

M.A.R.E.

La
RO Teatre
MAN
CERA

M.A.R.E.

M.irada

A.companyament

R.espostes

E.scolta

Espectacle Musical i de Teatre d'Objectes adreçat a la primera infància i les seves famílies

Sinopsi

La mare prepara amb il·lusió l'habitació del nadó que espera.

Dins d'aquest entorn apareix un ocellet cantaire que farà que tot s'encomani de la seva melodia i la música, com un fil infinit no deixarà de sonar.

Així comença un viatge d'il·lusions, d'aprenentages, d'emocions, de descobertes i... de cançons.

Imaginant com serà la seva criatura, ella mateixa també es re-descobrirà.

La música de La Flauta Màgica de W.A. Mozart ens acompanyarà en aquest trajecte tan íntim.

Fitxa artística

IDEA ORIGINAL

Maria Santallusia

La Romancera Teatre

DRAMATÚRGIA i LLETRES DE LES CANÇONS

Maria Santallusia

Toni Sans

MÚSICA

W.A. Mozart

DIRECCIÓ ESCÈNICA I COREOGRAFIA
Toni Sans

ARRANJAMENTS
Bruno Franquet

INTÈRPRET
Maria Santallusia

ESCENOGRAFIA I ATREZZO
Maria Santallusia i Joan Pena

TITELLES
Joan Pena

DISSENY i PRODUCCIÓ TÈCNICA
Ivan Rubio

SUPORT TÈCNICA
Marta Vilellas

VESTUARI i CHARACTERITZACIÓ
Maria Santallusia

MODISTES
Aida Al-Nehlawi i Gracia Infante

FOTOGRAFIES
Laula Guerrero i Cathy Loughran

VIDEO
Marc Costa Films

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
EGOS PRODUCCIONS S.C.C.L.

ENREGISTRAMENT

Estudi Aleix Triadó

MUSICS

Maria Negrié (cello) i Alba Atcher (Flauta travessera)

COL.LABORACIÓ

Aula de Teatre de Mataró (Ajuntament de Mataró), Ateneu del Poblet de Barcelona, Ajuntament d'Òrrius.

Qui i què hi ha darrera de La Romancera Teatre

Maria Santallusia, l'actriu i creadora està al càrreg d'aquesta nova proposta. Llicenciada per l'Institut del teatre de Barcelona en l'especialització de teatre Musical, és a més de creadora, mare de dues criatures, i per aquesta raó comença tota aquesta aventura.

La seva trajectòria amb Egos Teatre és extensa:

“Ruddigore o la nissaga maleïda”

“La casa sota la sorra”

“El crim de Lord Arthur Savile”

“L'Esquella de la Torratxa”

“En Joan sense por”

“Tot esperant en Will”

També en diferents espectacles musicals amb altres companyies: ha treballat a l'Auditori de Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya, al Teatre Lliure:

“La bruixa de la Tramuntana”

“Virtual”

“Sugar Con faldas y a lo loco”

“Tòtems”

“Renard o el Llibre de les Bèsties”

“Operetta”

“Allegro”

Després de tants anys de bolos, gires, temporades, creacions, assajos, vivències... Decideix començar un camí per redescobrir-se com artista i així poder posar en pràctica diferents disciplines que l'apasionen: el cant, la música, els titelles i la bellesa plàstica.

La companyia La Romancera Teatre neix com un espai de recerca i de creació per trobar diferents llenguatges per comunicar històries, històries properes i simples, i trobar els quadres plàstics i els ambients sonors que puguin acostar la temàtica proposada als espectadors de diferents edats.

“M.A.R.E.” és el primer espectacle de l'artista, sempre creant complicitats amb altres companys admirats que completen i engrandeixen la fitxa artística.

El per què de M.A.R.E.

La companyia La Romancera Teatre està creada per mi, Maria Santallusia, actriu, titellaira, cantant, artista i mare.

Sóc membre d'Egos Teatre, i encapçalo aquest projecte per donar la meva mirada cap a les arts escèniques dedicades a la primera infància, tenint cura i acompanyant aquests infants que tenen el primer contacte amb el món del teatre i la música.

A nivell professional em dedico al món del teatre i la docència desde fa més de 20 anys, però és realment al ser mare que se'm comença a despertar aquest desig de comunicar-me mitjançant diferents llenguatges amb les més petites i petits.

Hi ha cops que tot s'atura i de sobte te n'adones que estàs en un moment vital tan potent, tan intens, que et sents atrapada en aquest univers que tu mateixa t'has creat.

La maternitat m'ha transformat en molts sentits, de moltes maneres, he viscut tres anys immersa en un món tan fascinant com il·l·larant, he tocat el cel i la terra, he estat en un núvol i en un pou, tots aquests contrastos formen part dels processos vitals que tots anem fent en aquest camí tan únic i vibrant que és... La pròpia vida.

