

con il sostegno di "Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo" e "Sistema regionale dello spettacolo Regione Toscana"

Compagnia TPO

en coproducción con Teatro Metastasio Stabile della Toscana

:: Farfalle- Mariposas

dirección Francesco Gandi, Davide Venturini

intérpretes Anna Balducci y Erika Faccini

voces en off Ana Sala

diseño digital Elsa Mersi

diseño de sonido Spartaco Cortesi

mesa de mezclas multimedia Rossano Monti, Martin von Gunten

escenografía y objetos Gregory Petitqueux, Valerio Calonego

vestuario Loretta Mugnai

asistente de escenografía Livia Cortesi

colaboración con los textos Stefania Zampiga, Rafael Casanova, Giovanna Tonzano

organización Valentina Martini, Francesca Murador, Valeria Castellaneta

Este espectáculo está dedicado a las niñas y los niños pintores y bailarines.

Observa una mariposa. El movimiento del vuelo y el batir de las alas se parecen a un pincel que dibuja en el aire, pero también parece una danza. Esa divertida danza a veces dura sólo un día. Todo ocurre desde el alba al ocaso. Ahí lo tienes, mira, hay un paisaje, un huevo, una larva, una oruga, una mariposa, muchas mariposas. Son hermosísimas, de colores, vuelan por el viento, te susurran al oído. Son bailarinas que pintan en el aire con sus grandes alas.

En el espectáculo, todo lo cuentan con música e imágenes dos bailarinas. La escenografía está formada por una alfombra blanca y dos grandes alas. Las imágenes se proyectan sobre diferentes planos: el plano horizontal de la alfombra y la verticalidad de las dos alas oblicuas. Algunos objetos estilizados decoran también el escenario. Se invita al espectador a participar, a entrar dentro del escenario, a moverse entre las imágenes que reaccionan a sus gestos, sus movimientos. Las imágenes lo envuelven.

Con **Farfalle-Mariposas**, TPO prosigue una experimentación sobre las potencialidades expresivas relacionadas con el uso de nuevos lenguajes digitales (computer graphic/tecnologías interactivas) asociados a la danza, la música y los movimientos. En esta obra la compañía ha desarrollado un sistema de interacción sonido/imágenes basado en el software MaxMsp con Jitter. El sistema utiliza varios tipos de sensores que interaccionan en tiempo real según el movimiento de los bailarines y del público.

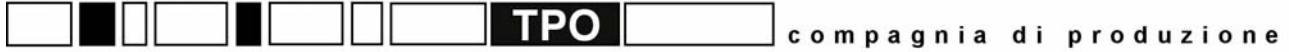
Notas técnicas:

El espectáculo está dirigido a grupos de 80-90 niños/as de 3-4 a 8-9 años (recomendable en sesiones escolares) y público familiar

Ana Sala **IKEBANAH** Artes Escénicas

Tf. +34 958068013- +34 619951791 anasala@ikebanah.es

www.ikebanah.es www.tpo.it

Teatro y Danza interactivos en ambientes envolventes www.tpo.it

La compañía TPO (Teatro di piazza o d'occasione), creada en 1981, tiene su sede en Prato (Italia) en el Teatro Fabbrichino y trabaja como compañía en residencia en el Teatro Metastasio Stabile della Toscana. El grupo, dirigido por Davide Venturini y Francesco Gandi, realiza obras interactivas interpretadas por bailarines/as y por el público que han redefinido el concepto de teatro para la infancia como "teatro inmersivo", un ambiente sensorial donde se experimentan los límites sutiles entre el arte y el juego más allá de las barreras del idioma y la cultura. Gracias al uso de sensores e imágenes proyectadas se realiza una puesta en escena teatral caracterizada por un estilo gráfico y sonoro inconfundible creado por Elsa Mersi (grafismo digital), Spartaco Cortesi (espacio sonoro), Rossano Monti y Martin Von Gunten (ingeniería informática).

Entre el 2002 y el 2007, el TPO ha creado el concepto teatral "**CCC [children cheering carpet]**", tres jardines virtuales ambientados sobre un tapiz de danza que, a través de la presión de sensores ocultos, produce la animación de sonidos e imágenes, un tapiz mágico en el cual la relación entre arte contemporáneo y naturaleza se vive a través del movimiento y el tacto.

Entre el 2008 y el 2010 la compañía ha desarrollado nuevas modalidades de relación entre el gesto, la música y las imágenes, con un proyecto llamado "**Play Please!**", compuesto de proyecciones interactivas luminosas que se transforman en instrumentos musicales imaginarios: un ambiente previsto para poner en acción, con tecnologías avanzadas, el deseo de curiosear, jugar y crear, propia de los niños/as.

