instrument de musique, moitié marionnettes. Cela prend fin avec un seul danseur est sur la scène et montre la palette illuminée de Paul Klee.

Adaptation danse soufie et de la magie

2. Le funambule

Le travail de Paul Klee est plein de personnages en équilibre. Si le mouvement constitue la base de tout, Klee comprend que l'art émerge des entrailles du mouvement qui l'entoure et génère tout.

Par conséquent, dans une œuvre d'art, la trace du mouvement capturé est découverte comme s'il s'agissait d'une image photographique; une œuvre d'art contemplée par le mouvement des muscles oculaires.

En tant que professeur du Bauhaus, il proposait toujours au début du cours un exercice à ses étudiants:

"1 et 2 vont organiquement ensemble de façon qu'ils se soutiennent l'un à l'autre." L'obtention du repos en équilibrant les mouvements.

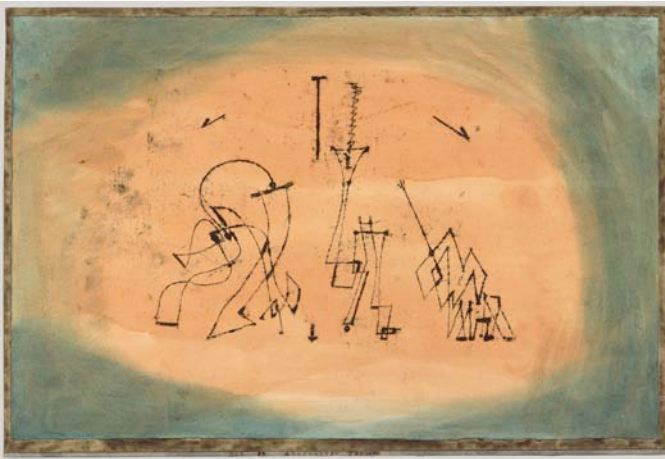
C'est le point de départ de la scène. La technique de jonglage des balles contact, en tant que conducteur d'équilibre, nous a permis de travailler sur l'essence de la pensée de cet artiste.

Nous avons été conseillés par Diego Calavia (GOFAST DIEGOLOW): jongleur, acteur et danseur.

Objets, balles de contact et danse

3. La musique et Klee

Pour le violoniste Paul Klee, la musique correspond à un temps activement habité, qui provient d'un dynamisme corporel et non d'une mesure déterminée. Pour lui, le rythme est un principe organisateur du mouvement, qui met en jeu le divisible et l'indivisible.

Paul Klee: "Pour moi, la musique est comme un amant ensorcelé"

Participe à cette scène Vassil Lambrinov, violoniste de Blaumut et compositeur de la musique du spectacle.

Scène dans laquelle il y a un effet magique de changements de costumes ailés.

La conception et la préparation de ces derniers proviennent de Special Costumes.

Magie, danse, et un violoniste

4. Les 4 chats de Paul Klee

Les chats ont toujours fait partie de la famille Klee. Le peintre en a parlé, dans ses lettres, il y a des photographies de lui avec ses chats et représentés dans de nombreuses œuvres. Le bringé Fritzi était très présent au début des années 20; Bimbo, un blanc aux cheveux longs, l'accompagna pendant les années du Bauhaus, à Dessau, et un deuxième Bimbo l'accompagna en Suisse en 1933. Il parle également de Nuggi et de Mysis, mais rien n'est connu d'eux.

Son amour pour les chats a commencé très tôt chez ses parents, où il y avait toujours des chats. Il semble que le premier Bimbo l'a suivi partout. Nina Nikolayevna Andreevskaya, la deuxième épouse du peintre Vasili Kandinsky, un grand ami de Paul Klee, a évoqué dans ses mémoires "Kandinsky et moi" l'amour des animaux, et en particulier des chats. "Paul Klee adorait les chats. Dessau, son chat, regardait toujours par la fenêtre du bureau. Il me voyait parfaitement depuis ma chambre. Klee me dit que le chat me regardait: "Tu ne peux pas avoir de secrets, mon chat m'expliquera tout." Il ne fait aucun doute que le chat était le premier Bimbo, ce que Marina Alberghini mentionne également dans son livre "Il gatto cosmico voy Paul Klee", un titre plus qu'approprié.

