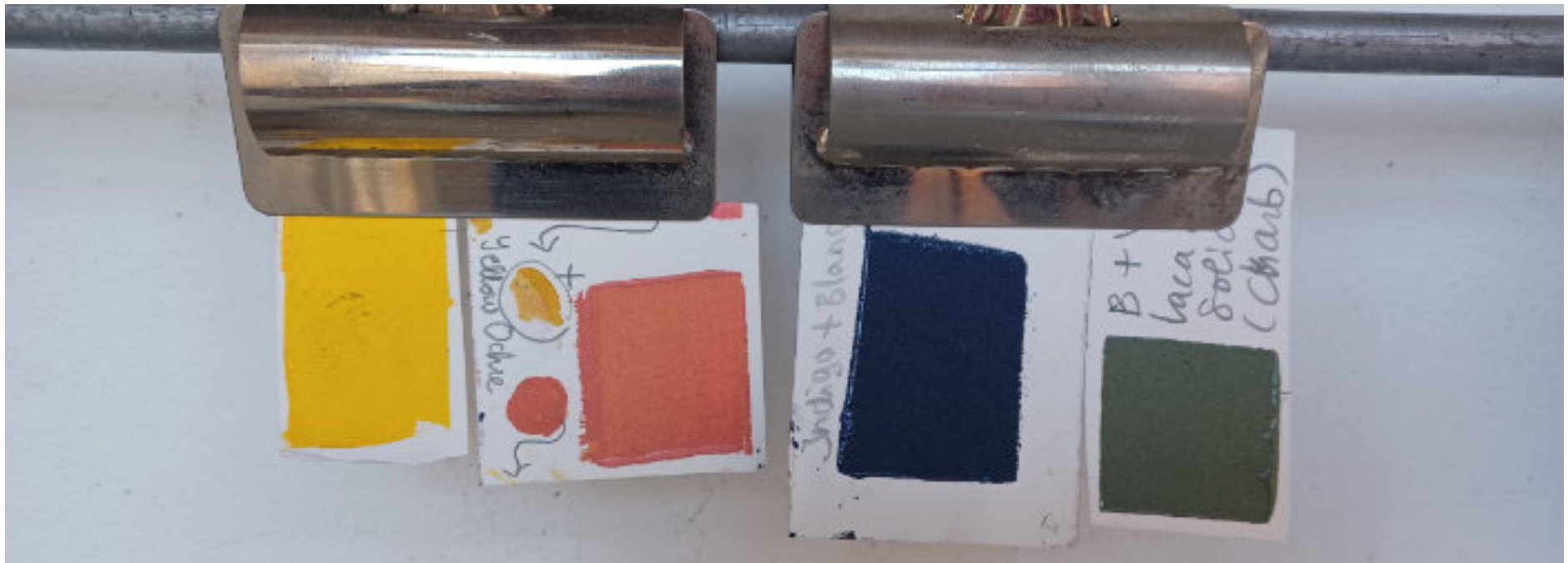

VALERIA BRANCAFORTE

OPERA DEI PUPI

e-mail: v.brancaforte@gmail.com

whatsapp: 0034 669710273

website: www.valeribrancaforte.com

instagram: www.instagram.com/valebranka

facebook: www.facebook.com/valeribrancaforteprints

Die Opera dei Pupi ist ein Marionettentheater, das Mitte des 19. Jahrhunderts in Sizilien entstand und 2008 von der UNESCO in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde.

Pupi unterscheiden sich von anderen europäischen Marionetten durch zwei wichtige Eigenschaften. Die erste ist mechanischer Art, da die Figuren nicht mit den traditionellen Marionettenfäden, sondern mit Eisenstäben bewegt werden. Dabei durchdringt das Haupteisen den Kopf und ein anderes ist an der Hand befestigt. Auf diese Weise entstehen abruptere Bewegungen, die sich perfekt dazu eignen, die überwiegend kämpferischen Handlungen darzustellen.

Das zweite Merkmal ist das Repertoire, das hauptsächlich auf den Rittergeschichten der Karolingerzeit mit Schwerpunkt auf dem Rolandslied oder auf der Renaissanceliteratur wie Orlando Furioso basiert. Darin zelebrieren die Abenteurer der christlichen Paladine, die gegen die Sarazenen kämpfen, Werte wie Ehre, Treue, Tollkühnheit und Liebe und folgen damit dem Wunsch nach Erlösung und Gerechtigkeit einer sozialen Schicht, die sich mit den inszenierten Abenteuern identifiziert.