El éxito de esta nueva forma de teatro para la infancia ha dado a TPO una importante notoriedad internacional y ha abierto nuevas posibilidades de investigación y búsqueda con la colaboración de diversos artistas europeos. Entre sus espectáculos más recientes destacan "**Farfalle**" (08), "**Barocco**" (09), **Kindur**, **viaje aventurado de las ovejas en Islanda** (10), realizados en coproducción con el Teatro Metastasio Stabile per la Toscana.

La Compañía ha participado en numerosos festivales internacionales de prestigio. Actualmente desarrolla largas giras internacionales tanto en teatro como en centros de arte contemporáneo y es una de las más interesantes formaciones europeas de teatro para niños/as y jóvenes.

Premios:

*Gjon (ES) Premio Feten 2010 (Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas)
New England Foundation for the Arts, National Dance Project / US Tour, 2010 Boston, MA (USA)
Premio Teatri di Vita (premio della giuria dei ragazzi) a Porto Sant'Elpidio 2007 (IT),
Premo ADE (Art Digital Era 2004),
Premio ETI Stregagatto (1999 e 1983)*

TPO cuenta con el apoyo del: "Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Dipartimento dello Spettacolo" e "Regione Toscana- Settore Spettacolo e progetti speciali per la cultura".

Les Loisirs

jeudi 21 novembre 2008
www.quotidien.be

JOHNNY HALLYDAY Le chanteur et compositeur français devait tenir le premier rôle de *Je t'aime* jusqu'à la fin de sa vie. Il a finalement décidé de ne pas jouer le rôle de son père.

COMME UN VOL DE PAPILLON

Le spectacle interactif pour enfants, *Farfalle, Imaginé et mis en scène par les étudiants du Teatro di Piazza d'Occasione s'installe pour quelques jours au CarréRotondes de Luxembourg.*
(L'ÉCRAN)

Questions identitaires

EXPOSITION A la Fondation Cartier, Depardon et Virilio auscultent la «terre natale».

Le photographe américain Depardon et le philosophe français Virilio ont organisé une exposition intitulée «Questions identitaires» à la Fondation Cartier. L'exposition explore les thèmes de l'identité, de la culture et de la technologie. Les œuvres de Depardon montrent des portraits de personnes de différentes cultures, tandis que les textes de Virilio explorent les implications philosophiques de la technologie sur l'identité humaine.

Le philosophe français Virilio a écrit un essai intitulé «Le sujet sans territoire». Dans cet essai, il explore les implications philosophiques de la technologie sur l'identité humaine. Il soutient que la technologie nous rend plus mobiles et plus connectés, mais qu'elle nous éloigne également de nos racines et de notre identité culturelle.

Flashy Rock, sensation electro

Le duo de DJs de Flashy Rock propose une sensation électro. Ils ont organisé une soirée à la Fondation Cartier, où ils ont joué de la musique électronique et de la techno.

Tout le monde dit oui à la Wii

Malgré ses capacités techniques limitées, la Wii de Nintendo a connu un succès phénoménal. Elle est devenue la console de jeu vidéo la plus vendue au monde.

Christian Fechner s'en est allé

Christian Fechner, le producteur de la série télévisée *Les Experts*, est décédé. Il a été victime d'un infarctus.

«Tu vois, je n'ai pas oublié...»

Le public découvre de Pauline Révoil un roman qui explore les thèmes de la mémoire et de l'identité. Le roman raconte l'histoire d'une femme qui se souvient de sa vie passée.

34 CULTURE

jeudi 21 novembre 2008

Deux danseurs évoluent, tels papillons, dans un monde virtuel de lumières et de couleurs.

Du cocon au battement d'ailes

THÉÂTRE Le spectacle interactif pour enfants, *Farfalle*, s'installe pour quelques jours au CarréRotondes. Quand la poésie rencontre la technique.

Après la série des *Je t'aime*, le Théâtre de la Ville de Paris propose un spectacle interactif intitulé *Farfalle*. Le spectacle explore les thèmes de la poésie et de la technique. Les enfants peuvent interagir avec les œuvres et découvrir comment la poésie est créée.

Le spectacle *Farfalle* est un projet de la Fondation Cartier. Il a été conçu par les étudiants du Teatro di Piazza d'Occasione. Le spectacle est interactif et permet aux enfants de découvrir comment la poésie est créée.