Cette scène est un hommage à l'amour de Paul Klee pour ses chats: Bimbo, Fritzi, Nuggi et Mysis.

Quatre chats dansent et chantent "Le duetto buffo de due Gatti" de Rossini. C'est une adaptation, unique au monde, à huit voix de la célèbre bande dessinée du musicien italien.

Grâce aux conseils et à la technique de Duda Paiva, un marionnettiste et danseur de renommée mondiale, nous avons créé ce numéro.

5. Les marionnettes de Paul Klee

Félix a demandé à son père s'il pouvait lui faire un petit théâtre. Paul se souvient de son enfance, de son besoin de vénération, de son propre théâtre et de ses scènes qui faisaient tellement rire à sa sœur Mathide. Félix a reçu le cadeau pour son neuvième anniversaire, le 30 novembre 1916. Il fut très apprécié vu que son père venait d'être mobilisé à la guerre. Ainsi sont nés les célèbres marionnettes, créées par le peintre Paul Klee pour son fils Félix entre 1916 et 1925.

Klee a construit ses marionnettes avec du matériel réutilisé qu'il avait trouvé dans son atelier et autour de sa maison, comme des os, des tampons, des brosses, des coquilles de noix et des ustensiles de la boîte à couture de sa femme.

Nous voulions suivre le modèle créatif de Klee et les marionnettes ont été construites avec du matériel recyclé de notre atelier. Le numéro simule les conversations des spectacles que Paul Klee voyait avec son fils dans les marchés aux puces lorsqu'il allait chercher des cadres pour ses peintures.

6. Théâtre mécanique

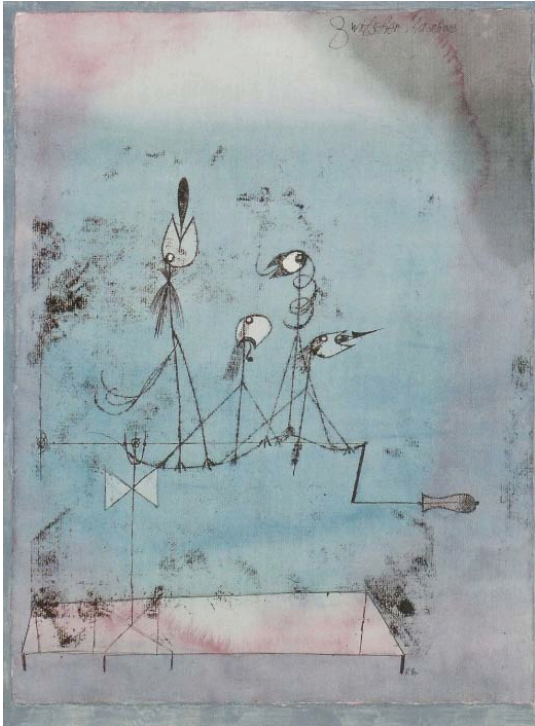

Tableau: "La machine qui gazouille."

Il s'agit de l'une des œuvres les plus connues de Klee, cette "innocente" machine qui gazouille, considérée comme "dégénérée" par les nazis, a donc été interdite et exilée.

Il représente des oiseaux qui tentent de chanter, encastrés dans une branche de deux triangles, Regardant tous en direction d'un puits où les oiseaux sont prêts à tomber. Deux d'entre eux sont blessés, le troisième demande. Il y a une manivelle sur le point d'être actionnée.

La peinture est inspirée du compositeur allemand Giselher Klebe, une œuvre orchestrale intitulée "Die Zwitschermaschine".

