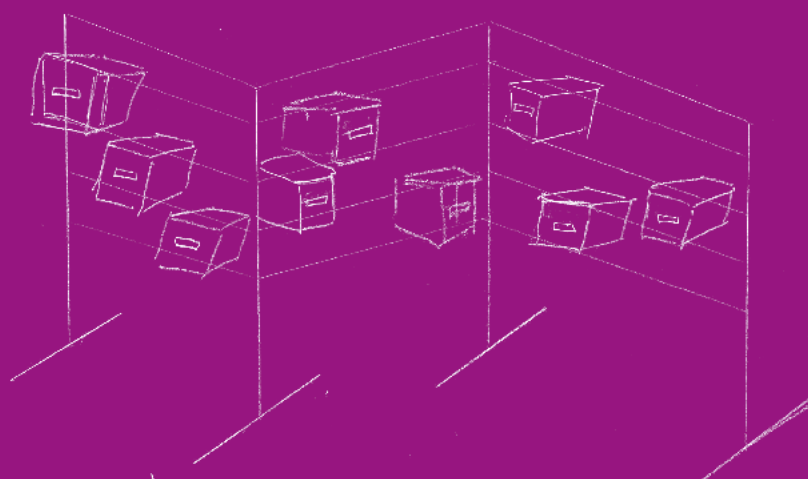

DE L'AUTRE CÔTÉ

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
DU COLLECTIF MARIONNETTES EN AURA

*Schéma de structure auto-portante
pour y insérer les boîtes*

LIVRET PÉDAGOGIQUE

L'EXPOSITION DE L'AUTRE CÔTÉ

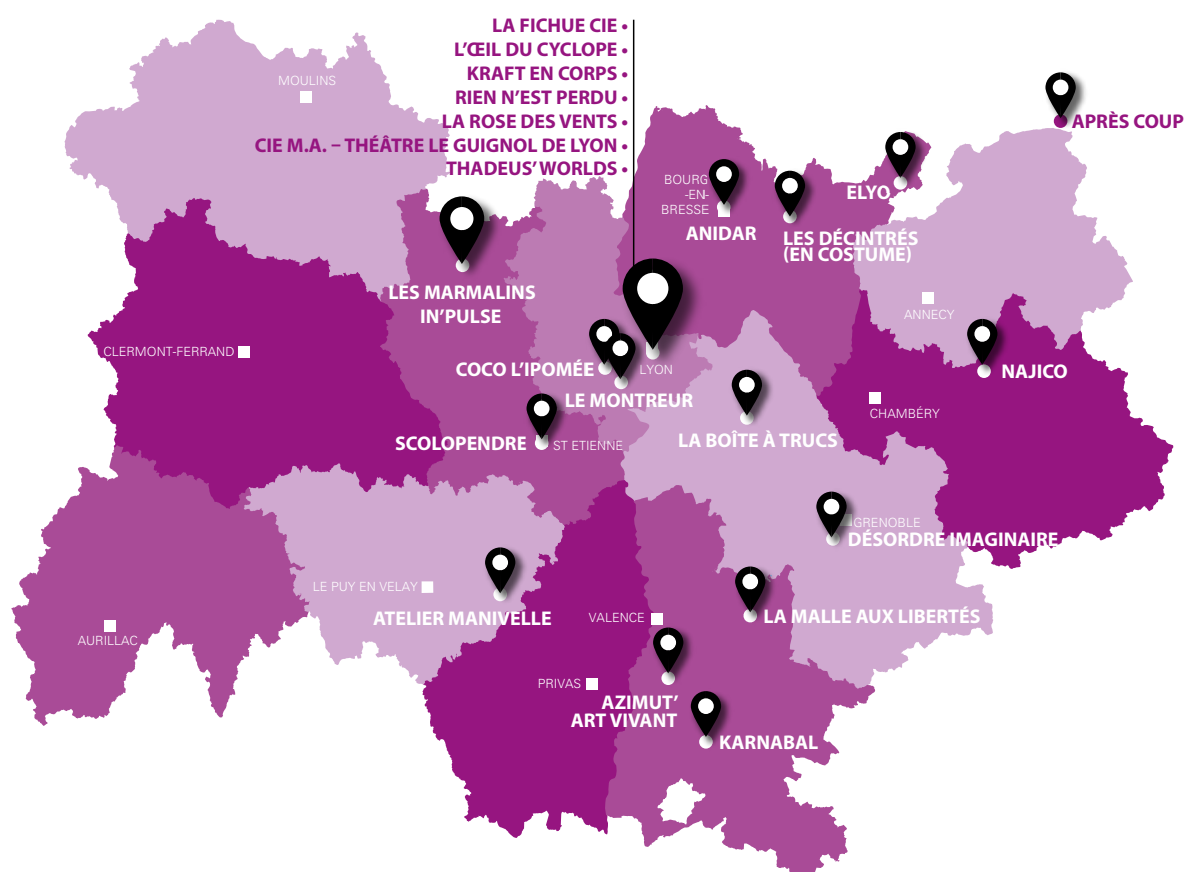
A travers les 23 boîtes d'artistes présentées dans cette exposition, découvrez les secrets de fabrication de ce qui fait la richesse des arts de la marionnette aujourd'hui, en Auvergne Rhône-Alpes.

Approchez approchez, ouvrez un œil, puis le second, de l'autre côté. Des mondes en miniature se présentent à vous, des personnages apparaissent, des images naissent, des idées fusent, pour créer un panorama régional ludique et interactif ! Si cette visite s'effectue sans les mains, ouvrez tous les autres sens. Imprégnez-vous des univers et techniques ; tout un monde à explorer de l'intérieur, prolongeant ces boîtes offertes avec le cœur. Elles parlent et retracent humblement des savoirs-faire, des imaginaires. L'exposition « De l'autre côté » c'est 23 histoires (et plus) à se raconter !

23 équipes artistiques ont participé (vous pouvez les retrouver sur la carte ci-contre) :

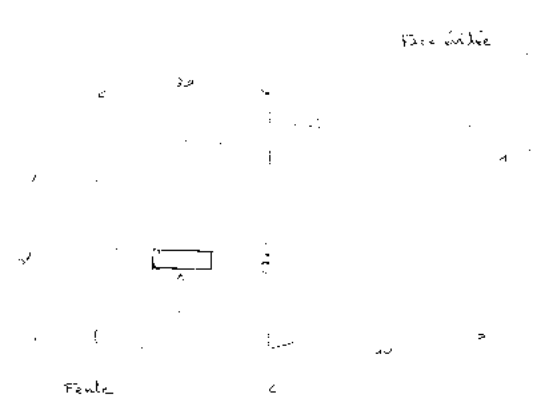
Compagnie Anidar (01) _ Compagnie Après Coup (Suisse) _ Atelier Manivelle (43) _ AzimuT art-vivant (26)
La Boîte à Trucs (38) _ La Fichue Compagnie (69) _ Coco l'Ipomée (69) _ Les Décintrés (en costume) (01)
Cie Désordre imaginaire (38) _ Compagnie Elyo (01) _ Cie In'pulse (42) _ Compagnie Karnabal (26)
Kraft en corps (69) _ La Malle au libérés (26) _ Cie Marmalins (42) _ Le Montreur (69) _ Compagnie Najico (73)
L'œil du cyclope (69) _ Cie Rien n'est perdu (69) _ La rose des vents (69) _ Cie Scolopendre (42)
Cie M.A. – Théâtre le Guignol de Lyon (69) _ Thadeus' Worlds (69).

L'exposition a été présentée au public pour la première fois lors du **Festival Les P'tits Géants** de Pont-de-Claix en octobre 2025.

Ce dossier pédagogique a été réalisé sur la base d'entretiens avec les artistes, prolongés par une rubrique « Pour aller plus loin » élaborée par Aline Bardet, médiatrice culturelle spécialisée.

Sur chaque fiche, il présente des pépites, autant de trésors à découvrir pour mieux connaître les arts de la marionnette, s'affranchir des clichés, et laisser parler son imaginaire. Chaque compagnie y est présentée, dans ses choix, ses démarches, ses recherches, ses propos, ses esthétiques. Puis, comme en poussant la porte de chaque atelier, retrouvez des bons tuyaux, des astuces, des anecdotes, un peu d'histoire quand même, bref, une vraie boîte à outils. Que vous soyez curieux-se, enseignant.e, médiateur.ice, si vous avez à cœur d'en savoir plus, cette rubrique saura vous satisfaire. Physique, philo, technologies, illusions d'optique, apparences et symboles, merveilleux, cultures, jeux, matières, processus... Comment crée-t-on un spectacle de marionnette ? Et comment aborder, de manière ludique, les thèmes associés ? C'est par ici. Le dossier pédagogique de l'exposition, c'est presque 1 fiche par jour à ouvrir pour apprendre et s'inspirer ! Et si chaque lecteur.ice fabriquait sa propre boîte ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour donner tout son sens à cette exposition, des ateliers de médiation, des actions culturelles ou des événements autour des arts de la marionnette peuvent être mis en place par l'une des 23 compagnies représentées. Renseignez-vous...

- **CIE ANIDAR** (01)
anidar@wanadoo.fr • ventriloque-creationtheatrale.com
- **CIE APRÈS COUP** Suisse
cieaprescoup@gmail.com • cieaprescoup.com
- **ATELIER MANIVELLE** (43)
contact@ateliermanivelle.com • ateliermanivelle.com
- **AZIMUT ART-VIVANT** (26)
azimuttheatre@gmail.com • coraliebelot.wixsite.com/azimut
- **LA BOÎTE À TRUCS** (38)
contact@laboiteatrucs.com • laboiteatrucs.com
- **LA FICHUE COMPAGNIE** (69)
lafichuecie@ecomail.fr • lafichuecie.fr
- **COCO L'IPOMÉE** (69)
cocolipomee@gmail.com • cocolipomee.com
- **LES DÉCINTRÉS (EN COSTUME)** (01)
lesdecintres@gmail.com • lesdecintres.com
- **CIE DÉSORDRE IMAGINAIRE** (38)
desordreimaginaire@gmail.com • desordreimaginaire.fr
- **CIE ELYO** (01)
compagnieelyo@gmail.com • elyo.org
- **CIE IN'PULSE** (42)
inpulsecreation@gmail.com • inpulsecompagnie.com
- **CIE KARNABAL** (26)
oskarnabal@gmail.com • compagniekarnabal.com
- **KRAFT EN CORPS** (69)
kraftencorps@gmail.com • kraftencorps.com
- **LA MALLE AUX LIBERTÉS** (26)
lamalleauxlibertes@gmail.com • lamalleauxlibertes.info
- **CIE MARMALINS** (42)
ciedesmarmalins@gmail.com • Facebook.com/CieDesMarMalins
- **LE MONTREUR** (69)
lemontreur@gmail.com • lemontreur.org
- **CIE NAJICO** (73)
najico-cie@orange.fr • najico-cie.com
- **L'ŒIL DU CYCLOPE** (69)
cie.oeliducyclope@gmail.com • oeliducyclope-marionnettes.fr
- **CIE RIEN N'EST PERDU** (69)
cieriennestperdu@outlook.com • cieriennestperdu.com
- **LA ROSE DES VENTS** (69)
rosedesvents.theatre@gmail.com • collapsus.eu
- **CIE SCOLOPENDRE** (42)
cie.scolopendre@gmail.com • ciescolopendre.blogspot.com
- **CIE M.A. – THÉÂTRE LE GUIGNOL DE LYON** (69)
lacompagniema@gmail.com • theatreleguignoldelyon.fr
- **THADEUS' WORLDS** (69)
contact@thadeus.world • thadeus.world

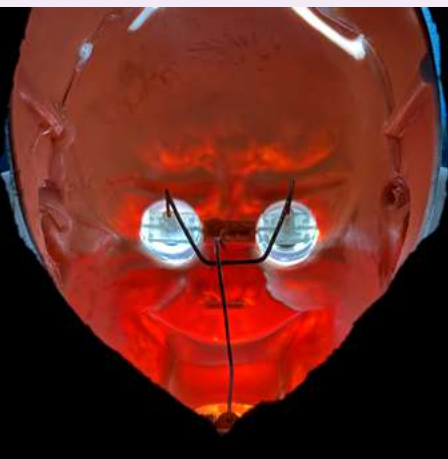
COMPAGNIE ANIDAR

Bourg-en-Bresse
Ain (01)

Philippe Bossard

Créer et transmettre pour mettre en valeur la ventriloquie comme un art à part entière et transversal, entre théâtre, marionnette et danse. La ventriloquie c'est le lien entre le théâtre et le cabaret. Ses spectacles racontent le back stage, le plaisir de ces expériences, au travers de la marionnette.

Chut...Secret de ventriloque : c'est souvent une grosse peluche poilue parce que ça crée du mouvement !

ENCASTRIMYTHE

La ventriloquie, technique de prédilection de notre compagnie met en scène cet « autre côté » qui nous anime. « Le pantin » tel un double étrange et facétieux incarne la ventriloquie dès la fin du 19ème siècle. « Gaster » cubique, cette boîte illustre la rencontre de la marionnette et la ventriloquie après plus de 2000 ans d'usages entre croyances antiques et superstitions ésotériques avant de prendre place sur scène et notamment au cabaret.

www.ventriloque-creationtheatrale.com

LE LIEN À LA MARIONNETTE

Philippe Bossard forme des marionnettistes à la ventriloquie, au Mett et à l'ESNAM, car elle apporte une autre dimension au rapport marionnettiste – pantin. Il transmet son art avec exigence, pour que d'autres s'en emparent et la sortent du lien schizophrénique auquel elle est associée. Contrairement au cabaret, le manipulateur fait partie de l'histoire. Il n'y a pas de don à avoir, c'est un travail vocal !

La parole du ventre n'est pas une voix OFF, c'est une voix IN

LA NOTION DE DOUBLE

Le pantin du XXème siècle ressemble souvent à son ventriloque. Sa tête est creuse pour accueillir les mécanismes de manipulation et d'articulation actionnés par la main du marionnettiste. Ici, elle est vidée au profit d'une image symbolique : éclairée, l'intérieur de la tête, se joue d'une illusion d'optique. En mettant les creux en relief, la lumière accentue la « présence-absence » d'un deuxième visage à l'intérieur et crée une dualité. La ventriloquie c'est l'autre côté et c'est l'autre à côté aussi. Faites-en l'expérience : prenez un masque, retournez-le. Grâce à un éclairage bien positionné, découvrez son visage intérieur !

« Marionnettes en Transmission », lieu de création artistique, LE TEIL, 07

Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, CHARLEVILLE-MÉZIÈRE, 08)

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Imitation d'une tête de **pantin** traditionnelle pour **ventriloquie**.
Plastique. Essai de datation : années 1980. Ce type de tête signe l'arrivée de la ventriloquie sur scène. C'est l'objet dont tout est parti ; comme image d'Epinal et ouverture des possibles. C'est dans les années 1920 que le pantin est devenu l'objet du ventriloque. Le film de 1925, muet, en noir et blanc *The Unholy Three* de Tod Browning, montre à quel point la ventriloquie faisait partie des références.

LA VENTRILOQUIE COMME ART ULTRA-POPULAIRE

Cette tête raconte aussi l'inquiétante étrangeté dont le cinéma s'est emparé et dont le **cabaret** a fait usage de nombreuses années ; le lien à la schizophrénie découverte au début du XXème siècle aussi. La ventriloquie a suivi l'évolution de la société, victimisée ou starisée. Le pantin est une trace de l'époque charnière qui a vu arriver le téléphone, la projection de la voix par des objets modernes et techniques. Au milieu du XXème siècle, le pantin devient star et non le ventriloque. Alors certains ont fabriqués des fac-similés d'eux-mêmes en petite dimension. Le rideau, la table et les chaises, font le lien au cabaret.

ventriloquie cabaret
pantin double Charlatan
marionnette et ventriloquie

POUR ALLER PLUS LOIN

PANTIN

Le pantin traditionnel du ventriloque est constitué de deux parties : une tête posée sur un support en bois, habillée d'un corps. La main du marionnettiste entre dans la tête où se trouve un manche avec des gâchettes : tirettes ou bouton poussoir qui tirent des fils, qui eux-mêmes font bouger les yeux, les sourcils, ouvrir et fermer la bouche, les paupières. Les lèvres et la mâchoire inférieure sont dessinées et c'est la partie qui se ferme. C'est la marionnette des films d'horreur !