Le spectacle *Farfalle* est un projet de la Fondation Cartier. Il a été conçu par les étudiants du Teatro di Piazza d'Occasione. Le spectacle est interactif et permet aux enfants de découvrir comment la poésie est créée.

Mesrine, le débat continue

CINÉMA Les opinions divergent sur le film *Mesrine* de Jean-Pierre L'Étoile. Certains louent le réalisme du film, tandis que d'autres critiquent son traitement de la violence.

Todd Rundgren, la star inconnue

MUSIQUE A 60 ans, le musicien à l'œuvre éclectique sort son nouvel album, *Arena*. Le film *Todd Rundgren* explore sa carrière et son art de la musique.

F A R F A L L E

SCANNER
<http://www.scanner.it>

TPO

Regia Francesco Gandi, Davide Venturini
 Con Anna Balducci, Piero Leccese
 digital design Elsa Mersi
 console multimediale Rossano Monti, Martin von Gunten
 sound design Spartaco Cortesi
 scenografia e oggetti Gregory Petitqueux, Valerio Calonego
 costumi Loretta Mugnai

Da mercoledì 28 novembre a sabato 8 dicembre 2007
 debutto al Teatro Fabbrichino di Prato

Di Giovanni Ballerini

Il TPO conferma la sua vocazione di gruppo d'avanguardia nell'utilizzo di nuove tecnologie digitali applicate in contesti teatrali e caratterizzati come "ambienti sensibili" per ragazzi con "Farfalle", che da mercoledì 28 novembre a sabato 8 dicembre 2007 debutta al Teatro Fabbrichino, in un nuovo allestimento che rappresenta uno degli appuntamenti principali della rassegna Metastasio Ragazzi.

Lo spettacolo "Farfalle", coproduzione tra la compagnia pratese TPO e il Teatro Metastasio Stabile della Toscana è diretto da Francesco Gandi e Davide Venturini in tandem con la graphic designer Elsa Mersi.

Nel corso delle repliche a Prato il TPO dedicherà una serata, il 7 dicembre alle ore 21, per festeggiare l'ingresso all'interno del gruppo di Anna Rita Rossi come neo presidente onorario. L'adesione di Anna Rita Rossi, figura storica nel panorama degli intellettuali pratesi, apre un nuovo ciclo nella vita della compagnia.

"Farfalle", presentato in anteprima nella scorsa stagione viene proposto ora nella sua versione completa e arricchito di nuovi effetti scenografici e coreografici. Con questa nuova produzione ricca di immagini animate e interattive, il TPO propone un viaggio immaginario nel mondo delle farfalle guidato da due danzatori Anna Balducci e Piero Leccese.

Le coreografie e i movimenti scenici si alternano in un involucro raffinato e immersivo nel quale si susseguono giochi di luce ed azioni teatrali interattive. La "casa delle farfalle", tutta bianca, è racchiusa tra due pareti che si aprono verso l'alto e sembrano due grandi ali. I bambini sono invitati ad entrare all'interno di un grande bozzolo/culla dove il contatto con le farfalle diventa un sogno avvolgente; da qui, è possibile osservare e percepire il loro mondo in una gioco d'animazione grafica originale e suggestivo.

Lo spettacolo si sviluppa in un'atmosfera delicata, ambientato in un microcosmo nel quale prevale un rispettoso silenzio: le farfalle disegnano nell'aria simpatici giochi di luce e accompagnano i bambini in una grande avventura che è la metamorfosi del nascere.

Il gioco visivo e sonoro prodotto da questo mélange di danza, immagini e musica è creato dai danzatori che intervengono su di un sistema di sensori comandati dal computer engineer Rossano Monti, in un'ambientazione sonora diretta dal sound

design Spartaco Cortesi.

Come nelle ultime produzioni della trilogia ccc [Children Cheering Carpet] la caratteristica degli spettacoli del TPO prevede una partecipazione attiva del pubblico; anzi proprio l'azione spontanea crea gli esiti più sorprendenti in questa forma di teatro interattivo.