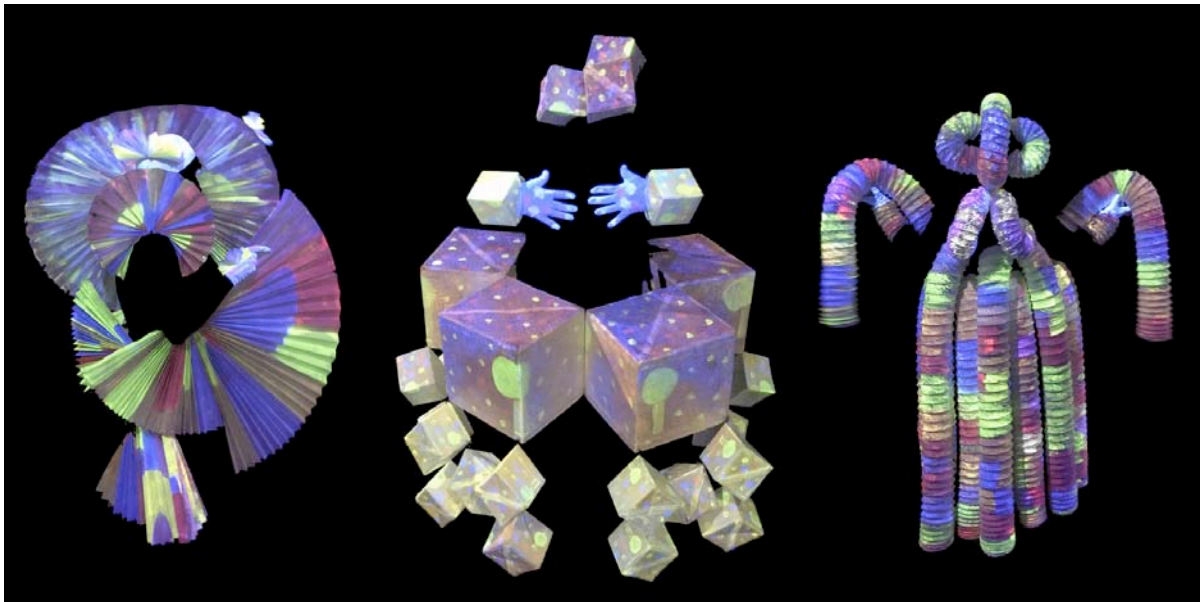
La chorégraphie représente des oiseaux mécaniques faisant partie d'un groupe d'engrenage. Ils bougent individuellement jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ensemble ils peuvent former une machine qui fonctionne avec l'énergie des trois. Les bouches des oiseaux sont articulées et nous utilisons des anneaux et des triangles de jonglerie pour simuler les mécanismes qui leur donnent vie.

7. « L'art c'est rendre visible l'invisible. »

PAUL KLEE

Nous avons eu cette phrase pour créer une scène de théâtre noir dans laquelle les costumes sont inspirés des dessins de Bauhaus.

Danse, objets et théâtre noir

8. Architecture et Bauhaus

"The Rotating House" est l'une des peintures les plus célèbres de Paul Klee. Il nous a inspiré pour créer une scène de clowns et de magie avec de grandes illusions.

Dans cette scène, des clowns - l'architecte et son assistant - tentent de concevoir une maison. Pour cela, ils ont une boîte. Celle-ci prend vie et finit par léviter et tourner seul.

Pepa Plana, clown de renommée internationale, a collaboré sur cette scène et le magicien Sergio a donné des conseils en matière de magie.

• Fiche artistique

Direction artistique: Teia Moner

Assistant direction: Miquel Espinosa

Acteurs: Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gérald Sommier, Mireia Plana

Musicien: Vassil Lambrinov

Chorégraphie: Olga Lladó et Addaura Teatre Visual

Voix de fille: Giulia Cañas

Conception d'éclairage: Eugenia Morales

Musique originale: Vassil Lambrinov

Objets, marionnettes et décors:

Teia Moner, Miquel Espinosa, Anna Teixidó et Montse Baquès

Costumes: The Pink Monkey, Carme Trias, Teia Moner, Anna Teixidó et Spécial Costumes.