MUPPET

C'est la marionnette moderne du ventriloque. En mousse ou en tissu, très souple et légère avec une grande bouche ouverte pour mettre la main à l'intérieur : les 4 doigts dans la mâchoire supérieure et le pouce dans la mâchoire inférieure.

HISTOIRE DE LA VENTRILOQUIE

Dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, la ventriloquie s'apparentait à la voix des dieux - à travers les Pythies, les Oracles ou les Prêtres - et des morts. Cette pratique a progressivement glissée vers le charlatanisme, jusqu'au XVIIIème siècle. La ventriloquie était alors utilisée pour voler de l'argent, arnaquer les gens. Ces voix d'outre-tombe résonnèrent jusqu'au milieu du XIXème siècle.

Puis vient l'ouvrage de référence en 1772 de l'Abbé de la Chapelle qui coupe court à ces pratiques : *Le ventriloque ou l'Engastrimythe* ; terme grec signifiant « la parole dans le ventre ». C'est le seul ouvrage technique existant, y compris encore aujourd'hui. L'Abbé de la Chapelle travaillait sur l'Encyclopédie avec Diderot et d'Alembert dans l'esprit des Lumières et le respect des choses vérifiées scientifiquement. Il démontre enfin que la ventriloquie est une technique et non quelque chose du diable ou du démon. Les ventriloques démasqués se sont donc retrouvés à

faire la même chose mais dans le quotidien, pour faire rire : faire parler un âne ou un cochon, dans une cheminée, ou un puits. Forts de leur succès, ils ont décidé de le faire sur scène.

Et petit à petit le pantin est arrivé, souvent à figure enfantine, car la voix aigüe porte mieux. Une pédale permettait d'ouvrir la bouche du pantin. La ventriloquie a connu sa période de gloire du début du XXème jusqu'en 1975 et est devenue une industrie. La marionnette a évolué pour se libérer de sa rigidité. Remplacée par une muppet, arrivée des Etats Unis, elle peut se plier, se mettre en boule et est facile à porter.

DES MODÈLES HISTORIQUES

Tout début XXème **Francisco Sans Baldovi, s'est fait filmer !** Ses pantins étaient très techniques, inspirés du travail des automates.

Dans les années 1990, **Ron Lucas** faisait parler un micro.

Fred Robi dernier ventriloque du music hall suisse, fabriquait ses marionnettes devant le public.

Marc Métral est le dernier ventriloque de music hall français, dans une tradition propre et bien faite.

Aujourd'hui, **Célia Muñoz Alvarez** fait parler des objets.

Et **Cas Pucine** prend la relève en France.

DES MARIONNETTISTES QUI PRATIQUENT LA VENTRILOQUIE

Ingvild Aspeli et des élèves sortants de l'ESNAM dans *Trust me for a wild*.

Anaïs Aubry dans *Fœtus project*.

Jonathan Capdevielle dans son travail avec Gisèle Vienne : *La convention des ventriloques, Jerk*.

Neuville Tranter quant à lui est souvent associé à la ventriloquie mais il montre pourtant autre chose ; il labialise.

COMPAGNIE APRÈS COUP

La Tour-de-Peilz,
Canton de Vaud, Suisse,
Cécile Poncet

Cécile Poncet crée des spectacles oniriques à la croisée de la poésie, de la manipulation d'objet et de matière. Elle travaille avec Claire Heggen (Théâtre du Mouvement) la relation corps-objet et corps-castelet (= quand le corps du marionnettiste est le cadre, voire le support de jeu de l'objet). Les objets, selon que nous les maîtrisons ou pas, la manière dont on les porte, l'endroit duquel on est placé, racontent des choses différentes. Comment établir avec eux un dialogue sans parole, qui prend sens, crée des images en mouvement pour se raconter des histoires ?

RÊVERIE POÉTIQUE DEVANT UN MONDE TRANQUILLE

D'un côté, une invitation à s'imaginer des parcours aléatoires, instables et éphémères, tels des tableaux sans cesse en mouvement. De l'autre, un échange intime de regard avec l'objet, présence sensible et singulière. Bois et sable

<https://cieaprescoup.com/>

UN COUP DE CŒUR

Cécile Poncet travaille avec des objets magiques : ceux qui portent bonheur, chance, contiennent des rêves et des espoirs, des histoires. C'est au Sensorium, Musée des cinq sens de Berne, que Cécile Poncet rencontre l'Oloïde : un objet qui n'a qu'une face, mais se déploie à l'infini. C'est un coup de cœur pour cet objet qui contient à lui seul tout un monde, beaucoup de symboles, évoque de nombreuses images, et parle à l'inconscient

de manière universelle. « J'ai tout de suite pressenti la richesse de cet objet. » Il possède un côté abstrait et un côté narratif qui offrent un grand potentiel de manipulations et de représentations. Dans son déplacement, il trace des mouvements organiques qu'on retrouve dans la nature. Ici pièces uniques faites de bois, elles sont vulnérables et fragiles, chacune à leur façon.

ÉVEILLER ET ACCUEILLIR

A l'écoute des formes, matières et mouvements

Avec le spectacle *Turbula*, Cécile Poncet offre en partage une échappée hors du temps, invite au calme, appelle à ralentir, apaise, éveille les sens, grâce à ses objets « Oloïdes ». Un spectacle intimiste, qui se regarde de tout près, et dans lequel le public est invité à s'inventer ses propres histoires. Les objets ont tous la même forme, mais pas la même taille. Suivant l'angle de vue, le regard change et parfois, un visage apparaît. Accentué par les ombres. Les plus petits se mettent à l'écoute des petites voix des objets, murmurent parfois en partant dans leur imaginaire ludique « *je peux toucher tes coquillages ?* » ; quand les plus âgés, font face à leur intériorité, leurs souvenirs, et racontent « *j'ai envie de pleurer mais je ne sais pas pourquoi* ». Dans la prochaine création, l'ajout du sable et de l'eau viendront alimenter la poésie et la sensorialité.

COMPOSITION DE LA BOÎTE « MINIMALISTE »

Base sable (en lien avec la prochaine création).

D'un côté, des parcours aléatoires, éphémères, instables à imaginer, à travers l'espace. A l'image d'un bac à sable où l'on apporte la vie. 3 petits oloïdes réalisés par des sculpteurs sur bois, d'essences différentes : If, Noyer, Pommier.

De l'autre côté, une rencontre intime avec l'objet, un zoom sur.

Une guirlande led.

Oloïde Poétique de la rêverie
Mathématique et Géométrie Sensoriel Philosophie

POUR ALLER PLUS LOIN

DES QUESTIONS MATHÉMATIQUES

L'OLOÏDE : un objet scientifique

Objet géométrique figurant une enveloppe convexe de deux cercles orthogonaux passant chacun par le centre de l'autre, avec une face et deux arrêtes. Il peut rouler sans s'arrêter et chaque point de sa surface touchera le sol à un moment où à un autre de son déplacement. Il décrit un mouvement naturel et organique oscillant et rythmique, qui rappelle la forme du 8 et que l'on peut observer dans la nature avec par exemple l'eau qui s'écoule dans un cours d'eau.

Cet objet a été inventé il y a une centaine d'années par Paul Schatz, sculpteur et mathématicien. Il s'est inspiré d'observations directes de la nature pour créer des technologies qui en imitent les effets, les formes et leur mouvement.

→ Avec les plus grands :

Retrouvez l'équation algébrique de l'oloïde notamment et d'autres spécificités :

<https://objetsscientifiques.com/oloide>

Oloïde : Intersection de la Nature, Technologie et Art

Fabriquer votre oloïde en papier à l'aide d'un patron :

<https://www.polyhedra.net/fr/model.php?name-en=oloid>

Modèles en papier pour Oloïde

DES QUESTIONS PHILOSOPHIQUES

Allez lire Gaston Bachelard, *La poétique de la rêverie*

Un éloge à l'imaginaire. Inspiration pour Cécile Poncet : « Pour Gaston Bachelard, la rêverie est une activité psychique apaisante et active, un état de « dormeur éveillé » qui permet de se reposer du temps quotidien et de la rationalité, libérant ainsi l'imagination et l'intuition. Elle favorise une tranquillité lucide, où les pensées nourrissent les songes et les songes éclairent les pensées, en favorisant la solitude et en offrant un refuge de l'agitation du monde ».

→ Avec tous les publics : *quels sont vos objets magiques ?*

A quoi ressemble votre porte-bonheur ? Croyez-vous en un symbole qui porte chance ? Que pensez-vous des arcs en ciel ? Avez-vous un animal totem ? Un objet toujours dans la poche ou votre sac qui ne vous quitte pas et que vous aimez caresser pour vous rassurer ? Le(s)quel(s) et pourquoi ?

DES QUESTIONS POUR RESSENTIR

Autour du spectacle ou de la boîte, proposez des exercices de respiration et de pleine conscience, pour se concentrer sur soi, sur le moment présent. Aidez-vous pour la concentration, selon l'envie, d'objets sensoriels inspirants. Autant d'outils pour développer une stabilité intérieure, un ancrage.

→ Pour les plus petits :

Fabrication de bouteilles sensorielles : dans de petites bouteilles transparentes, intégrer de petits objets (perles, paillettes, fèves, boutons, billes), naturels (grains et graines, riz, café, gros sel, sable), figurines (petits personnages ou accessoires). Vous pouvez faire des bouteilles thématiques (banquise, savane, Noël) ou de couleur. Récolter avec les enfants et fabriquer ensemble. Ces bouteilles invitent à la contemplation, la relaxation, la concentration. En faisant tourner la bouteille dans sa main, l'enfant (re)trouve l'apaisement et joue à reconnaître les éléments qui apparaissent et disparaissent.

Découverte par le toucher de matériaux sous diverses formes : bois, terres, cartons, eau, air.

ATELIER MANIVELLE

Fay-sur-Lignon
Haute-Loire (43)
Evelyne Lohr

Questionner d'où l'on vient, où l'on va, et comment on fait société. Comment la fiction et le récit prennent le relai sur la matière historique ?

Plonger dans l'histoire des choses, les sources, ramasser, récupérer. Dans le monde du « tout jetable », la marionnette permet de redonner une vie ou un sens à une matière ou un mécanisme.

Chut...Secret de marionnettiste :

La boîte pose la question de l'espace de la représentation, de la scène. La miniature permet plus de distance.

Plus une marionnette est petite, moins elle est technique en théorie. Et dans les faits, elle fonctionne souvent mieux qu'une grande marionnette très articulée.

PETITE

ÉCUME

La tempête se lève sur notre monde d'objets.

A quoi sert l'inutile ? Sommes nous dehors ou dedans, au-dessus de la mêlée ou dans le grand bain ? On se fait beaux pour mieux salir le monde ?

La petite musique s'enraye. Archives ... dossiers...

Comment porter le fardeau des générations ?

<https://www.ateliermanivelle.com/>

RÉINTERROGER NOS ÉVIDENCES - La salle de bains comme lieu de confort

Pour simplifier les gestes quotidiens, l'agriculture a vu l'arrivée des tracteurs. Tout est devenu simple, mais on s'est coupé de la terre et du travail collectif. Nous nous rendons compte que les progrès techniques ont eu des conséquences sur nos vies et nos façons de penser. Si l'on regarde juste un peu en arrière, nos grands parents vivaient déjà différemment. Ils prenaient soin de leurs objets, car ils les avaient pour la vie. Aujourd'hui, ils racontent notre confort. La salle de bain, lieu intime et en même temps de transition vers

l'extérieur (la vie sociale), interroge cela : l'histoire de l'eau et de l'écologie (dans les villages de montagne certains ont encore l'eau de la source), l'hygiène (avec des codes différents suivant les époques) et les normes sociales. Nos salles de bain racontent un état de la société, et, socialement, nous n'avons pas tous les mêmes...

Et vous ? Quels objets décoratifs trônent dans votre salle de bains ? Et que racontent-ils de vous ?

INTERROGER LE MONDE À TRAVERS SES OBJETS ET MATIÈRES : TRANCHE DE VIE ET SOCIOLOGIE - Que racontent les choses ordinaires ?

Un tissu de qualité ne raconte pas la même chose qu'un tissu de bas étage. Le point de départ du travail est la documentation de recherche. Puis, l'histoire des matières par l'exploration de leurs qualités, leur fonctionnement, puis leur transformation. A partir

d'un objet échoué de l'ère post industrielle, c'est voir ce qu'il raconte, et comment le transformer. Vient enfin la création d'une atmosphère qui emmène dans un univers. Par l'assemblage, on crée du lien, du sens, et de la poésie.

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

- ! Un objet hybride : porte-savon décoratif (un bidet ou baignoire avec deux robinets).
- ! Un objet absurde / kitsch qui raconte son inutilité et en même temps ses multiples fonctions : porte-crayon en forme de canapé en plastique avec un thermomètre intégré rempli d'un liquide bleu plus lourd en bas, qui représente des vagues, et un petit bateau dedans.
- ! Une marionnette - prototype recalée au casting : sur table avec un contrôle. Mousse polystyrène extrudé, papier mâché et tissus.
- ! Des archives : coupures de journaux et publicités évoquant l'époque triomphante des trente glorieuses où l'on avait une croyance sans faille dans le progrès, marquant une rupture de génération.
- ! Une poignée de valise au niveau de la fente : les artistes passent leur temps sur les routes, à porter, charrier, c'est l'envers du décor.. Et vous qui regardez, êtes vous dans ou hors du théâtre du monde ?
- ! Des boîtes à musique au son désarticulé, comme une voix du passé devenue inaudible

mousse dense qui se coupe au cutter et peut être poncée

ère post-industrielle traces théâtre d'objet
époque sociologie quotidien
l'objet pauvre

POUR ALLER PLUS LOIN

QUE RACONTENT LES CHOSES ORDINAIRES ?

L'objet pauvre dans le théâtre d'objet contemporain, Par Jean-Luc Mattéoli

« C'est d'abord un objet ordinaire, quotidien : on le voit tous les jours « sans le voir » parce qu'il est trop disponible : ce faisant, il devient le réceptacle lent de nos gestes les plus banals, automatiques (le réveil de chaque matin, la tasse de chaque déjeuner, le cendrier, le cartable, le stylo, etc.) qui finissent par constituer un présent solide là où le nôtre fuit ».

« C'est Tadeusz Kantor, homme de théâtre et plasticien, qui le nomme ainsi en 1986 : un objet misérable, PAUVRE incapable de servir dans la vie, bon à jeter aux ordures / Débarrassé de sa fonction vitale, protectrice, nu, désintéressé, artistique ! / Appelant la pitié et L'EMOTION ».

« Dans la Pologne dévastée de 1944, la seule chose qu'on ait « sous la main » pour faire du théâtre, c'est l'objet réel, abîmé, qui traîne dans la rue, sale, pourri ». « L'objet pauvre est donc cet objet qu'un cataclysme d'ordre historique, mais aussi moral et politique, rend prêt pour une utilisation artistique... ».

« Le Théâtre d'objet naît, à la fin des années 1970, en Europe, dans et contre l'invasion des objets de la société de consommation ».

Séminaire « Le Théâtre d'objet : mode d'emploi », Christian Carrignon et Jean-Luc Mattéoli, 2005, Pôle national de Ressources Théâtre en Bourgogne, édition SCEREN, CRDP Dijon

DANS SON ATELIER, EVELYNE NOUS PRÉSENTE :

Des chaises toutes petites, un truc pour torréfier les grains de café en métal (sert de pied ou mécanisme), pas mal de bambou, lanternes, osier, vieux paniers en fin de vie, mousse sous toutes ses formes, beaucoup de vieux vêtements abandonnés, des roues, des valises, des huches à pain, de vieilles radios, de vieilles voiles de surf, des bout de tuyau en tout genre, des boîtes, un réchauffe-pied à l'ancienne, des lampes, des abat-jours, des lampadaires en tout genre, des poulies, des bouteilles de couleur, des papiers, des plastiques, du bois ramassé, des parasols cassés, de la ferraille, des palmes, des ceintures en mousse pour nager, des ballons éventrés, des essoreuses à salade, tout en tas de trucs avec des roues : jouets, des chapeaux, filets, cardes et rouets pour la laine, des chaussures toute seules, des instruments de musique cassés, des passoires, des ustensiles de cuisine, de gros bateaux, des râpes à fromage pour travailler autour de la lumière : parce que c'est plein de petits trous ! Et encore...