La Compagnia TPO intanto continua con successo la sua tournée mondiale con la trilogia sui "giardini" in Francia, Portogallo, Belgio, Emirati Arabi, Stati Uniti, Australia; mentre Farfalle sarà prossimamente ospite del Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, del Teatro al Parco di Parma e, all'estero, del Festival austriaco Szene Bunte Wahne (Vienna) e della prestigiosa "Purcell Room" nel South Bank Center di Londra, prima tappa del tour in UK.

close X

Revista Artez / abril 2010

04-10

Figuras en el aire

El Mercat de les Flors propone otros interesantes espectáculos para abril como Farfalle (Mariposas) que acercará la compañía italiana de teatro visual TPO (Teatro di piazza o d'Occasione) en el que es su estreno en el Estado español. Esta creación que se mostrará los días 10 y 11 está dedicada a las niñas y los niños pintores y bailarines al tomar como punto de partida la semejanza existente entre el movimiento del vuelo y el batir de las alas con un pincel que dibuja en el aire y con la danza. Las bailarinas Anna Balducci y Erika Faccini que protagonizan la puesta en escena lo cuentan todo con música e imágenes e invitan al espectador a entrar en el escenario, a participar y a moverse entre las imágenes que reaccionan a sus gestos y sus movimientos.

Otras propuesta que se anuncian en ese mismo espacio para este mes son Agwa que mostrará del 22 al 25 de abril de 2010 la Compagnie Käfig y que nace del encuentro entre el coreógrafo Mourad Merzouki y los brasileños Companhia Urbana de Dança, mientras que Jordi Cortés/Alta Realitat recalca los días 29 y 30, para explorar los interiores de la Tierra o de uno mismo con V.J.T.R.J.O.L.

Ana Sala **IKEBANAH** Artes Escénicas

Tf. +34 958068013- +34 619951791 anasala@ikebanah.es

www.ikebanah.es www.tpo.it

IL RAPPORTO CON LA CITTA'
Comune, Provincia e Metastasio ci hanno aiutato a crescere. I tour sono la nostra vita

TECNOLOGIA E ARTE

I sensori digitali danno vita allo show mescolandosi con danza, musica e movimenti

TOURNEE E SUCCESSO

Abbiamo riscosso un grande seguito all'estero, ma ancora in Italia non siamo molto conosciuti

L'INTERVISTA DAVIDE VENTURINI E FRANCESCO GANDI DIRIGONO DAL 1999 IL TPO, LA COMPAGNIA D'AVANGUARDIA CHE HA SEDE AL FABBRICHINO

IL TEATRO DEI SENSI

«La nostra vita sul palcoscenico vista con gli occhi di bambino»

di LAURA NATOLI

UN PERCORSO sensoriale fatto di colori, suoni, danza, movimenti, luci, proiezioni e tanta creatività. Il pubblico è parte integrante di questo grande spettacolo: si muove sulla scena, attiva i sensori, suona strumenti, cambia le scene. E, a sua insaputa, dà vita alla rappresentazione: così da spettatore diventa protagonista. Un'idea che risale agli anni settanta e che oggi è portata avanti da due pionieri di questo genere di teatro e arte d'avanguardia: Davide Venturini e Francesco Gandi. Sono i direttori artistici, e anime del progetto, del Tpo (Teatro di piazza e d'occasione). Dal '99 gestiscono, pensano e organizzano gli spettacoli della compagnia, composta da oltre venti artisti fissi (più quelli reclutati in tutto il mondo a seconda delle esigenze), con la collaborazione di un ingegnere, di un musicista e di un grafico per le immagini. Poi, ci sono le tournée: dall'Europa al Giappone, dall'Australia all'America passando dal Fabbrichino, vera casa del Tpo.

Venturini, come è nata l'idea del Tpo?

«Il Tpo nasce nel 1971, fondato da Leo Toccafondi che fece su una frase di Bertolucci: far uscire il teatro dal teatro».

Cosa doveva avere di diverso il Tpo?

«L'obiettivo era creare qualcosa di nuovo: era un modo diverso di pensare il teatro, di coinvolgere il pubblico, di eliminare quella barriera tra spettatore e palcoscenico. Il primo spettacolo si chiamava 'Devian-

FARFALLE Un'immagine di uno degli spettacoli messi in scena dal Tpo

za'. Parlava di malati psichici».

Come è diventato un teatro rivolto soprattutto all'infanzia?

«La compagnia fu rifondata negli anni '80. Gli venne dato questo taglio. molta attenzione era riservata ai bambini, anche molto piccoli, e ai nuovi linguaggi».

Poi siete arrivati voi, lei e Gandi...

«Sì, alla fine degli anni novanta. La linea artistica si è spostata sulla creazione di ambienti sensoriali in cui il teatro si mescola con le arti visive e con la danza. Il tutto realizzato grazie alle tecnologie digitali. In questo ambiente particolare, in alcuni spettacoli, come quest'ultimo che mettiamo in sce-

na per le scuole 'Play please' (in replica fino a fine aprile), si muovono sia gli artisti che il pubblico».