Quan penso en aquest temps envoltada de llums i ombres, visualitzo aquest espectacle que presento, un espectacle plè de llums i ombres naturalment, d'habitacions en penombra, d'objectes diversos per tot arreu, de gestació, de lactància, d'insomni, de bolquers, de plors i rialles, de primeres passes, en

definitiva d'aprenentatges constants, i tot això vinculat amb la música, la música que sempre ens acompanya i endolceix les estones més agres.

L'espectacle neix d'una necessitat d'exploració i experimentació de diferents tècniques artístiques com és el cant la veu, els sons, les cançons... La música, en concret la música clàssica, s'ha anat vinculant amb el món dels objectes d'una manera espontànea, gens forçada, i seguint aquest camí he anat donant forma a una petita història d'emocions, sensacions i relacions.

Així doncs s'ha anat trobant l'encaix entre la manipulació de diferents elements, textures, formes amb aquestes cançons adaptades a l'escolta dels més petits, elaborant melodies més suaus i minimalistes que es podrien equiparar a les melodies més senzilles de les anomenades *cançonetes de bressol*.

Tot aquest treball s'ha anat teixint seguint les vivències del personatge principal, interpretat per una actriu de carn i ossos que fa el paper de la mare, i el seu nadó que creix dins seu, ella projecta tot el que sent: l'emoció de com serà ser mare, com serà la seva criatura, les pors, els dubtes. D'aquesta manera, tot el que ella imagina anirà prenent diferents formes, i d'aquesta manera anirem endinsant-nos en aquesta relació i vincle entre una mare i el seu bebé.

Quan et poses en la pell de la mare, entens que sempre viuràs envoltada de dubtes i preguntes, del fet de qüestionar-te tot el que fas, si està bé o no està bé, si podries millorar algun aspecte... I decideixes que l'objectiu principal d'aquesta etapa és centrar-te en acompanyar a la personeta que tens al teu costat. Donar-li confiança, benestar, un ambient acollidor per a que es pugui desenvolupar i esdevenir qui vulgui ser.

I aquí parteix la idea principal d'aquest projecte, la importància d'un bon acompanyament per poder trobar qui som en essència.

Tots neixem amb una llum pròpia, amb unes aptituds, amb una genètica, amb una predisposició a la vida, un entorn... i és en la primera infància quan fem les descobertes més importants que marcaran la trajectòria de qui som.

Un bon acompanyament en aquests principis és vital per desenvolupar-nos d'una manera lliure i feliç, i així poder experimentar i trobar què ens agrada, què ens mou, qui som, què volem, què necessitem per sentir-nos satisfetes amb nosaltres mateixes.

L'espectacle

És un espectacle musical i de teatre d'objectes adreçat a la primera infància, per nenes i nens d'1 a 6 anys i per a les seves famílies, la durada és de 40 min amb un espai de temps posterior per a que tots puguin participar activament de l'espectacle que acaben de viure, parlar amb l'actriu, intercanviar sensacions i emocions, descobrir l'espai escènic i els titelles i manipular-los, descobrir diferents elements que apareixen en l'espectacle i poder gaudir d'ells.

L'hem anomenat un **Atelier Creatiu post-funció** per poder fer un treball d'immersió amb les propostes que han anat sorgint durant l'espectacle.

Aquest taller és opcional, segons convingui a l'organització de cada espai d'actuació.

La idea inicial és realitzar-lo a peu plà en el mateix escenari, o amb una proximitat amb les famílies, però també funciona en un teatre a l'italiana amb el públic al pati de butaques.

L'espectacle en essència

L'espectacle intenta ser un cant a la vida, un viatge iniciàtic on el personatge de la mare, s'endinsa en un món nou que és la maternitat.

Fent servir objectes i materials que formaran part de l'espai escènic, dedicarà tot el seu jo més profund a mostrar a l'espectador què sent en aquest procés de gestació.

Espera, des d'una mirada còmplice i respectant els seus ritmes, estar al costat del seu nadó com el titellaire que sostén el seu titella, i així acompanyar-lo per a que pugui extreure el seu pròpi aprenentatge vital.

Agafant com a punt de partida la figura dels germans Mozart i la seva mare Anna Maria Walburga Perlt, partim d'aquesta relació d'una mare amb el seu fill o la seva filla, i intentarem entendre quin paper hi pot jugar l'acompanyament d'una persona adulta per a que un nadó vagi adquirint eines basades en la confiança, i així poder construir un ésser satisfet de si mateix.

Per un motiu ben clar, no m'agradaria identificar directament aquest nadó amb cap gènere concret, estem parlant d'una relació materno-filial, sense especificar.

Buscant complicitats

En aquest nou projecte he buscat complicitats amb altres persones artistes amb qui hi treballo a gust, tenim una mateixa manera d'entendre les arts escèniques i segons la meva opinió son grandíssims professionals.

A part de comptar amb l'equip humà i professional de la companyia Egos Teatre, m'ha vingut de gust que els arranjaments de la música i espai sonor el fes el Bruno Franquet, i la construcció de l'escenografia i titelles en Joan Pena.

l'Ivan Rubio serà l'artífex de tota la tècnica, però el gran suport son en Toni Sans i en Xavier Ferré que estan al meu costat com a col·lectiu creatiu.