AMUSEZ-VOUS À PLUSIEURS AUTOUR DU THÉÂTRE D'OBJET :

Choisissez 1 objet (par exemple une éponge) et dites « cet objet me fait penser à ... » (tout sauf une éponge) en fonction de sa forme, matière, couleur. Déclinez ensuite par association d'idée sur le symbole, la métaphore...

CORALIE BELOT

AZIMUT ART VIVANT

Barnave, Drôme (26)

Coralie Belot

AzimuT Art-Vivant

Tous les spectacles et ateliers ont un lien avec la découverte et la sensibilisation à l'environnement. Grâce à la technique du Lambe Lambe, Coralie Belot crée des spectacles ou **entresorts** de marionnette sur le thème du vivant et du rapport à la nature. Les marionnettes sont à tringle et en tissus ou en papiers et elles se manipulent par le haut ou sur les côtés dans l'intimité d'une boîte, et parfois, dans un bidon de pétrole ! Elle intervient dans des festivals, sur les marchés, dans des espaces éducatifs et des **centres agro-écologiques**.

Chut...Anecdote : « Lambé Lambé » c'est comme cela que l'on appelait les anciens photographes de rue au Brésil. Le terme vient de « lamber » qui signifie « lécher » car ils développaient leurs photos à l'aide de leur salive... à vérifier !

TISSER DU LIEN AU VIVANT

Mon travail artistique se situe aux frontières de la marionnette et de l'éducation à l'environnement. Cette boîte, inspirée des livres « tunnel », est une invitation immersive en forêt, peuplée d'oiseaux. C'est une rencontre entre sensibilité du petit, regards humains qui s'échangent furtivement et émerveillement pour le monde naturel

<https://www.instagram.com/coraliebelot.azimut>

<https://coraliebelot.wixsite.com/azimut>

INTIME ET PRIVILEGIÉ

Une technique – castelet du Brésil

Le Lambe Lambe (prononcer lambé) est issu de la culture populaire brésilienne. C'est une sorte de fusion entre théâtre de marionnette miniature itinérant et éducation populaire ; un entresort dans une boîte pour un seul spectateur qui se joue dans la rue, ou sur un étal de marché. Grâce à deux casques synchronisés, l'expérience du spectateur est immersive et reliée à la manipulation de l'artiste, en toute complicité.

Un rapport à l'intime...

Le Lambe Lambe permet un jeu d'échelles, de mouvements, de précision. Il invite à l'intime, la poésie du petit, à quelque chose de l'enfance, comme une bulle. Le cadre de la boîte, où l'angle est restreint, contraint et favorise à la fois la minutie, le détail, contrairement à une grande marionnette sur table qui doit être visible de loin.

...Et à l'émotion

Coralie Belot se sert de l'outil Lambe Lambe pour parler des animaux en voie d'extinction via l'écologie profonde. Formée à la méthode « TQR » de Joanna Macy (Le Travail Qui Relie), elle travaille sur nos émotions complexes dans notre rapport à l'environnement.

Entresort : spectacle de courte durée qui permet d'entrer et de sortir très rapidement d'un univers artistique

Centre Agro-écologique : Ferme pédagogique avec des activités agricoles

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Aquarelle, feutre, peinture. Planches de papier aquarelle sur carton avec cadre-structure en bois. Inspiré d'un livre tunnel, avec un trou au centre pour donner de la profondeur. Réalité d'un territoire concret et privilégié : dessin immersif d'un milieu de forêt de la Drôme, où ces oiseaux vivent ensemble.

C'est parce que l'on connaît son environnement et qu'on en a fait l'expérience sensible qu'on peut le respecter. Si deux personnes se placent de chaque côté de la boîte, ils se regardent dans les yeux et cela crée de la rencontre.

Le vivant castelet itinérant écologie profonde

Lambe Lambe écosystème

POUR ALLER PLUS LOIN

LAMBE LAMBE

Cette forme de théâtre est née à Bahia au Brésil, de deux éducatrices et marionnettistes Denise dos Santos et Ismine Lima, les premières « lambistas ». En 1989 elles créent A dança do parto (la danse de l'accouchement) pour sensibiliser les adolescentes enceintes. Trop intime à mettre sur une table, pourquoi pas dans une boîte, et dans la rue ! Un outil artistique de médiation et d'éducation sexuelle. Cet outil qui provient de l'éducation populaire est aussi un art exigeant.

Il porte le nom des anciens photographes de rue du Brésil, évoquant leur boîte-caméra et tissu noir fixée sur trépieds. La manière classique de le pratiquer est sur une table, dans les marchés, les foires. Mais il est aussi possible de le porter et l'emmener dans des endroits où les gens n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. On trouve deux sortes de Lambe, soit deux manipulations possibles : par le haut, ou par l'arrière, en plus des côtés. L'ouverture ne doit pas être trop grande pour ne pas laisser entrer trop de lumière. Il est aussi possible de se cacher sous un tissu. Les marionnettes sont dessinées en deux dimensions ou bien en volume, manipulées par des tringles ou des fils.

Le phénomène a prit de l'ampleur au Mexique, en Argentine. Il existe même un festival à Valparaíso au Chili.

RENCONTRER LES VIVANTS DE LA BOÎTE

A reconnaître :

La Huppe fasciée : un oiseau à crête avec un chant rigolo !

Le Pic vert : sa langue est tellement longue, que la partie qui sort de son bec lui permet d'attraper des insectes au fond des troncs d'arbres, et que l'autre partie est enroulée autour du cerveau, lui offrant une protection à chaque fois qu'il cogne dans un arbre !

La Chouette hulotte : ce rapace nocturne possède des plumes avec du duvet pour ne pas faire de bruit lorsqu'il vole la nuit !

Le Bouvreuil pivoine : C'est un oiseau timide, donc qui est difficile à observer malgré son poitrail corail, alors profitez-en !

Les petits merles : ils vivent en bande !

Quelques sites pour les identifier :

Ois'App : une application sur Google

Merlin Identification, All About Birds, Cornell Lab of Ornithology

<https://www.allaboutbirds.org/guide/merlin/id>

Ligue pour la Protection des Oiseaux :

Accueil LPO.fr - LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
- Agir pour la biodiversité

<https://www.lpo.fr/>

Et la flore : Pin sylvestre, Sorbier

Et aussi au loin : des arbres morts, des fils électriques

LA BOÎTE À TRUCS

Villefontaine
Isère (38)

Olivier Gorichon

Olivier Gorichon travaille sur des contes traditionnels pour tendre un miroir au public, comme une loupe sur le monde en questionnant les thèmes universels et notre époque. Avec un focus sur le rapport à l'enfance, à l'imaginaire et à l'environnement.

Un spectateur
«Vous jouez bien !»

Olivier Gorichon
«Mais non, c'est vous qui les faites fonctionner !»

« Quand l'homme a inventé le feu, il a aussi inventé les soirées au coin du feu »
Olivier Gorichon.

VILAIN PETIT CANARD

Théâtre de Papier : entre tradition et modernité. Tradition de l'espace / Modernité du type de manipulation. Cabane d'observation marionneto-ornithologique : Conte connu, image saisie sur le vif. Et par la fente arrière vous pouvez observer la vie des marionnettes en toute discrétion.

www.laboiteatrucs.com

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE - Poste d'observation ornithologique

La boîte est pensée comme les cabanes d'observation d'oiseaux au bord des étangs ou des rosières. Il y a juste une fente pour les observer sans les effrayer. Mais on ne peut pas tout voir... C'est la vie des animaux plus ou moins cachée, comme celle des marionnettes. Et la boîte ne montre pas la suite de l'histoire...

PLACE À L'IMAGINAIRE

A la pré-histoire, les Hommes utilisaient les reliefs des grottes pour leurs dessins. En forçant à peine le trait, un animal apparaissait. Leur imaginaire fonctionnait à plein régime. Quand l'homo sapiens voit quelque chose, il ne peut s'empêcher de l'interpréter, c'est « l'espèce fabulatrice » (par l'autrice Nancy Huston). Si l'on met deux personnages sur scène, avec un geste simple, le spectateur va leur prêter des intentions et s'inventer une histoire. C'est la source. S'ajoute à cela la distanciation : aujourd'hui l'œil est exercé à voir des images parfaites tout en sachant qu'il y a des trucages (au cinéma notamment où les effets spéciaux sont effacés, en spectacle vivant où le public sait qu'il y a quelqu'un « derrière »). Le plaisir du marionnettiste avec la « manipulation à vue », c'est de raconter une histoire tout en montrant comment elle est racontée. Et de savoir que le public s'en empare et voit deux choses en même temps.

Lorsque le marionnettiste - manipulateur est visible et que le public peut observer ses gestes

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Du papier et du carton, une pile et une ampoule, comme dans **les théâtres de papier traditionnels**. Un fond, un **pendrillon** arrière à cour et un pendrillon avant à jardin.

Un fond de décor et des personnages BD dessinés par Olivier Ferra. La scène a été choisie avec Christophe Carmellino, plasticien et scénographe : Vilain petit canard est né et sa famille s'étonne de ses différences.

De l'autre côté, on aperçoit des secrets de fabrication entre les roseaux : le dos de la canne avec la tige scotchée et le dispositif qui maintient les canetons ensemble. C'est volontairement simple pour inviter les gens à faire du théâtre de papier à la maison, comme au XVIIIème siècle.

LE THÉÂTRE DE PAPIER

suggère des choses sans être totalement démonstratif. Avec une silhouette en deux dimensions, la manipulation est rudimentaire, c'est une accroche pour l'imaginaire ; les spectateurs complètent les manques. Ce sont les émotions suscitées qui permettent la projection de l'imaginaire et du spectateur en tant qu'humain, dans la silhouette - marionnette.

imaginaire Théâtre de papier
contes théâtre à l'italienne altérité
lexique

POUR ALLER PLUS LOIN

LE THÉÂTRE DE PAPIER D'APRÈS LA BOÎTE À TRUCS

Apparu fin du XVIIIe siècle dans les grandes villes d'Europe, les familles qui fréquentaient le théâtre et l'opéra, prolongeait le plaisir en se jouant au domicile les spectacles auxquelles ils avaient assisté. Ils découpaient des décors et des silhouettes ; les collaient sur des tirettes en bois pour les animer de façon rudimentaire, et se répartissaient les répliques et les personnages. Des éditeurs publiaient des planches entières à découper, à peindre, reproduisant les actrices et acteurs en costumes et dans diverses positions, les décors de la pièce, le plateau du théâtre et son rideau, et les textes des pièces.

Cela a perduré au cours du XIXe siècle et périclité au début du XXe, avant d'être rénové par les surréalistes et utilisé comme une technique de création à part entière.

Alain Lecucq, qui enseigne cette technique, marionnettiste mondialement reconnu, a l'habitude de dire que *"C'est un théâtre en 2 dimensions, mais c'est le public est libre par son imaginaire d'inventer la 3e dimension."*

Quant à la manipulation des personnages, elle se fait tantôt par des tringles fichées au dessus des silhouettes, tantôt par des tirettes sur les côtés. Les décors aussi peuvent glisser à jardin ou à cour, latéralement.

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN...

Un festival dédié au Théâtre de papier en Allemagne :

<https://papiertheatertreffen-preetz.de/>

Ecouter / voir Alain Lecucq et Narguess Madj parler du Théâtre de papier :

« **Paroles d'artistes** », sur le Portail des Arts de la Marionnette (du Pôle International des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières)

Paroles d'artistes - Portail des Arts de la Marionnette :

https://artsdelamarionnette.eu/index.php?lvi=notice_display&id=69719

Paroles d'artistes - Portail des Arts de la Marionnette

https://artsdelamarionnette.eu/index.php?lvi=notice_display&id=69720

LE LEXIQUE DU THEATRE : quelques mots choisis pour commencer

Pendrillon : Rideau utilisé pour cacher les coulisses.

Côté Cour / Côté Jardin : Au XVIIème siècle, en étant sur le plateau de la Comédie-Française et en regardant la salle, la loge du roi était du côté droit et celle de la reine du côté gauche. Le côté droit s'appelait donc « côté du roi » et la gauche « côté de la reine ». Après la Révolution, le côté droit devint le « côté jardin » à cause du jardin des Tuileries, et le gauche « côté cour » à cause de la cour du Carrousel. Quand on est spectateur, côté jardin désigne la gauche et côté cour la droite.

Cintres : Situés au-dessus de la scène et pourvus de perches métalliques, ils permettent de suspendre du matériel (éclairage, son ou décor) avec un système de contrepoids

Frise : Rideau de petite hauteur, suspendu au cintre à une perche porteuse servant à cacher le haut des décors ou les projecteurs.

Grill : Passerelle située au-dessus du cintre et où sont accrochés et branchés les projecteurs.

Perche : Tube métallique placé dans les cintres, servant à accrocher rideaux, décors, projecteurs.

Poursuite : Projecteur orientable destiné à suivre un ou plusieurs artistes en mouvement.

Source : *La fabrique à théâtre*, Ghislaine Beaudout et Claire Franek, Editions Thierry Magnier

LA FICHUE COMPAGNIE

Lyon, Rhône (69)
Chloé Gil

Transporter avec peu toutes les générations. Chloé Gil vient des métiers d'art, a travaillé la tapisserie, le bois, la couture et les accessoires pour le spectacle vivant.

Son projet : faire collaborer la valeur visuelle des matières brutes et des corps qui s'animent pour devenir terrains de jeux des marionnettes.

À LA DÉRIVE

Même quand le bateau chavire, Cumulus s'émerveille. A la recherche d'un autre - un autre monde où les corps deviennent vagues, oasis de corail ou grottes sans échos. La Fichue compagnie a créé le spectacle Cumulus et s'oriente vers des spectacles hybrides où la poésie des corps humain s'entremêle à celle des marionnettes. Simplicité, corps en mouvement et artisanat guide l'univers artistique de la compagnie.

www.lafichuecie.fr

L'ÉVOCATION

L'univers visuel de la compagnie laisse place à plusieurs interprétations, plusieurs lectures. Selon sa subjectivité, chacun, peut se raconter une histoire différente. Laisser parler les images au vécu car c'est l'émotion qui rassemble. À la condition d'évoquer plus que de raconter : la mer peut être une simple ligne, les vagues, des jambes qui bougent. **Pour représenter symboliquement un oiseau, qu'est ce qui fait que l'on croit que c'en est un ?**

Dans son premier spectacle *Cumulus*, une tige métallique avec du papier déchiré évoque un oiseau ; sans chercher à « faire » une marionnette d'oiseau, la forme « V », associée à des sons, évoque, et le spectateur fait le reste. La marionnette ne cherche pas à représenter la réalité. **Qu'est ce qui est fort dans l'image d'un bateau ?** Il est possible de transporter un spectateur par le simple fait d'onduler le bras et d'y associer un bateau en papier. Et faire un bateau le plus simple possible, permet au plus grand nombre de se projeter avec le bateau qu'il veut, qu'il connaît, celui dont il a envie...

LE CORPS CASTELET – OU CORPS COMME MATÉRIAUX ?

Mélanger corps et marionnette est une manière de créer des images. La notion de taille, d'échelle, entre les deux, raconte déjà beaucoup. A travers un corps, il y a une multitude de choses à dire, d'après le mouvement, la position, la partie sur laquelle se trouve la marionnette, ce qu'elle regarde. C'est ce que l'on appelle le **corps-castelet**. Pour Chloé Gil, c'est une manière de raconter une histoire avec la marionnette : créer des imaginaires à travers le corps en mouvement et les bruitages pour donner l'illusion d'une grotte ou d'une forêt dans lesquels la marionnette évolue.

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

De la matière, une marionnette... et de l'imprévu
Une marionnette-sac du spectacle Cumulus. Modelage en terre et Worbla pour les jambes. Papier pour le poisson, le bateau et la main. Ouate pour la mer. Du blanc pour la neutralité. De la lumière.

Intégration de la notion de **corps-castelet** avec les grandes jambes : grotte sous marine ou récif corallien.

Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? En regardant des deux côtés de la boîte, qu'elle histoire imaginez-vous ?

Le marionnettiste est-il représenté ? Que représente son corps ? Le poisson est-il une marionnette ? Sont-ils en danger ?

