

ESPECTACLE M.A.R.E.

Nom de la Companyia

La Romancera Teatre

CV de la Companyia

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

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 aquesta aventura.

Després de la seva trajectòria amb Egos Teatre i altres companyies (ha treballat a l'Auditori de Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya i al Teatre Lliure) comença un nou camí en solitari per redescobrir-se com a artista i posar en pràctica diferents disciplines que l'apassionen: el cant, la música, els titelles i la bellesa plàstica. 'M.A.R.E.' és el seu primer espectacle, sempre creant complicitats amb altres artistes.

Nom de l'espectacle

M.A.R.E.

M.irada

A.companyament

R.espostes

E.scolta

Disciplina artística

Espectacle Musical i de Teatre d'Objectes

Participació de l'espectacle i/o companyia en festivals, i guardons/reconeixements de l'espectacle i/o companyia

FESTIVALS

Mostra Igualada Festival Mil Maneres
Festival Tòtems Festival Marrameu
FETEN Gijón

GUARDONS I RECONeixEMENTS

El primer espectacle d'EGOS Teatre, **“Ruddigore o la nissaga maleïda”** va obtenir el Premi de la crítica de Barcelona al Millor Espectacle Musical de la temporada 2007-08. Va rebre quatre nominacions als Premios Gran Vía de Teatro Musical 2008 de Madrid, d'entre les quals va obtenir el premi al Millor maquillatge i perruqueria. Va rebre el Premi Guineueta al millor espectacle professional representat al teatre Zorrilla de Badalona la temporada 2008 i va ser nominat als XIV Premis Butaca. La versió castellana es va estrenar a la Fira de Teatre de Tàrraga 2008, on va obtenir el Premi San Miguel al Millor espectacle per votació popular de la fira.

A més, Ruddigore va ser convidada a participar en dues edicions del The International Gilbert & Sullivan Festival, la primera a la localitat de Buxton (UK) el 2012 i la segona a Harrogate (UK) el 2017.

“La casa sota la sorra” és el seu segon espectacle, una coproducció amb el TNC que va rebre quatre nominacions als Premios de Teatro Musical 2011 i cinc nominacions als XVI Premis Butaca.

El seu següent espectacle, **“El crim de Lord Arthur Savile”** va ser considerat el tercer millor musical de Madrid segons la llista TopMetrópoli – El Mundo i el quart millor espectacle de tota la cartellera madrilenya segons la llista de La Guía de l’Ocio.

L’espectacle va rebre el premi al Millor musical original als Premios Broadway World 2012, a banda de cinc nominacions més. També va rebre cinc nominacions a la 6ª edició dels Premios del Teatro Musical de Madrid i als Premis Butaca 2012.

Amb **“L’esquella de la Torratxa”**, encàrrec del TNC com a espectacle inaugural de l’Epicentre Pitarra, van ser guardonats amb el Premi Guineueta 2015 a Millor espectacle per votació popular del teatre Zorrilla de Badalona.

El seu darrer espectacle, **“Baby BOOM! El musical del destape”**, ha estat nominada a Millor Musical Off als Premios de Teatro Musical de Madrid, Millor Musical de Proximitat a la VI Edició dels Premis de Teatre Barcelona, a Millor Musical de Petit Format als Premis Teatremusical.Cat 2023.

Des de l'any 2008 obren la mirada al món del teatre familiar, creant la companyia **EGOS petits**.

El seu primer espectacle va ser **"En Joan sense por"**, que va rebre el Premi Projectes d'Escenificació de l'Institut del Teatre 2008. A La Mostra 2009 on va obtenir el Premi Caixa Catalunya al millor espectacle per votació popular, i a la 20a Fira de Teatre de Titelles de Lleida va obtenir els premis Drac d'Or Ara Titelles, Ara Lleida i Drac d'Or de les Autonomies.

Així mateix, va ser nominat a millor espectacle per a públic familiar a la VIII edició dels premis ARC de la Música Catalana i va rebre el Premi al Millor espectacle de la 26ª Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida.

El seu darrer espectacle, **"Tot esperant en Will"**, ha participat en La Mostra d'Igualada i al FETEN, on va obtenir el Premio a Mejor Espectáculo Musical. També ha estat nominat com a millor espectacle familiar als V Premis Teatre de Barcelona Temporada.

Des d'**EGOS PRODUCCIONS**, han desenvolupat feines de direcció artística, col·laborat en fires i s'han endinsat en el camp de la docència, a més de dur les produccions pròpies des de l'any 2013. Han realitzat la producció executiva dels següents espectacles: "Happy love o love story? Monòleg per a una actriu i 38 figurants", "Tenors" (cia Il·luminati), "La Gran Fuga" (cia. Woodbeats) i "M.A.R.E." (cia. La Romancera Teatre).

Equip artístic de l'espectacle

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 TÈCNIC

Marta Vilellas

VESTUARI I CHARACTERITZACIÓ

Maria Santallusia

MODISTES

Aida Al-Nehlawi i Gracia Infante

ENREGISTRAMENT

Estudi Aleix Triadó

FOTOGRAFIES

Laula Guerrero i Cathy Loughran

MUSICS

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

VIDEO

Marc Costa Films

COL·LABORACIÓ

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

PRODUCCIÓ EXECUTIVA

EGOS PRODUCCIONS S.C.C.L.

Informació complementària

El perquè de M.A.R.E.

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

Soc 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 des de 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 t'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·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 ple 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 espontània, 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 a acompanyar a la personeta que tens al teu costat. Donar-li confiança, benestar, un ambient acollidor perquè 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 naixem 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 perquè 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.

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 perquè pugui extreure el seu propi 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 perquè 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 maternofilial, 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 són grandíssims professionals.

A part de disposar de 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 són 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 en què 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 la Il·lustració, el gust per tot el que és 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 a poc a poc es van descobrir utensilis, propostes, nous objectes que ens connecten amb el 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 ossos. 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 bebè. Presideix la sala una cortina translúcida i una làmpada de peu. Hi ha diferents caps 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 són per a veu solista femenina, i l'acompanyament de petits instruments molt suaus i amb una presència molt cautelosa i cuidada.

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.

Interès 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, palpant 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