I bambini si divertono?

CREATIVITA'

«Gli spettacoli sono una sorta di gioco che stimola la fantasia dei piccoli»

manipolare che funzionano come strumenti musicali. Sono spettacoli che sviluppano un rapporto sensoriale tra il movimento e le macchine».

L'idea è di insegnare a usare queste tecnologie?

«In un certo senso sì. E' un gioco

che ha un indirizzo creativo. I bambini imparano a canalizzare le energie, a suonare gli strumenti in modo originale. Diventano gli artefici dello spettacolo a loro insaputa. Ovviamente sono guidati dagli artisti».

Play please è rivolto solo a ragazzi?

«No. Lo porteremo in giro per l'Europa, diventerà un grande atelier musicale rivolto a tutti».

Sono tantissime le tournée in tutto il mondo. Perfino gli Emirati Arabi...

«Sì, siamo la compagnia toscana che gira più il mondo. In Italia, invece, siamo meno conosciuti».

I cast variano?

«Per i tour sì. Devono essere rigorosamente madrelingua».

Quanto ci vuole per preparare spettacoli del genere?

«Oltre due anni. Sono articolati e complessi».

Devono essere anche molto costosi con tutte queste tecnologie?

«Abbiamo avuto un forte aiuto dalla città, dal Metastasio, dal Comune e dalla Provincia. Ma l'80% delle nostre risorse arriva dalle tournée. Siamo una compagnia di giro».

Per il futuro?

«Per il futuro speriamo che il rapporto con la città migliori sempre di più. Vorremmo trasformare il Teatro Fabbrichino in un centro culturale, un teatro studio in collegamento con gli altri spazi della città, un luogo di cultura internazionale, piacevole e accogliente dove poter ricambiare l'ospitalità ricevuta in giro per il mondo».

LA STORIA E' COMPOSTO DA OLTRE 50 PERSONE TRA CUI UN INGEGNERE, UN TECNICO VISIVO E UN ESPERTO DI MUSICA

Il gruppo itinerante che regala emozioni diverse

IL TPO (Teatro di piazza e d'occasione) è una compagnia composta da una cinquantina di persone tra artisti, amministrativi e tecnici di cui venti sono permanenti e trenta artisti a girare. I due direttori artistici sono Davide Venturini e Francesco Gandi che progettano e pensano i complessi spettacoli insieme a Elsa Merzi che cura la parte visiva, Rossano Monti, ingegnere che si occupa della realizzazione della parte interattiva delle rappresentazioni e Spartaco Cortesi che pensa alla musica. Inoltre, c'è un team che si occupa della parte organizzativa come le numerose tournée che la compagnia fa in tutto il mondo con i suoi ambiziosi progetti e per i quali sta riscuotendo un grande successo come la trilogia «Cec» (Children Cheering Carpet in cui la tecnologia è applicata a un tappeto da danza dotato di sensori che animano suoni e immagini proiettate dall'alto), «Farfalle» o «Barocco», solo per citarne alcuni. Tra le mete ci sono l'Australia, l'America, il Giappone e perfino gli Emirati Arabi. E'

un teatro di qualità per l'infanzia che, però, trova un interesse su tutto il pubblico. La grande svolta del Tpo è stata nel '99 quando la compagnia ha vinto il premio «Stregagatto», un riconoscimento molto importante a livello nazionale e riservato al teatro per bambini e ragazzi. Da lì il Tpo non si è mai fermato e ha creato la sua fortuna con lo spostamento su un tipo di teatro che si basa sulle nuove tecnologie, su un nuovo linguaggio e sulla realizzazione di ambienti sensoriali. «E' una storia locale fuori dai riflettori del jet set mediatico, una storia fatta di una operosità quotidiana, sommersa, poco celebrata — dice Venturini —. La compagnia ha un suo 'vissuto' che la lega al teatro per l'infanzia ed è proprio il fatto di occuparsi di un teatro minore che la rende molto nota agli specialisti ma forse meno al grande pubblico. In questi ultimi mesi, però, il gruppo sta ricevendo molta attenzione da parte degli amministratori locali e questo è un segnale di novità».

ARTISTI
Erica Faccini e Barbara Stimoli, due danzatrici della compagnia del Tpo dopo lo spettacolo 'Farfalle'

Ana Sala **IKEBANAH** Artes Escénicas

Tf. +34 958068013- +34 619951791 anasala@ikebanah.es

www.ikebanah.es www.tpo.it