Thermoplastique biodégradable : feuille à laquelle on peut donner différentes formes en la chauffant

plusieurs lectures représentations
symbolisme marionnette-sac
corps castelet

POUR ALLER PLUS LOIN

LE CORPS-CASTELET

Nicolas Goussef, est souvent cité en référence, car il a développé une pédagogie du corps-castelet. Mais le corps-castelet est une technique qui recouvre plusieurs acceptations en fonction des artistes et elle est souvent revisitée.

Si le castelet traditionnel est le petit théâtre ou la grande boîte, qui constitue l'espace dans lequel évoluent les marionnettes, ici, le corps du marionnettiste constitue l'espace de jeu, le décor, le corps-scénographie.

Les rapports de présence entre marionnette et marionnettistes sont aussi questionnés. Il est possible de « faire corps » avec la marionnette, ou de travailler le corps-castelet comme un prolongement de la main dans la marionnette.

Autre définition : « *Le corps du manipulateur peut être un prolongement de celui de la marionnette, on appelle cette technique le « corps-castelet » ; ses mains ou ses jambes peuvent être celles de la marionnette. Le spectateur, grâce à son imagination, ne perçoit qu'un seul personnage* ».

Source : *La marionnette - Rencontres Nationales de la Marionnette*

Pour cela voir par exemple : **Ilka Schonbein** ou encore **Duda Paiva**

Voir aussi dans le rapport au corps, au mouvement, au masque, le travail de **Claire Heggen** du Théâtre du Mouvement.

LA MARIONNETTE SAC

Une invention de Patrick Conan en 2001, Cie Garin Trousseboeuf

Un simple gant de toilette rempli d'un peu de riz (ou de sable) pour le corps, surmonté d'un petit pain pour la tête, commandé par une fourchette plantée dans celle-ci (un tournevis aurait fait l'affaire) et une plume pour faire beau ! Voici l'ébauche de la première marionnette-sac ».

Le corps : tissus, riz, sable, mousse à matelas, kapok

La tête : bois sculptée ou polystyrène + la fourchette du prototype est remplacée par un bâton planté dans l'arrière de la tête.

Manipulation sur table. La marionnette-sac n'a pas de bras : « *c'est l'adjonction de la main libre du manipulateur qui fera office de main de la marionnette. C'est là que se situe sa spécificité* ». Elle peut marcher selon plusieurs allures.

Source : *La marionnette-sac – Précis de manipulation – Patrick Conan, Edition limitée de la cie.*

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN : INFLUENCES

La recherche d'altérité

Sentir le poids d'une marionnette sur son propre corps. A quel moment j'anime la marionnette pour lui donner des intentions ? A quel moment elle s'anime grâce aux mouvements de mon corps ? Comment son poids modifie mon corps ? Toutes ces questions animent Chloé pendant les recherches au plateau, portée par le travail de Claire Heggen.

« *Le travail avec l'objet nous exil, nous sort de notre matérialité, de notre corps usuel pour trouver une autre corporalité* » Claire Heggen

Inspirations plastiques : Ousmane Sow, Egon Schiele...

Quand Chloé fabrique, elle recherche l'expression des marionnettes à travers un regard, une ride, une bouche ou un sourcil de biais, une paupière mi-close, la matière utilisée, etc... Une manière de chercher l'humanité ou l'animalité dans les corps et expressions.

COCO L'IPOMÉE

Vaugneray, Rhône (69)

Valentine Akai
Alice De Murcia

La compagnie Coco L'Ipomée pratique un théâtre visuel, en créant des univers soignés, des ambiances avec beaucoup de choses au plateau. Il y a toujours une pointe de nostalgie apportée par de vieux objets chinés de qualité, des photographies anciennes couleur sepia, des vêtements et bijoux hérités. Un artisanat de souvenirs, du temps passé, guide leurs premiers pas.

En parallèle c'est **l'esthétique japonaise** qui les inspire (motifs, lien étroit avec la nature, la beauté des choses, les vides dans les compositions des images) et à travers la création de Kamishibai. Le papier revient dans toutes les spectacles, jusqu'aux illustrations des Kamishibai.

Chut...Anecdote de marionnettiste :

Le castelet du Kamishibai, le Butai, est souvent appelé aussi « boîte magique ». Après le spectacle, souvent les enfants viennent voir derrière le Butai comment c'est branché !

LES KAMISHIBAI DE COCO

Valentine dessine, Alice raconte. De cette complicité naît les kamishibai de Coco, une création artisanale de théâtre d'images où l'imaginaire prend vie à travers un répertoire d'histoires variées. Ce théâtre ambulant s'installe partout où il est invité, offrant au public un temps d'émotions partagées ponctué de dessins, de mots et de musiques, que les japonais appellent Kyokan.

<https://cocolipomee.com>

LE KAMISHIBAI FAIT PARTIE DES ARTS DE LA MARIONNETTE

Nos personnages prennent vie dans un castelet sur des planches d'images qui défilent. Deux branches se dessinent dans l'utilisation du kamishibai : outil de médiation culturelle dans les médiathèques notamment avec des Kamishibai édités et comme support aux artistes de spectacle de rue...

L'AUTRE DIMENSION

Ici, les planches sont volontairement décalées pour montrer le système de transition des images. Et puis de l'autre côté, on voit au-delà ; là où les images prennent vie, en volume, avec l'oiseau prêt à sortir de la boîte. C'est dans la tête du spectateur que se fait le passage de la 2D à la 3D ; que les personnages se matérialisent. Il faut trouver l'équilibre entre le conte et la marionnette, prendre de la distance dans le jeu, pour laisser la place aux images.

UN KAMISHIBAI EN MINIATURE

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Papier, peinture, carton gris, oiseau en volume polystyrène, papiété et accroché par un fil de nylon, une guirlande led, une boîte en bois.

De petites références au texte du Kamishibai, au comédien, des mots en japonais, morceaux de livres figurent au décor car derrière les planches de Kamishibai, sont écrits les textes. Le texte a une part importante à côté de l'image et du jeu, il est

signifié ici dans le travail de peinture. « *Au début c'était des mots en japonais, puis finalement mélangés avec des mots en français ; c'est arrivé comme cela, après, en faisant la peinture* ». Le personnage dessiné est Alvina, la danseuse et fée nature de la compagnie, qui lâche un oiseau depuis sa main tendue.

papier kamishibai art japonais

POUR ALLER PLUS LOIN

LE KAMISHIBAI

Définitions générales

I Théâtre sur papier : kami = papier + shibai = spectacle ou théâtre

I Technique : planches de dessins + vitesses de jeu différentes + parfois des marionnettes en papier

castelet
en bois

Le Kamishibai est un théâtre de rue, qui se joue dans un butai. En japonais Butai veut dire « scène ». Dans cette « scène » on trouve des planches de dessins que l'on fait défiler pour les rendre vivants, comme des marionnettes dans un castelet traditionnel. Les manipulations sont faites en direct. Le « jeu » est couplé à différentes techniques d'illustration, qui accentuent les effets d'apparition et de disparition.

Le répertoire japonais

Il est extrêmement varié, autant dans la narration que dans le style graphique, cependant certaines histoires se démarquent par leur popularité comme « *Ogonbat* » : héro chauve souris, espèce de Batman japonais des années 1920. On peut dire que ces histoires avec des personnage-héros et dont les aventures sont narrées et jouées sur papier, sont à l'origine du Manga ! Les artistes de rue pratiquaient le Kamishibai dans les parcs et racontaient les histoires d'Ogonbat sous forme de série. Il fallait revenir la semaine suivante pour connaître le dénouement du climax et la suite ! Ces artistes gagnaient leur pain en vendant des bonbons pendant le spectacle.

Dans les années 1940 – 1945, le Kamishibai a été utilisé comme outil de propagande au Japon pour recruter les enfants pour la guerre. On situe son âge d'or dans les années 1950, avec beaucoup d'histoires en série. Puis, les enfants ont commencé à regarder des animés à la télévision...

C'est dans les années 1970, que le Kamishibai voyage dans le monde, véhiculant des images de joie (y compris au Japon) où prônant un message de paix.

Aujourd'hui, partout de nouveaux artistes se l'approprient comme moyen de raconter des histoires.

Processus d'écriture et de mise en jeu

Il est propre au Kamishibai et à chaque artiste, comme le processus de mise en image. Le texte est au présent, rythmé, vivant (chansons, onomatopées). Il n'y a pas de longue description ; les discours sont directs car les personnages sont là, devant le public. C'est un découpage de séquences, planche par planche, avec un story board à l'appui, puis la création des images. Un travail de transition et beaucoup d'aller-retours entre la mise en jeu et l'écriture du texte.

Le format est de taille A3, visible et lisible pour un public à 5 mètres (pas de petits détails).

Les jeux de transition, le glissement d'une planche à l'autre, est propre au Kamishibai : en continuité (comme un travelling au cinéma), suivant un ordre d'apparition (en lien avec le texte), en transition, en rupture lorsqu'on tire la planche d'un coup pour un effet de changement.

Il y a différents types de Kamishibai. Le kamishibai participatif, lorsqu'on demande l'aide au public pour faire avancer l'histoire, et le Kamishibai narratif, qui raconte.

LES DECINTRES (EN COSTUME)

Nurieux-Volognat Ain (01)
Emmeline Beaussier
et Jean Pierre Hollebecq

Travail hybride : théâtre en extérieur
sur des projets de territoire ou
théâtre d'images mêlant vidéo, arts
plastiques, marionnette. En tant que
constructrice, Emmeline Beaussier
peut répondre à des commandes
pour d'autres compagnies. En
fonction du projet, elle va travailler
sur l'aspect technique comme les
articulations, mais pas forcément
sur l'aspect plastique (le rendu
esthétique).

LA QUESTION DES PROTOTYPES

La construction de marionnettes
passe par la réalisation de prototypes.
Etape cruciale : une marionnette
qui fonctionne en atelier, ne
réagira pas forcément pareil sur
scène, en fonction de ce que l'on
attend d'elle. Pour Emmeline, c'est
beaucoup d'intuition. Elle bricole et
voit comment ça réagit dans une
composition plus large. Lorsque
quelque chose fonctionne, elle
avance un plus, jusqu'à finaliser
le prototype. Parfois, à l'inverse, un
personnage ou une créature naît.
Alors, sans savoir comment il va
intégrer le spectacle, elle écrit pour lui.

mettre toutes ces pratiques au
service de la compréhension d'un
enjeu ou d'une thématique

COQUELICOTS

La compagnie développe une écriture hybride qui émane du tissage
de plusieurs disciplines : théâtre visuel, univers sonore, marionnette et
théâtre d'objet, arts plastiques ... elle développe une démarche artistique
poétique et cherche à susciter l'émotion tout en laissant un espace
d'interprétation et de projection intime au spectateur.

<https://www.lesdecintres.com>

RECHERCHE ET CONSTRUCTION

Pour un théâtre d'images

La marionnette n'est pas toujours le point
de départ : c'est le lien aux arts plastiques.
Elle est un outil, au même titre que le texte,
le son, la vidéo, la lumière. La **dramaturgie**
repose en partie sur le visuel, la composition
de tableaux vivants cherchant à susciter
une émotion. La marionnette permet d'être
plus libre dans la création de paysages ou
créatures imaginaires et fantastiques.

Un rapport cinématographique

Le castelet ou le plateau de théâtre est un
grand tableau en **mouvement** : comme
au cinéma il faut composer, considérer,
et travailler chaque plan. Le **rapport
d'échelle** est aussi étudié. Dans « *Sur
les pas d'Oodaaq* » la marionnette fait
15 cm, ce qui permet de la confronter à des
créatures immenses !

MÊLER MARIONNETTE ET THÉÂTRE D'OBJET

Travailler à partir d'objets manufacturés, chargés d'une symbolique ou d'une histoire, et dont le récit ou le spectacle repose sur le jeu de l'acteur, aussi conteur, c'est inviter à projeter du mouvement, des paysages, ou des intentions dans des objets. Confronter un objet manufacturé à une marionnette sculptée n'est pas évident. L'objet manufacturé a un intérêt symbolique, d'après le Théâtre d'objet développé par le « Théâtre de cuisine », il « représente » dans l'inconscient collectif. Or la plasticienne cherche à ce que l'objet, la marionnette soit belle. Cette dualité questionne la compagnie dans chaque création.

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Travail plastique, jeu d'échelle, marionnette et objets. Sculptures têtes, mains, pieds : polystyrène et pâte à modeler. Fausse fourrure. Moutons manufacturés (objets industriels). Composition pour un monstre tapi dans un espace quotidien : imaginaire enfantin. Monstre en fourrure verte, tout serré dans la boîte. De l'autre côté, une montagne avec des moutons en pâte. Ce n'est que lorsque l'on voit les deux tableaux, que l'on voit le lien entre eux. Dans un même mouvement, ils racontent le début d'une histoire. Alors, c'est le début du théâtre, et chacun peut se raconter la fin en étant libre d'y mettre du sens.

théâtre d'objet cinéma théâtre de cuisine
monstre interprétation prototype
fabrication

POUR ALLER PLUS LOIN

LE THEATRE D'OBJET

D'après Christian Carrignon, du Théâtre de cuisine

« Ce n'est pas une technique, c'est un théâtre d'image qui fait langage poétique »

« Le Théâtre d'objet est de notre temps et de notre société. C'est un théâtre né à la fin du XXème siècle dans une Europe envahie par les objets made in China... Quel que soit ce qui est raconté, le Théâtre d'objet parle de nous, au travers de ses objets manufacturés reconnaissables par tous. Le Théâtre d'objet parle de nos gestes quotidiens. Chaque spectateur a des souvenirs personnels liés à tel objet (mettons un presse-purée), une odeur, la tombée du jour dans la cuisine et son père qui n'arrive pas... ».

« Le théâtre d'objet n'est pas du théâtre de marionnettes ».

« Ready-Made, l'objet contrairement à la marionnette n'est pas transformé ou retravaillé comme un accessoire pour les besoins d'un spectacle ».

Conséquences :

- 1/ L'objet ne requiert donc aucun exploit technique. Il n'a pas besoin d'être manipulé comme une marionnette pour donner l'illusion de la vie puisqu'en lui-même il porte (trace de) la vie. Simplement posé, « exposé » sur le plateau, il parle et libère l'imaginaire...
- 2/ Et quand il arrive que l'objet, à l'instar de la marionnette, soit anthropomorphe (poupées Barbie, Ken...) il n'est pas non plus nécessaire de le manipuler pour le faire exister...
- 3/ Mais même manipulé et métaphorisé (renvoyant donc à autre chose), l'objet reste lui-même, l'objet existe en lui-même... »

Séminaire « Le Théâtre d'objet : mode d'emploi », Christian Carrignon et Jean-Luc Mattéoli, 2005, Pôle national de Ressources Théâtre en Bourgogne, édition SCEREN, CRDP Dijon

INTERROGER CETTE DUALITÉ D'APPROCHES

Exemple par le spectacle *Paule* de la cie : Imaginez une banquise avec de la vaisselle en porcelaine et des jouets pingouins. C'est un univers fort, on ouvre tout un paysage. Si je garde la porcelaine et que je fais des marionnettes pingouin, il semble que l'on perd quelque chose de la proposition initiale. Par conte, je pourrais décider de sculpter une banquise avec des manchots. Alors on basculerait dans un autre registre. Les objets du quotidien dégagent une force. Au-delà de l'esthétique, c'est aussi le registre du jeu. Des choix artistiques s'opèrent et le dialogue entre marionnette et objet n'est pas toujours évident.

PROTOTYPES

Etapes de fabrication du monstre

CIE DÉSORDRE IMAGINAIRE

Grenoble, Isère (38)
Aurélie Raschetti

La compagnie propose des spectacles de marionnette et de clown en milieu de soin ou en déambulation.

