

Compañía Pupella-Noguès

Convocatoria burlesca de la figura de Ubu

Marionetas sobre mesa y teatro de objetos.

Alfred Jarry estaba aburrido en el teatro. A los actores que le impedían soñar, prefería el alma misteriosa de los títeres. El arquetipo del inspirado tirano de Macbeth, Ubu, con su Gidouille en el estómago, su grotesco exceso, abre la voz a Dada y el surrealismo, porque "el orden es el placer de la razón, pero el desorden es el deleite de la imaginación. A. Jarry

El Ubu de *Ubu(s)* es un cerdo que mantiene su conciencia encerrada en una maleta y rellena la enorme escena del banquete en torno a la cual están ocupados los manipuladores.

Dirección escénica, escenografía y creación de luces:
Joëlle Noguès.

Dramaturgia: **Pauline Thimonnier**

Música: **Camille Secheppett con la Orquesta
Procession y Paradi**

Con: **Polina Borisova, Giorgio Pupella**

Gestión del sonido: **Nicolas Carrière.**

Régie lumière: **Myriam Bertol**

Producción: Odradek / Pupella-Noguès :
Centro para la creación y desarrollo de artes de títeres.
Compania encargada por el Ministerio de Cultura / DGAC para
acompañar a artistas de títeres de todo el mundo

Coproducción: Festival Mundial de Charleville-Mézières de
Teatro de marionetas

Odradek / Compagnie Pupella-Noguès es contratada por la
DRAC Midi-Pyrénées, el Consejo Regional de Midi-Pyrénées y
recibe el apoyo del Consejo General de Haute Garonne, y la
ciudad de Toulouse.

Patronato Cultural: Gráfic Pyrenées.

Teaser d'*Ubu(s)* sur Vimeo : <https://vimeo.com/187168488>

Principales tournées d'Ubu(s)

- ***Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières(08)***
- ***Théâtre Garonne (31)***
- ***Théâtre d'Aurillac (15)***
- ***Festival Immagini dell'Interno de Pinerolo (Italie)***
- ***Festival Big Bang des Arts (82)***
- ***Festival MIMA de Mirepoix (09)***
- ***Festival Boze Wolf, Aarschot (Belgique)***
- ***Festival l'Eté de Vaour (81)***
- ***Espace Mitterrand de Canteleu (76)***
- ***L'Avant Scène de Grand Couronne (76)***
- ***Festival de Davignac (19)***
- ***Théâtre Calonne de Sedan (08)***
- ***l'Usine, Cnarep de Tournefeuille (31)***
- ***Festival Teatr Obratzov, Moscou (Fédération de Russie)***
- ***Festival Metamorphosis, Bialystok (Pologne)***
- ***Festival Arrivano dal Mare! (Italie)***
- ***Festival Spectacle Interesse (République Tchèque)***
- ***Festival Itinérances en Haute – Garonne(31)***
- ***Festival International de Minsk, Bielorussie***
- ***Festival International de Granada (Espagne)***
- ***Festival Synergura de Erfurt (Allemagne)***
- ***Festival Titirijai de Tolosa (Espagne)***
- ***Festival Incanti Torino (Italie)***
- ***Festival Puppenteatertage Mistelbach (Autriche)***

PRENSA

'UBU ROI', DE PUPELLA-NOGUÈS

Siempre constituye un reto poner en escena Ubu Roi, de Alfred Jarry, uno de los clásicos del teatro vanguardista del siglo XX, por la ambivalencia del personaje entre lo grotesco y lo humorístico, entre la caricatura del loco totalitario y la exaltación vitalista de quién busca cumplir todos sus deseos.

La histórica compañía Pupella-Noguès, sin duda una de las más interesantes del actual panorama de la marioneta contemporánea en Francia, lo ha hecho con una bella e inquietante producción dirigida por Joëlle Noguès e interpretada por Giorgio Pupella y Polina Borisova. Con música de Camille Secheppet y la *Orchestre processioni et paradi*, su versión se centra en la relación entre Ubu, que aparece bajo forma de un puerco ávido de comérselo todo y hacerse con los poderes máximos, y sus servidores, encarnados por los dos manipuladores del personaje y de toda la obra.

Al caricaturizarlo como cerdo, Ubu aparece ya bien definido desde el principio como el dictadorzuelo que es, ávido y soez, con lo que se elimina la ambigüedad propia del personaje (aunque siempre está implícita), para trasladarla a la relación de Ubu con sus dos servidores. Y es aquí donde la versión de Pupella-Noguès alcanza sus notas de mayor resonancia al juntar la relación dictador/servidores con marioneta/manipuladores, con lo que la obra se sitúa en los terrenos que tanto gustan y que tanto han desarrollado en sus montajes los dos titiriteros de la compañía, ese 'espace marionétistique' teorizado por Joëlle Noguès en el que las ambigüedades están servidas y donde las figuras del sujeto y del objeto se relativizan, hasta llegar a cruzarse e intercambiarse.