Die Opera dei Pupi ist traditionell ein Familienunternehmen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Jedes Familienmitglied übernimmt dabei eine andere Rolle: die einen bauen die Puppen, andere bemalen sie, andere kleiden sie an und wieder andere bewegen sie und geben ihnen eine Stimme, indem sie zu einer Handlung einen Text improvisieren. Der Jüngste der Familie spielt die Drehorgel, die die früher verwendeten Geigen ersetzt.

Früher wurden die Aufführungen, die ein ganzes Jahr lang jeden Abend stattfanden, auf prächtigen, handgemalten Plakaten beworben, mit einer Abbildung der Hauptszene und einer kurzen Beschreibung des Programms.

Die Idee zu diesem Projekt entstand aus dem Wunsch, nach so vielen Jahren fern von meiner Heimatinsel meinen Wurzeln und der reichen Volkskultur Siziliens zu huldigen. Es war eine aufregende Reise, die auf einer umfangreichen, leidenschaftlichen Recherche beruhte: Je mehr ich las, Museen und Theater besuchte, desto mehr schwangen bestimmte Saiten in meinem Herzen mit.

Das Ergebnis ist Opera dei Pupi, eine limitierte Auflage von 15 Linolschnitten, ein-, zwei- oder dreifarbig auf einer Handpresse gedruckt, in 12 Kopien: 3 auf Somerset Velvet White Paper (UK), 3 auf Drap (handgemachtes Papier aus Katalonien) und 6 auf Magnani Incisione (Italien). Das Projekt umfasst auch eine Porträtreihe über die 10 bekanntesten sizilianischen Puppen.

Valeria Brancaforte, März 2024

**Opera
dei
pupi**

« ALL'OPRA DEI PUPPI BISO-
GNA CREDERE E NON È UNA
FINZIONE È UNA CELEBRA-
ZIONE, UN RITO, VI SI
ESALTA IL CORAGGIO E LA
L'ALTA, VI SI CONDANNA
IL TRADIMENTO. »
LEONARDO SCIASCIA

**Gran
combattimento
di-Orlando
e-Rinaldo.**

**Combattimento
di-Uzeta
e-Arcibaldo
sotto-l'-Etna.**

**Sfida di
Rinaldo e
Ruggiero
coi pugnali.**

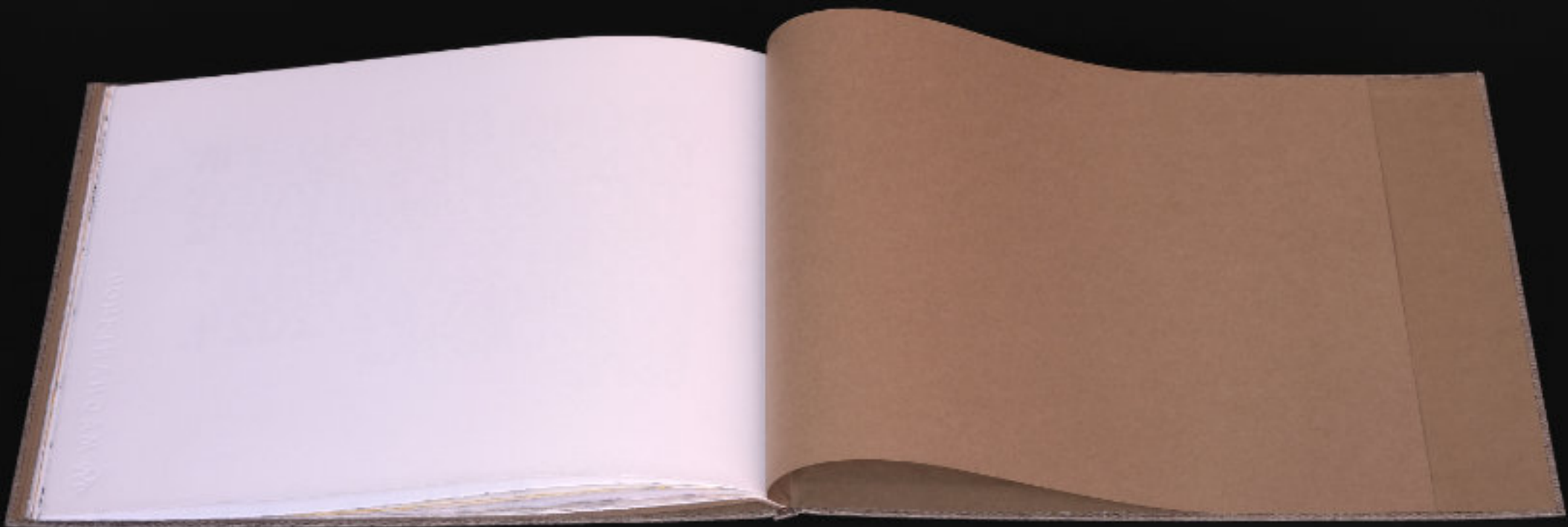
**L'angelo
indica
la strada
a Cladinoro
e Marfisa.**