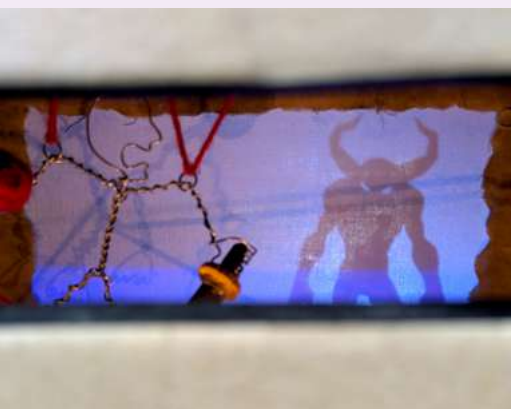
Chut...technique de marionnettiste : Les personnages des Moïres (3 déesses qui incarnent le destin à travers le fil de la vie : Clotho file les jours et les événements, Lachesis enroule le fil et tire le sort de chacun, Atropos coupe le fil), utilisées ici comme narratrices du spectacle sont représentées par 3 têtes manipulées avec une tige chacune de type marotte (= manipulée par une tige unique plantée sous la tête et dont le costume cache la main du marionnettiste ainsi que la tige), dépassant au dessus d'un grand tissu (pour leurs corps) qui recouvre et cache les 2 manipulateurs en dessous. Cette technique inspirée est empruntée à Philippe Genty, marionnettiste de renom qui crée des illusions géantes sur scène, par des jeux de tissus et de lumières notamment.

LA MYTHO BOX

Cette boîte réalisée par Matthieu Saint Bonnet, artiste marionnettiste au sein de la compagnie, est dédiée à notre dernière création *Le Myth(o) de Thésée et du Minotaure*. Ce spectacle sublime toute la puissance poétique de la marionnette qu'explore la Cie Désordre Imaginaire.

<https://desordreimaginaire.fr/>

Quelque chose de légendaire, qui se transmet, avec des personnages réels mais dont les actions n'ont pas forcément existées en tant que telles. La volonté de tirer des enseignements est commune aux contes

un être qui est le contraire de ce que l'on attend d'un humain ; qui va faire preuve de cruauté, d'horreur, de terreur, et que l'humanité, le craignant, tentera d'enfermer ou de tuer

Quelqu'un qui est capable de réaliser des actes dont les autres sont incapables. Il peut être reconnu et adulé pour les aptitudes dont il fait preuve

UNE RÉ-ÉCRITURE DU MYTHE DE THÉSÉE ET DU MINOTAURE

À la recherche de la vérité, le spectacle *Le Myth(o) de Thésée et du Minotaure*, re-raconte le mythe à partir de nombreuses versions comportant parfois de grandes différences. Suivant l'angle à travers lequel on regarde, la vérité varie et cette recherche encourage la discussion autour des thèmes du monstre et du héros.

SE RÉ-APPROPRIER LE MYTHE

La compagnie présente sa version, sans vérité absolue : là où Thésée se porte volontaire de manière héroïque pour combattre le Minotaure, ici, il y va sans être décidé, la peur au ventre. Là où il aurait soulevé le rocher pour trouver les sandales de son père, ici, il a creusé en dessous car il n'était pas suffisamment fort. Là où le Minotaure a été enfermé à cause de sa difformité, ici, c'est son enfermement qui l'a rendu méchant. Certains choix ré-humanisent le héros et le monstre ; mais que s'est-il vraiment passé ? La compagnie propose une autre possibilité, ainsi qu'une ré-actualisation, notamment dans la langue. Pour sa recherche de points de vue, l'ombre est la technique principale du spectacle : il y a ce que l'on voit en direct, les marionnettes en 3D, à priori - la vérité - et puis l'ombre perçue à travers l'écran (ici, la voile du bateau) donc potentiellement déformée, agrandie...

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

1er plan : Thésée en fil de fer tient dans sa main droite une pelote de laine et dans la gauche une épée. La pelote est reliée aux côtés de la boîte, comme s'il était emprisonné dans une toile d'araignée. Comme une marionnette. Cette pelote représente aussi ses devoirs. Thésée a peu de place pour décider par lui-même.

2ème plan : Montre l'écran des ombres sur lequel le Minotaure est projeté, fait dans le corps des Moires, avec les 3 têtes de déesses qui représentent la vie : Clotho la petite, Lachesis l'adulte, et Atropos l'ancienne.

3ème plan : On voit le Minotaure et la manière dont son ombre est produite. Et la silhouette d'un enfant. Qui est-il ? Le spectateur choisira sa version...

monstre Mythologie grecque héros points de vue rétroprojecteur

POUR ALLER PLUS LOIN

LE MYTHE DE THÉSÉE ET DU MINOTAURE

C'est l'histoire de Thésée qui découvre que son père est Egée, roi d'Athènes, alors en guerre contre la Crète, qui a pour roi Minos. Tous les neuf ans, ce dernier ordonnait à Athènes de sacrifier 14 jeunes au Minotaure, Astérios, enfermé dans un labyrinthe. Alors Thésée, pour prouver sa bravoure à son père retrouvé, se porte volontaire pour y aller. Il part en bateau conduit par le capitaine Nautsithos et rencontre Ariane, la sœur du Minotaure, à l'entrée du labyrinthe. Elle lui propose un marché : s'il ne tue pas le Minotaure mais qu'il le délivre, elle l'aidera à retrouver la sortie. Marché conclu. Mais Thésée n'a pas réussi à convaincre à temps le Minotaure de sa bonne foi que les 13 autres jeunes arrivent et tuent le monstre. A leur départ, ils déposent Ariane, éplorée, sur l'île de Naxos.

Dans d'autres versions, Ariane aurait aidé Thésée à sortir du labyrinthe avec une pelote de fil, puis à tuer le Minotaure en lui offrant le glaive de Minos son propre père qu'elle aurait donc trahi par amour pour Thésée, pour qu'au final, il l'abandonne à son sort...

À vous les recherches :

Que s'est-il passé avant ? (pourquoi Thésée ne connaissait pas son père)

Et après ? (qu'est-il advenu de Thésée et d'Ariane)

Pour aller encore plus loin :

La véritable histoire du Minotaure : ce que révèle l'archéologie | National Geographic

<https://www.nationalgeographic.fr/histoire/la-veritable-histoire-du-minotaure-ce-que-revele-archeologie-recherche-verification>

PLUSIEURS TECHNIQUES DE MANIPULATION

Les techniques marionnettiques sont un panaché de manipulation à vue assumée et de manipulateurs invisibles. Les personnages des « Moires » sont librement inspirés des « bébés roses » de la Compagnie Philippe Genty. On y trouve aussi du théâtre masqué et de l'accompagnement en musique live. Dans l'objectif de réactualiser le mythe, ce spectacle a été co-construit avec 2 classes de collèves isérois : Marc Sangnier à Seyssins et Aimé Césaire à Grenoble. Plusieurs heures d'ateliers de manipulation et de recherches autour du spectacle ont permis aux jeunes de participer à la genèse du projet et de nourrir les premières sorties de résidences.

LE RÉTROPROJECTEUR

pour travailler sur deux plans (comme dans le spectacle)

Prenez un rétroprojecteur. Posez des figurines découpées dans du carton fin sur la vitre, ou faites des dessins directement sur un transparent adapté. Allumez le rétroprojecteur et observez vos créations sur le mur ou sur l'écran ! Puis, passez-vous-même devant la lumière et jouez à mettre en interaction votre ombre, avec les décors et autres personnages fabriqués et projetés. Vous avez alors un « spectacle » d'ombre en deux et trois dimensions !

COMPAGNIE ELYO

Saint-Genis-Pouilly, Ain (01)

Elise Merrien

Lisa Marchand-Fallot

Elise et Lisa se sont rencontrées au Mett (=Marionnettes en Transmission, lieu de création, Le Teil 07) et sont toutes les deux passées par le Théâtre aux Mains Nues.

Un terrain de jeu autour d'histoires nouvelles, jamais entendues, à travers la marionnette. La prochaine création, **Le Souffle des Pierres**, avec Emilie Bender, s'inspire d'une série radiophonique « Retourner les pierres ».

LA BALME DES ABATTUS

«Une balme en patois, c'est une grotte. On dit "être abattu" parce qu'on a un chagrin insurmontable. Abattu, abatte. Commettre un crime. La grotte du crime ! Si des gens sont morts dans une grotte, juste au-dessus du village, ça doit se savoir non ?»

Extrait de la nouvelle création de la compagnie : **Le Souffle des Pierres**.

<https://www.elyo.org/>

Poète, auteur dont les textes sont souvent mis en scène par des cles de marionnette ou théâtre d'objet

professeur au Centre national des Arts du Cirque de Chalon-sur-Saône, pour la formation de Magie Nouvelle

MAGIE NOUVELLE

La compagnie Elyo est attentive aux failles des humains, à la planète qui tourne bizarrement, à ce qui dérange, émeut, émerveille. Avec toujours un lien à la magie, au mystérieux, à l'endroit du merveilleux et de l'étrange. Dans son premier spectacle, **Les neuf coriaces** de Patrick Dubost, elle utilise la technique du **Théâtre noir**, un dispositif qui propose un couloir de lumière sur le plateau. Pour sa prochaine création, elle s'entoure du magicien Antoine Terrieux : les cailloux nous soufflent des indices, le décor bouge tout seul...

QUAND LES MORTS AGISSENT SUR LES VIVANTS

La tante est décédée. Deux femmes pénètrent dans son salon et découvrent des objets et archives. Guidées par leur instinct et (peut-être) les fantômes, elles vont tenter de reconstituer l'histoire de la grotte du village, la Balme des Abattu.e.s, perdue dans la mémoire collective. Pourtant les objets sont là et racontent. Les pierres marquées aussi, si tant est qu'on sache les écouter. Alors elles mènent l'enquête. Comment convoquer l'invisible pour créer (re-crée) le lien entre ceux qui sont sur terre de chair et d'os et ceux qui ont disparus ? Comment apprendre des disparus partis avec leurs histoires sans avoir pu les transmettre ?

matériau utilisé
en scénographie
pour faire
des roches
notamment,
composé
d'une couche
d'aluminium,
d'une couche de
plastique et d'une
couche de peinture.
Léger, il se modèle
très facilement à
la main

IL Y A QUELQUE CHOSE D'ÉTRANGEMENT INVISIBLE

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

Entrée d'une grotte, dont on discerne légèrement le fond. Trois visages visibles ou invisibles dans la roche. Du polystyrène extrudé sculpté et recouvert de sciure de bois. Un cairn à l'entrée (petit tas de cailloux fait par les marcheurs pour signifier leur passage ou se repérer). Un petit caillou en lévitation (pour l'effet magique). Une cassette audio en contreplaqué, pour témoigner du passage d'un.e humain.e. Des cailloux en polystyrène. De l'aluminium schapes. De faux végétaux. De la sciure, mélangée à de la colle à bois et du café en poudre pour la terre. Une guirlande lumineuse. De la corde.

La boîte propose de fouiller au centre de la terre comme au centre d'un début d'histoire. La grotte fera-t-elle émerger des personnages ? Va t-ton oser s'y faufiler ? C'est attiser l'endroit d'excitation et de peur de ce qu'on va y trouver, plonger dans le noir pour y découvrir, quoi ? C'est l'énigmatique, la notion de trésor. Qu'y a-t-il sur cette cassette ? Encore faut-il être outillé. Comment entendre les histoires non transmises pour se découvrir et avancer en conscience de ce qui s'est passé avant ?

convoquer l'invisible magie nouvelle
transmission morts et vivants enquête
théâtre noir

POUR ALLER PLUS LOIN

LE THÉÂTRE NOIR

D'après le dossier pédagogique de la Compagnie « *Les neuf coriaces* »

■ Définition : Le théâtre noir est un dispositif créant un couloir de lumière en deçà duquel le manipulateur n'est pas à vue. Cette technique permet des apparitions et disparitions inattendues, et offre la possibilité de faire évoluer les marionnettes et les objets dans des univers hors du commun : sous l'eau, dans l'espace, dans les airs, etc.

■ Dispositif technique : Le dispositif scénique utilisé pour le théâtre noir consiste à draper toute la cage de scène de tentures noires. L'éclairage est réglé sur l'avant-scène équipée de projecteurs à faisceaux parallèles, au minimum à la cour et au jardin, masqués du public par le cadre de scène. Les marionnettes sont uniquement révélées lorsqu'elles sont placées dans le rais de lumière.

■ Histoire : Si la boîte noire existait déjà chez les illusionnistes, la technique pour le théâtre fut trouvée par hasard par Konstantin Stanislavski dans les années 1920. C'est en 1951 que Georges Lafaye réinventa le théâtre noir, dont il expérimenta ensuite toutes les potentialités dramatiques. C'était également l'époque de l'invention de la lampe à rayons ultraviolets qui, dans les années 1960 et 1970, à l'époque du mouvement hippie, est devenue un objet à la mode (...) A la même époque, une nouvelle langue de théâtre magique était en train de se former à Prague, en Tchécoslovaquie— un nouveau type de théâtre offrant des possibilités et des couleurs inconnues auparavant. La technique se répand notamment à la suite d'une rencontre avec Yves Joly. Dans les années 1990, après la « révolution de velours », de nombreux artistes tchèques ont commencé à développer et à promouvoir les principes du théâtre noir. Ce sont eux qui ont contribué à accroître sa réputation et à faire de Prague la capitale du théâtre noir.

LE THÉÂTRE AUX MAINS NUES : L'ÉCOLE PARISIENNE

Théâtre historique parisien dédié aux arts de la marionnette et à la formation notamment, créé en 1998 par la Compagnie du Théâtre aux Mains Nues d'Alain Recoing et Maryse Le Bris. Alain Recoing est considéré comme l'un des pères de la profession et de la marionnette à gaine traditionnelle en France ayant transformé les langages de la tradition (Guignol, Polichinelle, Punch) en les adaptant à d'audacieuses dramaturgies contemporaines, en multipliant les types de marionnettes et en impliquant le corps des acteur-trice-s. Profondément militant, il a participé à la reconnaissance des arts de la marionnette au XXème siècle. C'est son fils, Eloi Recoing qui lui succède en 2007, puis Pierre Blaise en 2014. Aujourd'hui, le Théâtre aux Mains Nues reste un lieu unique en France.

RETOURNER LES PIERRES Série radiophonique « PAR FORÊT NOIRE »

Série radiophonique en un prologue et 7 épisodes : une enquête menée auprès des vivant.e.s et des fantômes, dans le paysage.
A écouter ici : <https://www.foretnoire.net/?Retourner-les-pierres>

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

A lire : la philosophe Vinciane Despret qui propose cette discussion entre les vivants et les morts. Voir le texte fondamental pour la création en cours de la compagnie : « Au bonheur des morts », récits de ceux qui restent ou comment se débarrasser de ses morts...

CIE
IN PULSE

Roanne, Loire (42)
Sophie Lièvre
Géraldine Bonneton
(accessoiriste notamment),
Delphine Deux

Engagement : la parole des
femmes, le harcèlement
scolaire..

Chut...Secret de
marionnettiste :
Le latex permet un rendu
de sculpture très précis,
mais ne tient pas bien
dans le temps.

ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI

In Pulse est une compagnie d'arts vivants, théâtre, danse, musique, marionnette. En résonance avec la prochaine création «Antigone sous le soleil de midi» de Suzanne Lebeau la boîte raconte l'affrontement entre Antigone et Créon au sujet de la sépulture de Polynice. Géraldine Bonneton (marionnettiste), Sophie Lièvre (directrice), Delphine Deux (administratrice)

<https://inpulsecompagnie.com/>

ANTIGONE - prochaine création marionnette pour le public adolescent

Sur le texte de **Suzanne Lebeau**, *Antigone sous le soleil de midi*

L'écriture de Suzanne Lebeau raconte l'essentiel, accessible à un jeune public, sans détails historiques. Marionnettique, il fait naître des images tranchées, mettant en valeur la marionnette. La boîte reprend quelques pistes scénographiques que la compagnie commença à étudier pour le projet, mais qui ne sera pas forcément marionnettique !

SUR LE MYTHE

Lorsqu'Œdipe apprend son inceste avec sa mère, Jocaste, qu'il a épousé suite à une malédiction, ses deux fils, Étéocle et Polynice le chassent de Thèbes. Œdipe maudit à son tour ses fils pour leur intransigeance et prédit leur autodestruction. Afin de conjurer le sort, ils décident de se partager le trône de Thèbes, une année, chacun son tour. Mais au tour de Polynice, Étéocle le tue. Créon, leur oncle successeur prive Polynice de sépulture, lui interdisant ainsi l'accès aux Enfers. Antigone, leur sœur révoltée, ira contre cet ordre et finira emmurée vivante.