En Ubu Roi, este intercambio de papeles se produce desde lo grotesco, al ver cómo la personalidad del muñeco al que se sirve contamina a los dos manipuladores, indicándonos que la proximidad subalterna con el poder tiránico se cobra sus tributos: la degradación es el precio a pagar en la convivencia consentida con la tiranía.

Magistral la interpretación de los dos actores-manipuladores, Giorgio Pupella y Polina Borisova, que centran su actuación alrededor de una mesa del banquete con el que los todopoderosos van a regodearse, mientras ellos son los criados-camareros encargados del servicio.

El 'espacio marionetístico' es aquí substituido por el 'espacio de la tiranía y de la sumisión', entre el Ubu-marioneta-cerdo-dictador y los servidores-camareros sometidos a sus dictados. Un espacio voluble que se distorsiona, se rompe y se degrada a medida que la relación avanza y se consolida.

Al acabar el espectáculo, hubo un coloquio en el ambigü del TOPIC con los dos intérpretes y la directora, en el que se debatió sobre el sentido del personaje y sus ambigüedades. Un personaje que este cronista compara a una especie de Polichinela del siglo XX, con todas sus exacerbaciones exaltadas al máximo y dotado de una fuerza tal que obliga a plantearse convivir con él. Un arquetipo de gran actualidad en el nuevo capitalismo hiper-individualista y desenfrenado en el que vivimos.

¿Acaso no nos encontramos todos inmersos en este 'espace marionétistique' del gran Punch mundial que es Trump, para poner un ejemplo, cebado y servido por sus manipuladores que viven de sus prebendas y se degradan, ellos y la sociedad que se deja exaltar por el personaje, hacia límites tan infames como insufribles? Cuestiones que la obra nos planteó en la 'Copa con Pupella-Noguès'.

Toni Rumbau, Titeresante, Novembre 2018

Fotografía de Iñigo Royo.

"Ubu(s)" par la compagnie Pupella-Noguès : sans texte et une seule marionnette, pour revisiter un classique de la littérature dramatique

Pour entendre et voir le reportage, veuillez suivre le lien :

<http://www.franceculture.fr/2013-09-24-les-marionnettes-ne-passent-pas-la-main-12>

Le décor est étonnant : au plafond, de part et d'autre d'un écu rouge vif portant un aigle, plusieurs ampoules et divers chandeliers électriques. Au centre de la scène, une table avec riches porcelaines et reliefs de banquet. Très vite, un petit cochon au poil jaune, manipulé par deux marionnettistes impassibles et vêtus de noir, vient gambader sur la table en grognant et en fourrant son groin dans les plats.

Ce drôle de mammifère représente Ubu, reconnaissable à la Gidouille dessinée sur son ventre. Rapidement, le porcelet fait tomber l'aigle royal mentionné plus haut, et pose la couronne du volatile déchu sur sa propre tête.

Les deux manipulateurs deviennent alors comédiens et, affublés d'un nez postiche et porcin, incarnent les serviteurs du royaume chargés de dresser la table et de servir la fameuse merdre.

La compagnie a choisi un cochon, animal sympathique mais ambigu, pour provoquer chez le spectateur, à la fois de l'empathie et une réflexion sur le régime dictatorial.

La marionnette a été construite par Polina Borisova© HCS

Malgré le fait que certains traits de caractère du Père et de la Mère Ubu ne soient pas représentés dans ce spectacle (la cruauté, la perfidie...), que ce dernier ne compte que trois personnages (la marionnette et les deux comédiens) contre une trentaine pour la pièce originale, et enfin que les trois personnages en question ne s'expriment que par onomatopées, l'univers grotesque et grinçant d'Alfred Jarry est bien répercuté.

Et si la metteuse en scène a choisi le medium marionnette pour adapter cette oeuvre, c'est qu'elle considère qu'il s'agit avant tout d'un objet théâtral qui permet notamment de matérialiser des éléments dramaturgiques : *"Quand les appariteurs deviennent comédiens, ils passent d'êtres au service d'Ubu, en lui donnant le mouvement, à devenir eux-mêmes les mains qui mettent en place le régime dictatorial"*. D'autre part, la metteuse

en scène se dit intéressée par l'espace théâtral qui se met en place entre le manipulateur et la marionnette qui prend vie dans ce jeu de délégation : *"C'est un langage en soi, différent, mais qui a la même intensité dramatique que le jeu du comédien."*

Hélène Combis-Schlumberger

Ubu(s) Théâtre Garonne

« Un âge d'or vous est promis »

« **T**iens, j'ai faim.