Conseils sur la danse et la manipulation du marionnettes: Duda Paiva

Conseils du magie: Màgic Sergio et Enric Magoo

Conseils et direction clown: Pepa Plana

Conseils jongler : GoFast Diegolow

Conseils langue des signes: Marta Vinardell, Sílvia Osuna et Cristina Bertran

Photographie: Jota et Teia Moner

Vidéo: Sofia Amadori

Production: TEIA MONER SCCL

3. Bref CV de la compagnie:

Addaura Teatre Visual

Actuaciones más destacadas

Temporada Teatre la Seca-Espai Brossa. Barcelona.
Teatre Rei de la Màgia. DEBATARTS. Barcelona.
MOSTRA DE TEATRE per a nois i noies d'Igualada.
Campanya de Teatre per Escoles. Palamós. Girona.
Festival DANSALONA. Barcelona
Programa.cat. Generalitat de Catalunya
Campanya de Teatre per Escoles. Pedagogia de l'Espectacle.
Campanya de Teatre per Escoles. L'Escola va de bolo.
Programació Fundació Xarxa.
Programacions municipals
Campanya de Teatre per Escoles Trifusió.
Teatre SAT. Barcelona
Teatre de Ponent. Granollers
Festival IF Barcelona. Institut del Teatre
Festival Internacional Titelles de Gavà
Festival DANSAT. Barcelona
Festival FITKAM
Il Colloque International Marionnette et Santé. Chicoutimi. Quèbec. Canadà
Feria de Teatro de Catilla y León. Ciudad Rodrigo
Campaña de teatro Diputación de Barcelona: Anem al Teatre
Campaña Barcelona Districte Cultural por Centros Cívicos
MADFERIA. Madrid
Campanya Barcelona Districte Cultural
Festival FIT. Cerdanyola del Vallès
Festival Teatre Màgic. Tarragona
Festival Madrionetas. Madrid
Festival Internacional de Màgia Memorial Li-Chang
Festival Internacional de Màgia. DAMA
Teatre Arniches. Alacant
Festival Dansa Batecs. Manresa
Festival COS. Reus
Circuito PLATEA

Premios y reconocimientos

Nominació Premis MAX 2017
Finalista Premis MAX 2018

4. Bref CV du directeur artistique: Teia Moner

CURRÍCULUM PEDAGOGIQUE

Professeur d'école primaire
Pedagoga Thérapeute
Technique d'éducation émotionnelle
Formateur Université de Lleida et UB.
Représentant espagnol de RIMES. Réseau international sur les marionnettes et la santé.

CURRICULUM EN TANT QUE SPECTACLE PROFESSIONNEL

Elle est une actrice, un magicien et un marionnettiste. Professionnel du spectacle depuis 40 ans, il a créé plus de 50 spectacles et a donné plus de 25 000 représentations dans des tournées et des festivals en Catalogne, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en France, en Italie, au Canada, en Suisse et en Autriche. Critiques Il a travaillé pour TV3, TV2, TV1, BTV, Euskal Telebista TV et la télévision japonaise. Fuji Project Incorporated. En tant qu'actrice, elle a travaillé au Centre dramatique de la Generalitat de Catalogne et à l'Orchestre de la Chambre Teatre Lliure de BCN.

Il a construit les marionnettes du spectacle "Colours" de Xavier Mariscal.

Elle est directrice artistique du DAMA, Festival international des femmes magiques. Festival de magie

Directeur artistique de la compagnie Addaura VISUAL THEATER. Danse, magie, objets et marionnettes.

Membre du groupe: Masters of Magic.

Il appartient à l'association CIATRE.

Il a remporté les prix:

PRIX RIALLES

PRIX INGENIO ET ORIGINALITÉ décerné par SGAE, AADPC y BTV.

PRIX XARXA décerné par SGAE y Fundació Xarxa.

PRIX SPÉCIAL DE CRÉATIVITÉ. Festival Titelles La Vall d'Albaida

PRIX PUBLIC. Fundació Xarxa de Corbera de Llobregat 2017

PRIX HONORAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MÀGIA LI-CHANG 2018

5. PROGRAMMATION

TEIA MONER – ADDAURA TEATRE VISUAL

Apartado de Correos 86 - 08184 Palau-solità i Plegamans

Telèfon + 34 938645834 – Mòbil + 34 600510639

teiamoner@gmail.com

www.addaurateatrevisual.com

Facebook: <http://www.facebook.com/addaurateatrevisual>

Twitter: <http://www.twitter.com/AddauraCia>

Instagram: http://www.instagram.com/addaura_teatre_visual