Une mise en scène/en boîte de l'affrontement

La boîte raconte l'essentiel pour susciter la projection et la réflexion ; le rôle des tragédies grecques. C'est le point névralgique où tout va se figer : désobéissance, tradition, croyances. **Qu'a-t-on le droit de faire ? Qu'est ce qui nous paraît juste, en notre âme et conscience ? Qu'aurait-on fait à sa place ?**

La boîte ne montre pas la conséquence de ce moment charnière de l'histoire... Car on ne peut pas tout mettre dans une boîte ! Mais la boîte apporte un cadre, met en valeur, peut contenir des choses précieuses... Une marionnette dans une boîte évoque son rapport à la mort, à l'animé – inanimé. Mettre en boîte Antigone est donc une évidence !

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

Marionnettes : Polystyrène, latex, papier, couture. Visages fabriqués à partir de modelage en terre puis de petits moules en plâtre, permettant de reproduire les sujets. **Coulage en latex dans le moule**. Papiétage en papier de soie. Peinture. Corps et mains : fil de fer et collant permettant de donner n'importe quelle position. Deux personnages : Antigone et Créon en discussion devant le corps de Polynice représenté par un vêtement et un ballon au dessus de lui. Antigone : pieds nu, robe blanche cheveux en bataille. Créon : écharpe de cuir rouge et un doigt levé en signe d'interdiction.

Petites collines, paysage désertique en nattes d'osier. Décor en papier.

De l'autre côté : les yeux de la **sphinx** par lesquels on peut regarder (gélatine rouge).

mythologie grecque justice ré-écriture
catharsis plâtre et latex tragédie

POUR ALLER PLUS LOIN

SUR UN TEXTE DE SUZANNE LEBEAU

Antigone sous le soleil de midi

Extraits de la scène de Créon et Antigone (visible dans la boîte) :

Les voilà, tous les deux face à face :

Antigone, la jeune sœur, l'amoureuse, l'adolescente.

Créon, le roi qui vient de promulguer sa première loi et qui doit maintenant en affronter les conséquences.

Etait-elle vraiment nécessaire cette loi ?

Etait-il vraiment nécessaire

de refuser la sépulture à Polynice ?

Etait-il vraiment nécessaire de condamner à mort celui qui osera donner une sépulture à Polynice ?

FABRIQUER UN MOULE EN PLÂTRE ET TIRAGE EN LATEX : les étapes

LA SPHINX dans la mythologie grecque

Visage et poitrine de femme, pattes et queue de lion, ailes d'oiseau

Repère monstrueux, cruelle et sans pitié, elle dispose des êtres humains. Dans la boîte, elle observe la scène, de ses yeux rouges écarlates ! Suivant les versions, elle peut être féminine ou masculine sous le nom de Sphinx.

Dans la mythologie : Créature divine, le monstre était installé sur les remparts de Thèbes et posait une énigme aux voyageurs. Ceux qui n'arrivaient pas à la résoudre étaient dévorés. Lorsque Créon prit le trône, son fils Haemon venait d'être dévoré par le monstre. Il proclama alors qu'il donnerait le royaume et la main de sa sœur Jocaste, à quiconque viendrait à bout du Sphinx. Œdipe décida de l'affronter et dû résoudre l'énigme suivante « «Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord quatre jambes, puis deux jambes, et finalement trois jambes» à laquelle il répondit : «L'homme, car dans sa prime enfance il se traîne sur ses pieds et ses mains, à l'âge adulte il se tient debout sur ces jambes, et dans sa vieillesse, il s'aide d'un bâton pour marcher.» Le sphinx se tua donc, Œdipe devint roi de Thèbes et épousa Jocaste, ignorant qu'elle est sa mère.

Pour aller encore plus loin... Regarder le thème d'Œdipe et le Sphinx dans la peinture classique

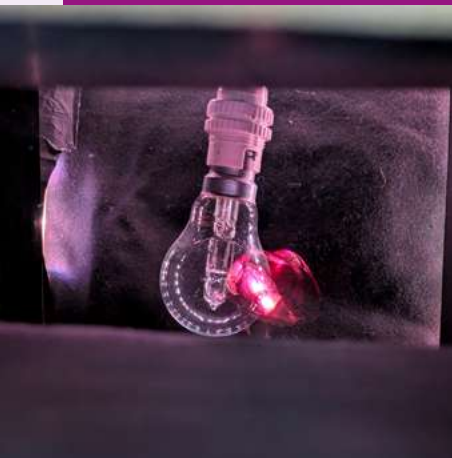
METIER : ACCESSOIRISTE

Travail de recherche et construction d'objets réels ou transformés pour la nécessité du jeu (exemple d'un chapeau-masque : chapeau avec une impression sur un voile pour devenir un accessoire de jeu) ou la fantaisie (exemple méduses fluorescentes : sculpture, peinture, couture). L'accessoiriste officie pour les comédiens-manipulateurs (utilisation d'une pince à thé pour faire une marionnette) et pour les marionnettes. Entre l'accessoire qui devient marionnette et l'accessoire qui sert, d'accessoire !

COMPAGNIE KARNABAL

Pont-de-Barret, Drôme (26)
Sandrine Furrer

Création de spectacles de marionnette en espace public et espace intime (pour 40 personnes maximum – type entresort de foire), avec la contribution d'habitants et amateurs. Travail sur la transposition, transfiguration, transformation, de personnes réelles en marionnettes, ainsi que du paysage quotidien. Le spectacle « Remake » en création poursuit le travail en cours sur l'illusion.

LA BOÎTE À FACETTES

Une face publique comme une façade d'immeuble où des personnages cohabitent. Une face intime, comme l'intérieur d'une pensée où la lumière elle-même devient une matière vivante. Karnabal invite à explorer nos espaces communs, à toutes les échelles.

www.compagniekarnabal.com

LA RÉALITÉ ET CE QU'IL Y A DERRIÈRE : UN AUTRE VERSANT DU RÉEL

Illusion d'optique

La compagnie travaille à partir d'images animées : films, films d'animation, arts numériques, images réelles filmées, portraits et voix de gens. Réunir marionnette et image animée, c'est créer un point de rencontre entre théâtre et cinéma. C'est manipuler avec ses mains, une image projetée en trois dimensions, appelée hologramme, grâce à une technique d'illusion d'optique, le Pepper's ghost. Lorsque l'on manipule ces images dans le vide, on a l'impression qu'elles existent vraiment. Mettre en scène la lumière projetée c'est marionnettique ; c'est donner vie à la matière brute qu'est l'électricité. Puis, on lui délègue un discours, un sens, une forme de poésie : c'est la lumière qui parle !

L'émotion magique

Suivant l'endroit où l'on est placé et où la lumière est projetée, il est possible de voir l'image sortir de l'écran et venir à soi. Un phénomène hallucinant ! L'artiste provoque l'illusion, mais le spectateur fait l'autre partie du travail, par consentement, c'est **l'illusion consciente**.

Donner à voir un véritable objet en volume et une image. Avec une plaque semi-réfléchissante et un éclairage, l'image apparaît en 3 dimensions, le cerveau faisant le travail d'association

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

Une bande de lumière led. Des photographies de marionnettes aux fenêtres de l'immeuble. Une ampoule avec un fil électrique. Un objet translucide (pas transparent : un peu opaque) qui apparaît dans l'ampoule. Une surface réfléchissante (morceau de plastique équivalent au plexiglas, dont sont faits les cadres photos) pour faire le Pepper's ghost. Du bois. De la peinture noire : très important, car sans le noir, le Pepper's ghost ne fonctionne pas !

2 FACES DE KARNABAL :

Une face publique avec une mise en scène en façade (d'immeuble). La marionnette donne deux aspects de la réalité : celui de l'espace commun et une réalité de l'intime car elle résonne en chacun de nous. **Une face cachée** et magique où l'on demande au visiteur d'aller chercher le sens de ce qui est raconté. A l'intérieur des objets du quotidien (ici, une ampoule), peut-être existe-t-il des habitants. A la question « les objets ont-ils une âme ? », pour la compagnie Karnabal, la réponse est non. Il y a une action humaine, de projection, de croyance. Nous avons besoin d'habiter les objets qui nous entourent. C'est notre lien avec le mystère de la vie ; une sorte d'animisme, entendu comme croyance que l'on met dans l'objet et qui dépasse notre maîtrise, pour entrer élargir le territoire de notre imaginaire, dont nous avons tant besoin.

projection lumineuse magie nouvelle
animisme convention consciente
illusion d'optique enchantement

PHILOSOPHER POUR ALLER PLUS LOIN

« Les spectateurs sont partie prenante de la construction de l'illusion. Et c'est encore mieux s'ils sont au courant de la manière dont cela fonctionne. Même si tu es conscient du procédé d'illusion qui s'opère devant toi, cela n'empêche pas le sentiment d'enchantement ». Sandrine Furrer, Cie Karnabal

CONVENTION CONSCIENTE

Avant l'illusion consciente, il y a la convention consciente : le spectateur choisi, pour le moment du spectacle de croire que la marionnette est vivante et qu'elle se meut d'elle-même. Il accepte donc, sciemment - même s'il voit le marionnettiste et les processus de fabrication du jeu - que l'objet est personnage vivant, à part entière. Le théâtre de marionnette repose sur ce contrat tacite, c'est le premier pas pour entrer dans le spectacle et c'est ce qui rend ludique la participation active du spectateur. Autrement dit, si l'on n'y croit pas, la magie n'opère pas !

ILLUSION CONSCIENTE (ou consentie)

Philippe Choulet, philosophe : « *le secret de la jouissance de l'illusion : nous savons qu'il y a illusion et nous jouissons de ce savoir. C'est aussi pour cette raison qu'il peut y avoir augmentation du plaisir esthétique par l'augmentation du savoir, par l'augmentation du plaisir de savoir* ».

Cafés mario, Cafés de philosophie, Philippe Choulet, Editions Noires Terres, p 94

MARIONNETTE ET MAGIE NOUVELLE

Yann Frisch, circassien et magicien : « *La magie et la marionnette ont toutes les deux besoin du public pour exister. On peut danser tout seul, jongler aussi en solitaire mais impossible de faire des tours de magie rien que pour soi. De la même manière, manipuler une marionnette ne prend sens que devant des spectateurs. Incarner l'objet a besoin d'un observateur. Créer l'illusion dans le cadre de ses deux disciplines entraîne la nécessité de la présence de l'autre* ».

Se laisser aller dans une illusion consentie... Entretien réalisé par Rosita Boisseau, p118, in *Poétiques de l'illusion*, Editions Alternatives Théâtrales

Julie Postel, chercheuse : « *Les arts de la marionnette et la magie nouvelle possèdent des racines historiques communes, qui s'ancrent notamment dans les pratiques religieuses et rituelles. Les masques et totems, les marionnettes habitées ou géants de diverses traditions, tout comme les pratiques du vaudou ou du chamanisme témoignent de l'importance que possèdent ces deux arts dans la structuration des croyances et des imaginaires collectifs* ».

L'illusion aux confins du théâtre de marionnettes et de la magie nouvelle, par Julie Postel, p10, in *Poétiques de l'illusion*, Editions Alternatives Théâtrales

ANIMISME

Max Legoubé, marionnettiste : « *Le premier rapprochement que je peux faire entre la magie et les arts de la marionnette est peut-être inavouable... Mais comment expliquer que les marionnettistes s'attachent autant à rendre vivante une poupée, à lui donner une âme, sans oser se référer à l'animisme. D'abord pris pour une religion primitive, l'animisme se conçoit mieux comme une façon de voir le monde, présente de tout temps dans l'esprit humain, et qui perdure de façon stylisée dans nos disciplines* ».

Un espace pour la divagation, P.43, in *Poétiques de l'illusion*, Editions Alternatives Théâtrales

EN KRAFT CORPS

Lyon, Rhône (69)
Jade Malmazet

Création de spectacles de marionnette contemporaine, ateliers d'action culturelle, et commande de fabrication de marionnettes. Théâtre visuel (=théâtre qui met au centre l'image, plutôt que le texte) dans lequel il y a toujours une dimension plastique. Développe aussi le film d'animation en stop motion.

À LIVRE OUVERT

Dans la boîte, un Pop-Up s'ouvre et se ferme, comme un livre jeunesse. Une invitation à voyager en enfance, en vous racontant votre propre petite histoire...

Il correspond à la prochaine création de la compagnie : FORÊT

<https://kraftencorps.com/>

DONNER À VOIR LE PROCESSUS DE CREATION

Forêt

Lorsque l'on assiste en représentation à un spectacle, on voit un travail fini. On ne voit pas les étapes de fabrication qui ont eu lieu en atelier. La boîte montre donc le processus de création du prochain spectacle de Jade Malmazet « Forêt », afin de valoriser le côté « fait main », artisanal. Un spectacle jeune public, pour les 3 – 6 ans, dont la création est prévue en 2026

Forêt parle du monde sauvage et d'une possible cohabitation

Une première maison vient dévorer la forêt, puis d'autres se développent et ne laissent plus de place à la vie sauvage. Un renard arrive en ville et chausse les bottes d'une petite fille. Or ces bottes, une fois enfilées par le renard, deviennent magiques et lui donnent le pouvoir de voler ! Sur son dos, la petite fille va alors découvrir les habitats des animaux de la forêt. Pour vivre ensemble, comment trouver des consensus et essayer de vivre en paix, ou du moins en harmonie ?

Ecriture visuelle et textuelle

Pour adapter un livre jeunesse, il faut trouver l'univers visuel qui nous correspond, ainsi que le bon propos. Alors, pour exprimer ce qu'elle a à dire, Jade commence par remplir des carnets de dessins, qui deviendront la matière première de l'écriture scénique. C'est à partir de ces dessins, que l'auteur et poète Thierry Küttel viendra ensuite poser des mots sur cette histoire. La première étape est donc la fabrication d'un **story board** illustré pour le spectacle.

COMPOSITION DE LA BOÎTE

1er plan : 2 personnages qui sortent d'une botte, 1 renard, 1 petite fille.

2ème plan : 1 maison au sol.

3ème plan : végétaux et oiseaux. Des végétaux sur lesquels poussent des maisons. Un oiseau qui sort d'un végétal et qui dit avec une bulle de BD « Forêt création 2026 ».

Un rideau de velours bordeaux pour le lien au théâtre. De la peinture noire, pour le cadre du théâtre (appelé la boîte noire).

La boîte n'est pas qu'un diorama : une installation avec des illustrations en 2D positionnées directement au sol, en profondeur. Il s'agit d'un grand pop up en volume donc. Cela évoque les livres de l'enfance et surtout l'action du public – lecteur !

processus de création pop up story board littérature jeunesse

POUR ALLER PLUS LOIN

STORY BOARD

Montage de dessins réalisés avant le tournage pour visualiser les plans d'une séquence cinématographique.

Ici, pour Jade Malmazet, c'est le même processus, mais pour le spectacle :

STOP MOTION :

Principe d'animation de marionnettes, d'objets, ou d'images, image par image.

Il s'agit de prendre une série de photos - 12 images pour créer 1 seconde de film – qui mises bout à bout, créeront un mouvement. C'est une technique ancienne qui permettait des effets spéciaux avant la 3D informatique, mais qui est encore utilisée dans certains projets de cinéma d'animation.

LES INSPIRATIONS DE JADE

Films d'animation :

1 *Home Sweet Home / Le refuge de l'écureuil* de Chaïtane Conversat. à visionner ici : <https://www.unifrance.org/film/47454/le-refuge-de-l-ecureuil>

1 Les productions du studio Folimage, en papier découpé et avec des matériaux naturels magnifiques !

La littérature jeunesse : Les objets livres source d'inspiration

1 Pour les illustrations et le propos : *Le renard emprivoisé* de Marie Tibi et Rebecca Roméo, Pour les illustrations et le propos

1 Sur les animaux qui infiltrent la ville : *A la lisière* de Nina Neuray

1 Utilisation des couleurs fluos et le traitement graphique des animaux : *La saison des provisions* de Fleur Oury

1 Livre pop up : *Dans la forêt du paresseux* de anouk boisrobert et louis rigaud

1 Insert des illustrations dans des photos : *Petit renard* de Edward Van de Vendel et Marije Tolman

LA MALLE AUX LIBERTÉS

Vassieux-en-Vercors, Drôme (26)
Annette et Bernard JULIEN

Annette et Bernard JULIEN sont animateurs d'éducation populaire sous les flambeaux d'égalité et d'émancipation de l'individu. Responsables d'une base de découverte et nature (agrée camping jeunesse et sport, et éducation nationale), lieu culturel de transmission. Ils sensibilisent leurs publics à l'espace naturel au contact de la nature, et au travers de projets artistiques et culturels. Ils créent des spectacles professionnels et/ou avec les publics et favorisent d'autres formes d'apprentissage : le vivre ensemble, l'émancipation, les valeurs humanistes, l'expérimentation, les projets communs, le respect de la personne et de la diversité.