15 LINOLEUM DI VALERIA
BRANCAFORTE STAMPATI A
TORCHIO-MANUALE IN-12
COPIE: 3 SERIE: 3
3 SOMERSET, 6 MAGNANI,
BARCELONA-02/2024.
ESEMPLARE-N. 4/12
SERIE: Magnani

Valeria
Brancaforte
2024

LEGENDE ZU DEN ILLUSTRATIONEN

Legende zu den Illustrationen

1. Zitat von Leonardo Sciascia: „An die Opera dei Pupi muss man glauben. Sie ist keine Fiktion: Sie ist ein Fest, ein Ritus, in dem Mut und Treue gepriesen und Verrat verurteilt werden.“
2. Puppenköpfe zum Austauschen;
3. Innenansicht des Theaters mit Drehorgel. An der Wand das Elfenbeinhorn von Orlando, das Olifant;
4. Eine Gruppe Paladine;
5. Großes Gefecht zwischen Orlando und Rinaldo;
6. Gefecht von Uzeta und Arcibaldo am Fuße des Ätna;
7. Dolchduell zwischen Rinaldo und Ruggiero;
8. Der Engel zeigt Cladinoro und Marfisa den Weg;
9. Baumelnde Paladinenfüße;
10. Kolophon: 15 Linolschnitte von Valeria Brancaforte, auf einer Handpresse gedruckt, in 12 Kopien und 3 Serien: 3 auf Drap, 3 auf Somerset, 6 auf Magnani. Kopie: Serie: Februar 2024.

Das Buch auf den Bildern oben ist ein Magnani-Exemplar. Hier unten einige Details zu den Papiersorten als Referenz für die 3 Editionsvarianten.

Magnani incisione 220 gr
Druckereipapier, hergestellt in Italien
Leuchtend weiße Farbe
Glatte Oberfläche, feine Körnung.
Geschlossenes Buch Format: 35,5x26x1 circa

Somerset Velvet White 250 gr
Druckereipapier, hergestellt in Großbritannien
Weiße Farbe
Glatte Oberfläche, Samtmaserung.
Format geschlossenes Buch: 37x27x1

Drap 250-300 gr
Artesanal-Recyclingpapier aus Katalonien
Elfenbeinfarben
Rohe, unregelmäßige Oberfläche.
Größe des geschlossenen Buches:
37,5x27,5x1

Es folgen Porträts der bekanntesten Marionetten, einfarbig gedruckt, mit zwei verschiedenen Hintergrundfarben. Die Serie ist auf Somerset Velvet White 250 g/m², ca. 25 x 20,5 cm, gedruckt.

Agolaccio - Der Sohn der spanischen Zauberin Juliana und Halbbruder von Orlando zeigt große Verdienste im Kampf. Zu seinen zahlreichen Heldentaten gehört die Befreiung des Königreichs Sanseverino von heidnischen Usurpatoren, und in bester ritterlicher Tradition heiratet er die Königin Albiana. Ihre Ehe ist glücklich und ihr Leben lang und friedvoll. Agolaccio trägt einen kuriosen Hut im spanischen Stil, der auf seine mütterliche Herkunft hinweist.

Aagramante -Afrikanischer König, oberster Anführer der Mauren und direkter Widersacher Karls des Großen. Seine Gestalt ist von einer königlichen Würde und einem Geist der Gerechtigkeit umhüllt, die ihn zu einem großen Herrscher machen. Er ist stets bereit, bei Streitigkeiten einzugreifen und zu schlichten, denn diese entstehen bei den sarazenischen Kriegern immer wieder - mal aus Eifersucht, mal aus Stolz.

Angelica - Die Prinzessin von Cathay kommt aus dem Fernen Osten an den französischen Hof und rührt die Herzen der tapfersten christlichen sarazenischen Ritter, die ihrer Schönheit und ihrem Charme nicht widerstehen können. Auch Rinaldo und Orlando kämpfen um sie, doch Angelica flieht in den Wald, wo sie den sarazenischen Soldaten Medoro kennenlernt, in den sie sich verliebt, was bei den Paladinen für Unmut sorgt.

Bradamante Die Schwester von Rinaldo ist eine tapfere Paladin und emanzipierte Frau, unabhängig und willensstark, die Ritter, Riesen und Zauberer besiegt, um ihren geliebten Ruggiero heiraten zu können, der immer wieder durch einen Bann von ihr getrennt wird.