Je vais mordre dans cet oiseau. C'est un poulet, je crois. Il n'est pas mauvais. »

Ainsi délibère l'obscène tyran qui fait et défait des royaumes dans *Ubu roi*. Ainsi la marionnette créée par Pupella-Noguès foulera-t-elle au pied les miettes d'une table-monde, ainsi s'en prendra-t-elle au dérisoire symbole d'un pouvoir déchu.

Où trouve-t-on la pièce de Jarry dans ce magistral *Ubu(s)* ? Nulle part, et partout à la fois.

L'aile ou la cuisse ?

Sous une délicate pluie de suspensions lumineuses, une longue table est dressée ; des bruits de couverts, des tintements de verres se mêlent aux voix de convives volontiers philosophes. A l'imaginaire de la fin de repas, évidente transposition visuelle et auditive, se superpose celui d'un régime déclinant. Avec force grognements, un cochon trimballe sa gidouille parmi ces tristes reliefs, frustré de ne rien avoir à se fourrer dans le groin. Hélas, point de pitance : son prédécesseur semble avoir réduit les denrées et richesses du pays en poussière. Tout bon dictateur bâtissant sa fortune sur les restes de l'administration précédente, le goret s'en prend à l'oiseau de proie.

Touche lumineuse dans une scénographie assez sombre, le blason de la Pologne – une aigle blanche couronnée d'or, emblème de Venceslas dans *Ubu roi* – impose d'emblée un angle parodique : cocasse, un aiglon hargneux patiente sur son écu rouge, comme s'il attendait la fourchette qui viendra l'embrocher tel un vulgaire poulet... Et le pouvoir de changer en un jet de cuisse dodue : exit le volatile, le spectateur salue, avec force sourires, le brutal avènement d'un régime de cochon.

Si l'oeuvre célébrisime fait ici place au silence ou aux simples échos par bribes, si la foule de ses grotesques est ramenée à portion congrue (une marionnette et deux manipulateurs-personnages), le nerf de la pièce et son esprit affleurent continuellement, comme un puissant sous-texte de référence. C'est bien là que nous en sommes avec l'oeuvre d'Alfred Jarry, non ? Comme le trio métaphysique de Beckett, la figure grotesque d'Ubu (1896, rappelons-le) a été promue au rang d'archétype, sinon d'oracle, par un siècle d'obscénités en matière de totalitarisme.

Tandis que les mots se croisent, se font écho ou s'affrontent, le plateau se métamorphose. On y remet la table avec la minutie d'un défilé martial. On y sert une nouvelle tambouille, une nourriture pour les cochons dans un service maniaque ; peu importe les mets, l'essentiel, pour le populace, reste la forme ! Conjugué à la présence croissante de Giorgio Pupella, le talent de Polina Borisova ouvre des portes vers le clown, le mime, en sus d'un savoir-faire ébouriffant en terme de manipulation bruitée – comme on y croit, à ce cochon ! On croira également au lent mais certain glissement des deux marionnettistes vers la notion de rôle, au sens théâtral du terme – dès lors, l'idée de manipulation se généralise. Suivant la pente, on finira par se vautrer, par bâfrer avec eux de la fange, de la merdre. Et les discours se noieront dans la trivialité des grognements animaux.

Jarry ? Partout, vous dit-on. On se repaît sans faim de cette farce bestiale, forte d'une jubilation toute carnavalesque. ||

Manon Ona Publié le 22 Mars 2014

PRESSE UBU
FESTIVAL SPECTACULO INTERESSE

ostravan.cz
 Internetový deník pro kulturu a umění

Úvod • O nás • Společenské záležitosti, den druhý • O naplnění snu, naději, cestách k domovu a zručné hrabivosti

**Spectaculo interesse, den druhý:
 O naplnění snu, naději, cestách
 k domovu a zručné hrabivosti**

© 3.10.2017 • Ladislav Vrchovský • Divadlo • Report

Čtyři představení nabídli hlavní program loutkářského festivalu Spectaculo interesse ve svém druhém dni. A bylo to čistě zahraniční nabídka. V Ostravě byla k vidění představení souborů z Řecka, z Polska, z Německa a z Francie.

Čtyři představení nabídli hlavní program loutkářského festivalu Spectaculo interesse ve svém druhém dni. A bylo to čistě zahraniční nabídka. V Ostravě byla k vidění představení souborů z Řecka, z Polska, z Německa a z Francie.

Čtyři představení nabídli hlavní program loutkářského festivalu Spectaculo interesse ve svém druhém dni. A bylo to čistě zahraniční nabídka. V Ostravě byla k vidění představení souborů z Řecka, z Polska, z Německa a z Francie.