Derrière la marionnette tout le monde peut s'exprimer, surtout si elle est itinérante et tient dans une sacoche à vélo !

LE CHOIX DU ROI

KAMISHIBAI TRADITIONNEL JAPONAIS

La Malle aux libertés défend une parole libre, née de l'éducation populaire. Masques, marionnettes, images et maquillages sont nos outils de combat poétique. Le Choix du Roi, fruit d'une résidence itinérante au Japon, incarne cette démarche : un théâtre vivant, enraciné dans le réel. En ouvrant la malle, la liberté s'échappe, prend vie... et invite au changement.

<https://lamalleauxlibertes.info/>

UNE BOÎTE QUI SYMBOLISE LE VOYAGE

A la recherche du Kamishibai

petit théâtre de papier

Au départ, c'est un voyage au Japon, deux mois d'itinérance à vélo à la rencontre du **Kamishibai**, qu'ils n'ont jamais trouvé ! Sans faute d'avoir fréquenté les fêtes populaires. Sa simple évocation faisait sourire les anciens... Mais bien d'autres surprises les ont nourris ! Cette boîte, en référence aussi au spectacle créé au retour « **Le choix du roi** », en porte les traces. C'est dire l'importance de la diversité, de passer outre les traditions, car les pervertir un peu, permet d'être créatif. Le Japon illustre bien cela ; c'est l'intemporel qui se heurte au quotidien.

Un temple comme réceptacle de pensée magique : Awashima Jinja, le sanctuaire des poupées

Le temple dessiné existe vraiment. Les gens y amènent leur **poupée à secret**. Cette forme de croyance est très marionnettique ; les poupées sont « chargées » et libèrent leur propriétaire du poids des souffrances. C'est viscéral, primitif, et spirituel.

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Le côté ouvert montre le voyage à vélo, les rencontres et les échanges autour des marionnettes, l'aventure ! Le côté fermé, c'est le lien au spectacle : la grande remorque – castelet – Kamishibai, les spectateurs, les comédiens (eux-mêmes) et l'histoire qui se joue dans l'écran. Les dessins sont réalisés en référence au travail du peintre, dessinateur et graveur japonais, Katsushika Hokusai.

DONNER À VOIR LE SPECTACLE DU QUOTIDIEN

A bien y regarder, la symbolique du papier se révèle pour créer, à la simple lumière du jour, un spectacle dans le spectacle. Au Japon, les maisons sont dotées de portes en papier, qui n'empêchent pas la lumière de filtrer, mais permet aux maisons de s'écrouler sans se casser en cas de tremblement de terre. Alors même fermé, si l'intérieur est éclairé, on voit ce qu'il s'y passe. Un paradoxe culturel, qui crée une intimité mais autant de voyeurisme. C'est donc le spectacle du quotidien qui se déroule aux yeux de tous (de ceux qui regardent en tout cas). Et les ombres portées apportent aussi un aspect graphique.

Attention, si la grande ouverture de la boîte n'est pas exposée à la lumière du jour, on ne voit pas les deux ombres à l'intérieur du temple !

kamishibai Japon Théâtre d'ombre
traditions et modernité éducation populaire
sanctuaire katsushika Hokusai

POUR ALLER PLUS LOIN

AWASHIMA JINJA, le sanctuaire des poupées à Wakayama

Des poupées chargées de paroles et des petits papiers de vœux exposés

Le temple abrite une collection de plusieurs milliers de poupées censées porter bonheur à ceux qui viennent les y déposer tout au long de l'année. Elles sont aussi considérées au Japon comme des intermédiaires entre le monde des vivants et celui des esprits. Chaque année le 3 mars, elles sont placées sur une barque lancée sur la mer, avant d'être incinérées pour éloigner mauvais esprits et choses négatives.

On dit aussi que ce sont des poupées à secrets : on leur raconte nos malheurs et nos épreuves avant de les confier au temple. Ce transfert d'intention, d'un poids psychologique, à travers l'objet, n'est pas sans rappeler la marionnettique pensée magique (croyance que l'on met dans un objet). C'est aussi la croyance selon laquelle certaines pensées peuvent réaliser des désirs ou empêcher des événements, associé à une forme de toute puissance. Une fois la poupée déposée, la personne doit sortir du temple en passant dans le trou d'un tronc d'arbre ; pour sa renaissance.

Pour aller encore plus loin : les poupées du Bunraku

De grandes poupées – marionnettes, à l'origine du théâtre Bunraku, une manipulation à vue, par trois marionnettistes vêtus de noir.

KATSUSHIKA HOKUSAI

Beaux Arts, Grand Format :

<https://www.beauxarts.com/grand-format/hokusai-en-2-minutes/>

« Artiste japonais le plus célèbre de l'estampe ukiyo-e à l'époque d'Edo (1603–1868), Katsushika Hokusai (1760–1849) est l'auteur d'une œuvre mondialement connue : La Grande Vague de Kanagawa (1831), qui fait partie des tout aussi célèbres « Trente-six vues du mont Fuji ». Celui qui se surnommait « le fou de dessin » s'est aussi rendu célèbre avec ses estampes populaires érotiques ou fantastiques, ainsi que par son important recueil de motifs et de croquis variés : les Hokusai manga. Cet artiste très prolifique incarne par son œuvre la spiritualité japonaise et la célébration d'une nature animiste. La découverte de ses estampes constituera un choc esthétique capital pour les artistes européens de la fin du XIXe siècle ».

Pour aller encore plus loin : LES PORTES EN PAPIER, MISE EN PARALLELE

Le théâtre d'ombre en Chine, une légende magique

L'empereur Wudi de la dynastie Han (régnant de 140 à 87 avant J.C), attristé par la mort de sa concubine favorite Li, aurait demandé à un magicien, le Petit Vieillard, de l'invoquer et de la faire revivre. Celui-ci découpa alors une silhouette dans du papier, qu'il fit apparaître à contre jour derrière un rideau. L'empereur pu alors contempler cette illusion qui lui restituait l'esprit de la défunte et fit naître celui du théâtre d'ombre !

CIE MARMALINS

Roanne, Loire (42)

Léa Furigo, Mary Eléonore Yacar

Léa vient des métiers d'art, fonderie et ciselure. Elle y a appris à manipuler les outils et à travailler le visuel. Mary Eléonore est issue d'une école d'art dramatique. C'est autour de la marionnette qu'elles se rejoignent dans la compagnie MarMalins.

Marionnette contemporaine, objets marionnettiques, mouvement, théâtre visuel. Parallèlement, elles mènent nombre de projets d'action artistique avec tous les publics pour faire du lien entre les habitants et les structures du territoire (EHPAD, centre de détention, écoles, etc).

QUAND LES LUMIÈRES S'ÉTEIGNENT

Les arts de la marionnette sont un champ des possibles vastes que la compagnie des MarMalins a décidé d'explorer à travers ses créations. Toujours en quête de nouveauté, nous jouons avec les mouvements et les matières pour toucher près du corps et du cœur tous les publics.

https://www.Facebook.com/CieDesMarMalins/?locale=fr_FR

SCÉNOGRAPHIE MOUVEMENTÉE OU SCÉNOGRAPHIE VIVANTE

Parmi les trois spectacles en tournée : *Aubry*, *Tact-île*, seul *Plage et Barbelés* présente un propos narratif. La matière est généralement source d'inspiration, papier kraft, tissus, que Léa et Mary Eléonore explorent dans ses capacités d'expression, transformation, symbolisme. Dans *Tact-île*, le public est à l'intérieur d'une structure et la scénographie autour devient vivante : les tableaux prennent vie, les objets se baladent, des personnages apparaissent, des éléments s'ouvrent et se ferment. Le propos narratif est abstrait, c'est le partage d'émotion qui guide le spectateur. *A chacun de se raconter son histoire...*

Lorsque la marionnette est construite, une partie d'âme va en elle... et son libre arbitre ?

« De l'autre côté »... Et si on disait que, peut-être, lorsque l'on a refermé la porte de l'atelier, nos marionnettes mènent leur existence propre... Que font-elles ? Que se disent-elles ? Que se passe-t-il dans cet espace sacré et caché ? Tout comme les spectateurs n'ont pas accès au processus de création - de la conception du projet à sa réalisation - les marionnettistes n'ont pas accès non plus à la **vie secrète de leurs marionnettes**. Certaines dorment dans des valises, d'autres là où il y a de la place ! Sont-elles heureuses de leur apparence ? Certaines essayent peut-être d'autres « styles » ou couleurs... car la marionnette peut tout faire, être tout, et multi personnage...

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Comment faire tenir en miniatures nos travaux sur les matières ?

Aubry, pour le corps en kraft (et grillage à poule pour la structure) de la marionnette ; **Plage et Barbelés** pour les têtes en latex ; **Tact-île** pour le tissu qui recouvre l'intérieur de la boîte. Le spectateur est invité à entrer dans l'intimité supposée des marionnettes : quelle main choisir, quelle tête ? Et si elles avaient le choix ? Trois mains sont aussi proposées en Plastiroc (= pâte auto-durcissante). Présenter des « morceaux » des 3 spectacles en tournée, c'est montrer l'envers du décor de la construction.

Du côté invisible, avec une grande main de marionnettiste (modélisée en plastiline et papiétée), sont présentés les outils des artistes : des ciseaux, une fleur, un crayon, un dé à coudre, un pinceau. Le tout à découvrir sous une **peinture fluorescence**, à l'image des **scènes de crimes** à reconstituer. La lumière violette de la lampe torche, guidée par la main du spectateur, montre tout ce que l'on ne voit pas à l'œil nu : les traces de travail et de vie ! **La matière – ou les preuves – qui restent sur les objets une fois que l'on a éteint la lumière et fermé la porte...**

tableaux vivants envers du décor objet transitionnel
vie secrète des marionnettes
animisme modelage et papiétage **matières**

POUR ALLER PLUS LOIN

UNE PARTIE D'ÂME...

L'histoire commence dans l'enfance, avec le doudou, cet objet transitionnel au sens de D.W. Winnicott. Le doudou à qui l'on prête une âme et un pouvoir réconfortant, et pourquoi pas une vie lorsqu'on ne l'emmène pas avec soi ! Il y a un âge où l'on ne fait pas encore la différence entre fiction et réalité. Qu'a-t-il fait dans la journée ? Puisqu'il ne peut pas le raconter, ne reste qu'à l'imaginer...

Et si le miroir se moquait de nous une fois qu'on lui a tourné le dos ? Et si le pèse-personne faisait ses propres commentaires une fois la porte close ? Et si cette pierre qui m'a fait trébucher, l'a fait exprès ? Et si cette porte grince car elle a mal quelque part ? Ou encore, cette phrase que l'on dit parfois « *J'étais certain.e de l'avoir posé là ; il n'a quand même pas pu s'envoler !* ». Entre croyance animiste et jeu ludique, la vie – pas si imaginaire que ça - de nos objets ne cessera de nous fasciner.

Pour aller encore plus loin :

D.W. Winnicott, *Jeu et réalité, L'espace potentiel*

ANECDOTE : en Chine, pour ranger leurs marionnettes à gaine, les marionnettistes les déshabillent et retournent la gaine en mettant la tête à l'intérieur. Une façon de les protéger ? En quelque sorte. Les esprits ne peuvent pas reconnaître les têtes ainsi cachées et ne peuvent donc pas se saisir de leur corps !

MODELAGE ET PAPIETAGE

Retrouvez ci-contre un tuto en ligne pour faire du papiétage, réalisé par la compagnie des MarMalins

Explications

1ère technique : Pour commencer nous faisons une base avec du papier kraft que nous formons puis nous entourons avec du scotch pour fixer la forme de tête recherchée. Ensuite, nous nous attelons au modelage. Le modelage est une technique de sculpture qui permet de créer une tête, un corps... Pour cela nous utilisons de la plastiline. La plastiline est une sorte de pâte à modeler qui ne sèche pas et donc qui est réutilisable à l'infini. Il en existe différentes sortes allant de la plus molle à la plus dure. Il est aussi possible de la rendre liquide si besoin. A l'aide de cette pâte, nous modelons le visage de la marionnette, sourcils, bouche... pour qu'il soit atypique. Une fois la pâte bien dure, nous procédons au papiétage.

2ème technique : Nous créons la forme de la tête à l'aide de papier kraft. Puis nous procédons directement au papiétage. Ensuite, nous peignons ou recouvrons de tissu selon les besoins.

LE MONTREUR

Brindas, Rhône (69)
Louis-Do Bazin

Le Montreur propose des spectacles de marionnette participatifs, de transmission joyeuse, pour rendre visible le plaisir de manipuler, ensemble. La marionnette à gaine tient aussi une place importante – Louis-Do Bazin ayant été formé par Jean Guy Mourguet, descendant du créateur de Guignol, Laurent Mourguet, - ainsi que la question de la transmission.

Chut... Secret de marionnettiste : Le Pierrot du cabaret du Montreur est une grande marionnette inspirée de squelettes d'animaux et du corps humain. Mais ses mains ont 4 doigts articulés pour les rendre plus naturelles. En effet, 5 doigts c'est parfois trop par rapport à la taille, l'échelle, et la manipulation !

LA CHENILLE YOUKOU DANS SON HABITAT NATUREL

La Cie Le Montreur invite son public à devenir spect'acteur et à manipuler de véritables marionnettes dans des installations originales et participatives où l'on découvre le plaisir de prêter la vie à des objets. Et l'on devient danseur, écolier, archéologue ou même dresseur de chenilles...

www.lemontreur.org

JOUER INFINIMENT...

Le Montreur, Louis-Do Bazin, crée des « installations-spectacle » dans l'entre deux de la représentation et du jeu. Des univers originaux faits de bris-collages dans des espaces qui suspendent le temps et invitent à se rendre disponible. Pour jouer, tout simplement. Il y a d'abord un temps de rencontre avec sa marionnette : marionnette-préhistorique à gaine dans le *Gaine Park*, marionnette-chenille à tiges dans le *Manipuloparc*, et marionnette-fantôme à fils dans *Trouille*. A travers une « leçon », prétexte à l'appropriation, les spect-acteurs découvrent les potentialités de leur marionnette et l'adoptent, pour le temps de la proposition. Vient ensuite, une visite du « parc » à explorer, exploiter, puis enfin, le jeu libre. Chacun.e devient alors apprenti-marionnettiste, prenant plaisir à animer un personnage, au sein d'un décor de poésie construit pour lui. Des objets utilitaires, éléments chinés, ré-employés, sont détournés de leur fonction pour nourrir l'imaginaire.

RE-CONSTRUIRE ET RE-JOUEUR, UNE HISTOIRE DE CYCLE

Dans le Manipuloparc tout commence par l'éclosion de la chenille, puis « un moment très émouvant » ses premiers pas, la découverte de son environnement et ses possibilités. La boîte montre le cycle des chenilles, infini, car une fois que l'on a compris, on a des heures de jeu devant nous. « Plus vous jouerez avec votre chenille, plus elle apprendra de nouveaux tours ». Ici dépourvues de baguettes, c'est au visiteur d'en imaginer les mouvements. Enfin, les papillons sortiront de la boîte « Il faut vous préparer à ce jour où vous aurez beau chercher partout, vous ne trouverez plus votre chenille »... et tout recommencera...

Photographie d'un moment de vie, façon diorama

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Un fond de boîte noire, couleur mate renforcée, qui permet de créer un effet de profondeur et fait ressortir le côté 3D de la marionnette. Sur ce fond, un ciel étoilé.

A l'intérieur, une quinzaine de marionnette-chenilles adultes (mousse à matelas teintée en jaune dans la masse), dans des positions biscornues, avancent, regardent le visiteur, explorent leur environnement. De l'autre côté, un cocon (bande plâtrée recouverte de **tarlatane**) d'où sortent des bébés chenilles qui plus tard rejoindront les autres pour leur transformation...

Une petite boîte en bois. Un morceau de panier en osier. Fil led pour l'éclairage.

éttoffe de coton fine et légère à la trame peu serrée, que l'on apprête pour la rendre plus rigide

Chloé, 4 ans – Maman, tu crois que ma chenille va vraiment se transformer en papillon ?