Carlomagno Karl der Große, der unbesiegbare Kaiser des Frankenreichs und Namensgeber für die Karolingerzeit, ist stark, groß wie ein Riese und hat strahlende Augen. Er ist jedoch nicht sehr klug, was diverse Schurken nutzen: So lässt er sich auch von Gano von Maganza täuschen, was das Ende seiner treuen Paladinen bedeutet. Er wird mit oder ohne Rüstung dargestellt, aber immer mit einer geballten Faust, dem Symbol für seinen Geiz.

Cladinoro Er gewinnt die Liebe der russischen Prinzessin Rosetta, indem er den furchterregenden hässlichen Riesen Scapigliato im Zweikampf besiegt.

Gano di Maganza, Gano, der Verräter, ist reich und verhasst. Er ist so scharfsinnig, dass er das volle Vertrauen des Frankenkönigs gewinnt, der alle seine Ratschläge annimmt. Doch Gano verrät durch eine feige Täuschung das Königreich, indem er den Sarazenen zeigt, wie sie die fränkischen Soldaten bei Roncesvalles auf ihrem Rückweg nach Spanien überrumpeln können. Er ist schwarz gekleidet und hat eine Narbe im Gesicht.

Sirene Die Opera dei Pupi ist voll von magischen und übernatürlichen Figuren. Die Sirene, bewaffnet mit einem Krummsäbel, wacht über die Geschicke der Menschen.

Orlando Graf von Anglante Roland ist ein starker, treuer, seriöser und unverwundbarer Ritter. Hauptmann der Paladine, leicht schielend, sehr mutig, aber nicht sehr listig. In dem Hinterhalt, den die Sarazenen den zwölf Paladinen in Roncesvalles legen, kämpft Orlando heldenhaft und bläst erst am Ende des Gefechts in sein Elfenbeinhorn Olifante, um Verstärkung zu rufen, und findet damit den Tod. Sein Schwert ist das Durendal und sein Helm ist mit einem Adler verziert.**Rinaldo di Montalbano** is the second paladin of France. Rebellious spirit, passionate, playful, heartbreaker. A cousin of Orlando, he is his antagonist both in battle and in love. Repeatedly forced to wander in exile, he does not hesitate to embark on amorous adventures with oriental princesses. He symbolises the cunning man, and his emblem is the lion.

Rinaldo di Montalbano Er ist der zweite Paladin des Frankenreichs und hat einen rebellischen, leidenschaftlichen und verführerischen Charakter. Er ist Orlando's Cousin und sein Gegenspieler sowohl im Kampf als auch in der Liebe. Da er immer wieder gezwungen ist, ins Exil zu gehen, zögert er nicht, sich auf Liebesaffären mit orientalischen Prinzessinnen einzulassen. Er symbolisiert den klugen Mann, und sein Schild stellt einen Löwen dar.

Agolaccio

Agolaccio

Agramante

Agramante

**Angelica
Principessa
del-Catai**

**Angelica
Principessa
del-Catai**

Bradamante

2011

Bradamante

L'invincibile Carlo + Magno

L'invincibile Carlo + Magno

Cladinoro

Cladinoro

**Gano-di-
Maganza, il
traditore**

**Gano-di-
Maganza, il
traditore**

Sirena

Sirena

ca. 35x50 cm. 3-Platten. Signierte und nummerierte Sonderausgabe von nur 4 Exemplaren, gedruckt auf handgeschöpftem Spezialpapier aus St. Petersburg, Russland.

ca. 30x40 cm. Zusammenstellung von zwei 2-Platten-Linolschnitten, gedruckt auf handgeschöpftem Papier aus Katalonien gedruckt und mit handkolorierten Sennelier-Aquarellen angereichert.

30x40 cm circa.

Combo aus zwei 2-Platten-Linolschnitten, gedruckt auf handgeschöpftem Papier aus Katalonien gedruckt und mit handkolorierten Sennelier-Aquarellen angereichert.

Puppenköpfe zum Austauschen

2-Platten-Linolschnitt, eingefärbt in 3 Farben.

Format:

Japanisches Papier, 40x100 cms ca.

Somerset-Papier, 30x40 cms ca.

Eine Gruppe Paladine. - 25x33 cm, 2-Platten-Linolschnitt, 3-farbig getuscht. Künstlerabzug.

Große Gefecht zwischen Orlando und Rinaldo.
25x33 cm, 2-Platten-Linolschnitt, getuscht in 3 Farben. Künstlerabzug.

Gefecht von Uzeta und Arcibaldo am Fuße des Ätna.
25x33 cm, 2-Platten-Linolschnitt, getuscht in 3 Farben. Künstlerabzug.

Dolchduell zwischen Rinaldo und Ruggiero
25x33 cm., 2-Platten-Linolschnitt, Künstlerabzüge.

Der Engel zeigt Cladinoro und Marfisa den Weg
25x33 cm ca., 2-Platten-Linolschnitt, Künstlerabzüge.