SPECTACULO INTERESSE

Ostravan.cz

Ostrava, le 3 octobre 2017

Le quatrième spectacle présenté pour un public de plus de 15 ans était celui de la compagnie française Pupella-Noguès, surement parmi le meilleur spectacle du festival « Spectaculo Interesse ».

La figure d'Ubu, sortie de l'atelier du grand Alfred Jarry, inspire et reste actuelle depuis plus de cent ans.

L'horrible envie de pouvoir, l'avidité politique qui brûle tout ce qui est humain et beau, la vulgarité, l'égoïsme cynique, tout cela était la cible de Jarry, comme c'est la cible des marionnettistes français dans leur spectacle.

L'actualité du spectacle est évidente : dans tous les États, où le leadership politique n'est pas un exemple de moralité ou de la plus élémentaire éducation, ce spectacle servirait comme un avertissement avant chaque élection.

L'importance politique de ce spectacle est donc claire : c'est comme un rappel pour tous, y compris les artistes, ou les créateurs toute catégorie confondue, qui proposent un art de basse qualité, tout en servant celui qui les paie le mieux.

Le couple d'acteurs utilise une seule marionnette, une créature entre l'homme et le cochon. Peu à peu leurs nez se transforment en groins de cochon et deviennent eux aussi une part de ce monde d'avidité et de cumul.

Un jeu excellent, une manipulation superbe, une utilisation très intelligente de l'espace et des objets, une musique magnifique, c'était donc le meilleur de la journée si non de tout le Festival.

Ladislav Vrchovský

Ubu(s) en tournée

Ubu(s) au Belarusan International Puppet Festival, Minsk 2018

FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DEI BURATTINI
E DELLE FIGURE
ARRIVANO DAL MARE!

26 SETTEMBRE - 01 OTTOBRE 2017
www.arrivanodalmare.it

Teatro del Drago
www.teatrodeldrigo.it
tel. 051 2344444 - fax 051 2344444

Ravenna
Gambettola
Gatteo
Longiano
Montiano

Odradek / Compañía Pupella – Nogues

Odradek / Compañía Pupella - Nogues es una Compañía de Teatro Contemporáneo de marionetas, fundada en Italia en 1984 y un Centro de creación y desarrollo de Artes de Títeres, en Quint Fonsegrives, fundada en 2005.

Dirigido por la Compañía Pupella Noguès, este Centro está dedicado a la creación y está encargado por el Ministerio de Cultura y Comunicación para acompañar a artistas de títeres de todo el mundo.

Las acciones de transmisión y formación profesional están ahí desarrollado así como en la Universidad de Toulouse Jean-Jaurès.

La Compañía Pupella-Noguès es reconocida a nivel regional, nacional e internacional y ha creado más de 20 espectáculos dirigidos a públicos jóvenes o adultos y ha presentado sus espectáculos en diferentes países: Italia, España, Croacia, Eslovenia, Suecia, Finlandia, Grecia, Suiza, Alemania, Guayana Francesa, México, Bielorrusia, Corea del Sur, Bélgica, Federación de Rusia, Polonia, y República Checa.

Créations de la Compagnie Pupella-Noguès :

2020: *Biographie(s)* avec le Collectif International R.I.T.M.O.

2018, *Gula Ben*

2015 : *Ici et Ailleurs*, objets & ombres ; Noguès, Pupella

2011 : *Zoom ! Les vertiges du rêve* ; d'après Little Nemo de W.McCay

2009 : *Je ne sais pas pourquoi mais parfois tu m'énerves !* ; d'après Pinocchio de Collodi

2007 : *Le miroir aux fourmis*, haïku marionnettique, théâtral et musical ; Basho, Kerouac, Jatosti

2006 : *Et Hop !* rêve clownesque pour marionnettes dans un dispositif insolite ; Noguès, Pupella, Thuillier

2004 : *Dés(équilibres)* ; installation parcours

2003 : *Dromomanie Poétique* ; installation parcours

2002 : *Je pars*, voyage théâtral ; Jean Cagnard

2001 : *La langue de l'ours* ; Michaël Gluck

1999 : *Mais où est passé le tamanoir ?* ; Desnos, Roy

1995 : *Le dernier voyage de Lapérouse* ; Jon Appleton

1992 : *Histoires comme ça* ; Rudyard Kipling

1994 : *Actes sans paroles* ; Samuel Beckett

1987 : *Se queste terre e questi mari...* ; Jatosti, Memmo

1984 : *Popol vuh, le livre des mayas* ; Noguès, Pupella

Compagnie Pupella Noguès

Contact :

Odradek/Compagnie Pupella- Noguès

46 Chemin des Rosiers
31130 Quint-Fonsegrives

diffusionpupellanogues@wanadoo.fr

www.pupella-nogues.com

tel :00 33 (0) 5 61 83 59 26