Junts signem la direcció, la dramaturgia i lletres de les cançons, i la tria de tot el material que hi ha entre mans.

Proposta estètica

Partim de l'època on va viure Mozart, estem parlant del 1700, el classicisme o neo-clacissisme com deien els artistes regna en l'ambient, però com marca l'època es defuig del Barroc i de les sobrecàrregues, per anar a l'essència més pura de les coses.

El segle XVIII va ser el de l'Il·lustració, el gust per tot lo natural, equilibrat i clar, i la imitació de la natura: la puresa, l'essència de les coses.

Partim la proposta d'una època molt concreta, però poc a poc es van descobrint utensilis, propostes, nous objectes que ens connecten amb lo contemporani.

En una habitació i sota un vestuari que podria ser del 1700, es comencen a veure elements més moderns, materials nous, l'habitació es transforma en un bosc quan s'obra la finestra. Com passa a la *Flauta Màgica*, l'espai del bosc i els personatges fantàstics es mesclen i s'integren amb els interiors i la realitat, i també amb els personatges de carn i òssos. I enmig de tota aquesta barreja, apareixen les melodies de *la Flauta* de Mozart que encara ens fan endinsar més en tot aquest viatge pels sentits.

Hem volgut copsar la mateixa idea d'aquest món de fantasia dins d'una habitació.

Proposta d'espai escènic

Com tota la peça, la idea de l'espai escènic és com si estigués en construcció, hem creat un espai suggerent però minimalista, sense grans artefactes.

La intenció és simular una cambra antiga, un espai que la mare està creant i transformant per a la seva criatura, que sigui la seva zona de confort, la idea que gira en tot espectacle i que acompanya la dramaturgia és que la mare està

fent-li “el niu” al seu bebé. Presideix la sala una cortina translúcida i una làmpada de peu.

Hi ha diferents caixes de cartró on es guarden elements atrotinats que van presentant-se i que ens deixen veure el pas dels anys.

La cortina translúcida tindrà un paper en la projecció d'ombres i en la creació d'algun personatge, també passa el mateix amb la làmpada.

La música de l'espectacle

Com no podia ser d'una altra manera la música que s'escoltarà a l'espectacle seràn variacions de temes del gran Wolfgang Amadeus Mozart, sobretot ens hem centrat en l'univers que respira la seva darrera òpera “*La Flauta màgica*” del 1791, any en el que Mozart morí.

Els arranjaments de les peces seleccionades son per a veu solista femenina, i l'acompanyament de petits instruments molt suaus i amb una presència molt cautelosa i cuidada.

L'espai sonor és oníric, el treball ha estat seleccionar les peces que ens acompanyaven en aquest viatge i després hem anat al substrat bàsic d'aquest material musical.

L'enregistrament serà amb sons naturals i per donar aquest caliu farem servir diferents instruments molt subtils xilòfons, piano, violí, flauta travessera, harmonium, theremin, cello, campanes tubulars i elements de percussió.

Hem decidit gravar la música per conservar la idea de fer un solo, on l'artífex de tot és la mateixa mare, però sempre hi ha la possibilitat de fer-ho amb música amb directe.

Interés de l'espectacle

Creiem que el teatre adreçat a la primera infància és totalment necessari i beneficia tant a l'infant com també a la societat que l'acompanya.

És clau pel desenvolupament de qualsevol ésser humà poder gaudir d'experiències d'aquest tipus per poder formar-se com a persona, per aprendre, despertar noves sensacions i emocions, poder estar en contacte de

primera mà amb el món de les arts escèniques: escoltant la música, escoltant una petita història plena de metàfores on es poden reconèixer a elles mateixes, veient com els elements es transformen, palpan propostes plàstiques i artístiques gràcies a l'atelier creatiu post-funció...

Aquest espectacle creiem que és una bona aposta a tots els efectes, i hi ha molts beneficis a llarg termini pel fet de:

- la creació de nous públics, sobretot en un espectacle dirigit a infants a partir d'1 any
- apropar el teatre, la música i les experiències teatrals als més menuts
- el descobriment dels clàssics
- al mateix temps les creacions

contemporànies

- noves autories encapçalades per dones
- experimentar amb nous llenguatges

Confiem en que el públic, els professionals i la societat sabrà veure tot el valor que té una peça d'aquest tipus, i com de beneficiosa pot ser per als seus infants.

Recull de ressenyes de l'estrena el dia 1 d'abril del 2022 a La Mostra d'Igualada

<https://www.youtube.com/watch?v=Fv4DwxwliEI>

<http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2121305-trio-de-dames.html>

<https://recomana.cat/obres/m-a-r-e/critica/la-mare-magica>

A woman with curly hair, wearing a red dress with white lace, is holding a puppet with long brown hair and a simple face. She is looking up and smiling. The background consists of red and white curtains, and several soap bubbles are floating in the air.

Distribució

Maria Santallusia
La Romancera Teatre
laromancerateatre@gmail.com
Tel: 656286533