Sa maman – enfin Chloé tu es grande maintenant !

Chloé – Oui... je sais que c'est une fausse chenille. Mais est-ce qu'elle ne va pas se transformer en faux papillon ?

enfance jeu cycle de vie diorama participatif installation spectacle

POUR ALLER PLUS LOIN

VERS L'EXPOSITION

METTRE UNE SCÈNE EN BOÎTE / CONSTRUIRE UN PETIT MONDE

FABRIQUER UN DIORAMA, C'EST MARIONNETTIQUE !

Un « Pour aller plus loin » entièrement tiré de la revue **MAGMA – LE MAGAZINE MARIONNETTE DU TMG** (Théâtre des Marionnettes de Genève), N°06, février 2025

Page 36 : Rubrique À vous de jouer, « Construire un diorama »

Un diorama est « la reconstruction d'une scène en volume » (Wikipédia) via un dispositif de présentation où le modèle d'exposition est mis en scène dans un cadre imitant des conditions et situations réelles.

L'expression a été forgée en 1822 par le décorateur de théâtre Louis Daguerre qui introduit la toile de scène peinte (souvent en mode trompe-l'œil), imitant un paysage ou une architecture, et rendue encore plus réaliste dans les jeux de lumière.

Aujourd'hui, les dioramas se trouvent notamment dans les musées (par exemple dans le cadre de vitrines mettant en scène des animaux empaillés) et dans le modélisme (scènes de batailles reconstituées, etc.) et servent souvent un but pédagogique ou ludique.

1. Choisissez un contenant en 3 dimensions pour votre diorama. Cela peut être une boîte ou une valise par exemple.
2. Choisissez l'univers (forêt, planète, monde marin, etc.) et la situation (scène de chasse, sortie d'école, visite d'une créature inconnue, etc.) que vous souhaitez représenter.
3. Rassemblez des illustrations, figurines, accessoires, matériaux et objets qui correspondent bien à votre propos. Les objets ou figurines peuvent être réalistes (...) ou évocateurs (...). Veillez à ce que les éléments se rapportent à l'échelle de votre contenant.
4. Installez votre fond. Il peut être peint, une photo agrandie, un collage... Il pose le cadre de votre décor.
5. Installez votre sol, en créant l'unité avec le fond.

6. Installez vos autres éléments pour l'espace (arbres, roches, bâtiments, etc...) en créant différents plans.

7. Créez votre scène en installant vos figurines. Pensez à créer du lien entre elles (par des regards, des gestes, des attitudes) et soignez les détails dans les arrière-plans.

8. Passez dans votre décor avec votre caméra de téléphone portable ou un go-pro et explorez votre diorama d'angles différents !

Astuces :

1. Pour fabriquer des éléments réalistes à l'échelle qui vous convient, vous pouvez coller des photos d'objets ou de personnes sur des supports en 2 ou 3 dimensions que vous pouvez réaliser à partir de papier chiffonné entouré de scotch carrossier, de cartons découpés, ou modelés en pâte fimo.
2. Pour chercher des éléments évocateurs, scrutez des objets du quotidien que vous placez à une autre échelle : une brique peut devenir un immeuble, une seringue une tête de fusée, une noix, un cerveau...
3. Pour accrocher vos éléments dans les décors, utilisez des pics (cure-dents ou pic à brochettes) que vous plantez dans un fond en polystyrène (sagex) ou des taquets en carton repliés à coller sur du carton. Pour la suspension, du fil fera l'affaire.

COMPAGNIE NAJICO

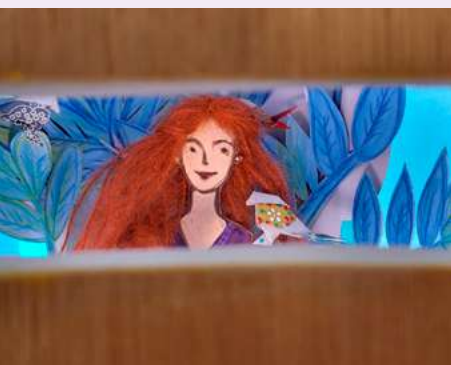
Albertville
Savoie (73)

Nadège Jiguet-Covex

A travers le **théâtre de papier** notamment, raconter des histoires pour faire réfléchir et émouvoir à l'aide d'images : des contes, des histoires de gens qu'on oublie ou auxquels on ne fait pas attention ; Monsieur et Madame « tout le monde ». Un univers graphique, figuratif et coloré qui utilise beaucoup le papier : froissé, plié, mâché, imprimé, en origami, en pop up.

Chut...Anecdote de marionnettiste :

Une histoire de croyance ou le pouvoir de la pensée magique : à l'intérieur de la marionnette de Peddy Bottom, construite avec Gïngolph Gateau, il y a un petit mot caché, écrit sur un morceau de papier, symbolisant leur lien au personnage et à l'objet.

DOUBLE FACE

Plié, froissé, mâché, découpé, imprimé, le papier est le matériau de prédilection de la Compagnie Najico. Son apparente fragilité enrichit chaque projet de minutie et de finesse, entraînant petits et grands dans un univers où la narration occupe une place importante.

Cette boîte raconte la part invisible de chaque création, entre doute et apaisement. Elle est composée de différents éléments ayant tous un lien avec un spectacle de la compagnie.

<https://www.najico-cie.com>

LE LIVRE POP UP : UN OUTIL MARIONNETTIQUE

Le livre pop up - qui lorsqu'on l'ouvre fait apparaître des éléments en trois dimensions - est marionnettique. Il apporte une autre façon de raconter. Grâce à l'effet de surprise de la forme qui se déploie, tout à coup, l'histoire prend vie. En tant que décor, support, ou cadre, il permet d'utiliser des accessoires, d'animer des marionnettes, de faire apparaître et disparaître des éléments !

PROCHAINE CRÉATION : *Les ombres qui sont nos rêves*

Quelle est la face cachée de la création ? Le temps de réflexion, maturation, les doutes, insomnies, la solitude, les nombreuses étapes, le processus. Surtout l'importance de la nature, d'être en connexion, la marche, et l'arbre - élément stable et rassurant - pour l'ancrage territorial, la stabilité. Un côté sombre et un côté apaisé.

UN PROCESSUS DE CRÉATION

Nadège Jiguet Covex a choisi de donner à voir des éléments de recherche de ses créations. Des éléments construits pour une commande de livre pop up pour la Bibliothèque départementale de Savoie et Haute-savoie, un prototype de marionnette du spectacle *Madame Kiki*, des oiseaux en origami en référence aux *Contes de la boîte*. Et puis, ses recherches autour du masque pour *Les ombres qui sont nos rêves*.

encres à l'huile
utilisées en
imprimerie ou pour
la linogravure par
exemple

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Deux petites lampes led, aimants, **papiers de différents grammages**, papier spécial origami, colle à bois, peinture, encres **OFFSET**. Masque réalisé en **linogravure**. Laine Mohair pour les cheveux (pour l'effet vaporeux). Du fil de fer pour maintenir la marionnette de Madame Kiki dans sa position. Scotch, kraft gommé, et petits bouts de carton fin. Eléments fixés sur une feuille maintenue au sol et au plafond de la boîte par des aimants, permettant d'enlever le visuel.

La base de la boîte contient des écritures, mots personnels écrit par l'artiste : « Croire en ses rêves, Donner vie, Partager, Rencontrer, Le doute, La confiance, Etre vivant »...

pop up **lien** processus de création
papiers univers graphique raconter
linogravure

POUR ALLER PLUS LOIN

LES DIFFÉRENTS PAPIERS UTILISÉS

En fonction de ce que l'on veut en faire, on n'utilise pas le même papier ! C'est une connaissance très précise.

280 grammes pour la marionnette de Mme kiki : papier rigide et marron permettant de travailler dessus avec des feutres Poska pour un contraste de couleurs intéressant.

350 grammes pour le masque, afin d'assurer une bonne rigidité.

300 grammes pour les feuilles (végétaux) dont certaines sont contrecollées au dos avec du papier noir de 120 grammes de façon à ce que le masque regardé de face, produise comme des extensions de feuilles sur les côtés.

200 grammes pour la planche de fond (en bas) et les parois blanches à l'intérieur de la boîte.

Il s'agit de tous des papiers « offset », « non couché », des papiers très mats.

= **Le papier couché** est souvent utilisé par les imprimeurs pour des magazines ou des livres. C'est un papier économique sur lequel l'encre sèche assez vite et les couleurs sont vives et saturées. **Le « non couché »** est plus rugueux, les encres sont absorbées plus longtemps, donnant des teintes plus sourdes. Il ne brille pas à la lumière, question importante pour le spectacle vivant.

LA LINOGRAPHIE, QU'EST CE QUE C'EST ?

C'est une technique d'impression qui permet de reproduire des éléments à l'identique. Au départ, c'est une plaque de lino (spécifique) gravée avec des gouges pour enlever de la matière. Une fois le dessin satisfaisant, on encre la plaque, on la passe sous presse avec un papier et cela imprime le dessin. On peut imprimer à l'infini ! Et cela permet de faire des surfaces plus grandes qu'avec des tampons !

PETIT CONTE JAPONAIS :

Le Mille pattes parti en course

Une puce, un pou, sur un tabouret, jouaient aux cartes avec un mille-pattes. La puce, assoiffée, dit à ses compères : Ah, j'ai soif, je boirais bien du saké !

Le Pou répondit en ces termes : Du saké, quelle bonne idée

Le Mille-Pattes rajouta : Oh oui, du Saké du Saké !

La puce réfléchit : Je saute tout le temps. Alors si je vais en chercher, quand je serai arrivée tout sera renversé !

Le pou rétorqua : Moi je vais si lentement que si je vais en chercher, quand je serai arrivé, tout sera évaporé.

Le Mille-Pattes se proposa : Si vous voulez je peux aller en chercher, moi, du saké, du saké, quelle bonne idée...

Comme ses deux compagnons étaient d'accord, le Mille-Patte les laissa autour du jeu de cartes puis se dirigea vers l'entrée pour aller enfiler ses chaussures. La puce et le pou jouèrent donc, en l'attendant. Ils rejouèrent, et rejouèrent encore, mais le mille-pattes ne revenait pas. Ils l'attendirent comme ça un bon moment.

- Mais qu'est-ce qu'il fait ?

- Mais que fait-il ?

- Il lui est peut-être arrivé quelque chose ?

- Allons voir.

Ils se levèrent de concert pour aller voir ce que faisait le Mille-Pattes. Ils ouvrirent la porte et qui était là, sur le palier ? Le Mille-Pattes ! Et que faisait-il, là, sur le palier ? Il était encore en train de mettre ses chaussures...

TUTO ORIGAMI : LA GRUE QUI VOLE...

Scannez ce QR code, munissez-vous d'un carré de papier, d'un peu de patience, et réalisez cette grue en origami qui bat des ailes.

L'ŒIL DU CYCLOPE

Villeurbanne, Rhône (69)

Aurore Bodin

La compagnie décline des univers qui s'inspirent de la marionnette traditionnelle (Kathputli, fil, gaine) pour des spectacles tout terrain.

L'ŒIL DU MONDE

Dans une ville qui pourrait être Villeurbanne ou ailleurs, se cache, derrière les façades blanches, un peuple bariolé. L'œil du Cyclope part à sa découverte, explorateur de l'ailleurs qui façonne l'ici, conscient de l'histoire qui tisse, depuis plusieurs générations maintenant, une nappe colorée et internationale qu'on appelle France.

<https://www.oeilducyclope-marionnettes.fr/>

histoires qui mettent en scène des personnages royaux, ou appartenant aux sphères élevées d'une société, et qui vont s'étendre sur plusieurs générations

UNE TRADITION ORALE

Aurore Bodin raconte des histoires, des contes, des épopées, orales, familiales, grâce à des marionnettes traditionnelles, Kathputli notamment : marionnette indienne à fils, enroulés autour des doigts. Des histoires qui comportent toujours quelque chose du patrimoine, de la filiation, et du merveilleux. Des épopées comme ancêtres des séries d'aujourd'hui, à l'instar de Game of Thrones.

UN UNIVERS MERVEILLEUX

L'épopée en marionnette est toujours magique ! Il peut y avoir des interventions extérieures, de divinités ou d'éléments naturels ; une marionnette peut mourir puis s'envoler, les personnages peuvent traverser le temps, Ulysse peut rencontrer les morts aux Enfers. On peut représenter l'irreprésentable et susciter beaucoup d'images.

VALORISER, MONTRER LES CULTURES

Grâce au Kathputli, Aurore Bodin a joué dans des quartiers, des centres sociaux, des musées d'ethnographie où l'on rencontre des publics d'origines étrangères inspirés par cette esthétique. Pour questionner le vivre ensemble et l'invisibilisation de certain.es, elle interroge la place de l'étranger en France sur son territoire métissé de Villeurbanne. Et la légère Kathputli permet de prendre l'avion vers d'autres rencontres : Ile de la Réunion, Martinique !

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

Une grande main de marionnettiste de Kathputli. Issue d'un moule. Latex brut teinté de blanc.
5 photographies de marionnettes Kathputli (et leurs fils) issues des spectacles de la compagnie.

Saurez-vous les reconnaître ?

Le magicien, la danseuse, le charmeur de serpent, Soundjata, Curupi (divinité amazonienne qui a les pieds retournés ; en fait d'avancer, il recule !).

Les fils font honneur à la dynamique de la technique, sa rythmique. Les galons rappellent le côté très apprêté des marionnettes, tandis que le charme fonctionne aussi grâce aux mouvements des tissus.

De l'autre côté : un miroir et la silhouette vue de dos de la marionnettiste de Kathputli, pour l'engagement du corps.

Et dans le miroir, le spectateur aperçoit ses yeux à travers la fente ! Le miroir, une symbolique forte : la marionnette étrangère comme le Kathputli interroge la société dans laquelle on vit ; l'étranger amène un recul sur soi, oblige à faire un pas de côté, et à se questionner sur sa propre culture.

marionnettes à fils traditions
kathputli vivre ensemble merveilleux
cultures

POUR ALLER PLUS LOIN

KATHPUTLI

Il s'agit d'une technique de **marionnette à fils** essentiellement développée au **Rajasthan** (Nord Ouest de l'Inde), assez ancienne qui a pris sa forme au **17ème siècle**, et qui relate des épopées, notamment celle d'**Amar Singh Rathor**, un Rajasthani vivant à Jodhpur.

Traditionnellement, le musicien chante les aventures d'Amar Singh Rathor aux côtés du marionnettiste. C'est une succession de numéros, construits en séquences marionnettiques qui s'enchaînent. On y trouve d'autres personnages types : le charmeur de serpent, Anar Kali la danseuse, le magicien, la twin puppet qui représente les amoureux, le ou les guerriers, les cavaliers. Il peut y avoir des marionnettes de musiciens et de jongleurs, représentant les jeux de la Cour du Maharaja.

Le Kathputli s'est figé dans sa forme et son esthétique **au moment où les Mongols ont envahi le Rajasthan**. C'était alors une manière de conserver une mémoire des jeux de la Cour. Cet art traditionnel, détenu par une caste très basse et spécifique appelée les Bhat, se transmet de génération en génération, de manière orale par imprégnation depuis la petite enfance. Si à l'époque des grands rois ils divertissaient les Maharajas, nomade de palais en palais, ils jouent aujourd'hui pour les touristes. Sans aucun soutien du gouvernement indien, ils vivent dans des conditions drastiques, relégués dans des bidonvilles, et leur art s'en trouve cruellement menacé.

Aurore Bodin, formée par deux maîtres, Puran Bhat et Lala Bhat se fait passeuse pour faire connaître cette pratique dans le monde, tant il est difficile pour eux de voyager.

UNE HISTOIRE DE FILS...

La particularité du Kathputli est d'être une marionnette à fils, **sans croix au dessus** pour les relier. Les fils sont posés directement sur les doigts du marionnettiste, créant un rendu très visuel et demandant un grand déploiement du corps.

Dans la tradition européenne, la **croix en bois**, ou contrôle, est une manière de stabiliser le personnage, par un point fixe. Le marionnettiste tient sa croix à une certaine hauteur, ce qui permet notamment d'avoir de nombreux fils et lui « facilite » aussi la manipulation (car c'est un long travail instrumental). Le Kathputli, quant à lui, n'a pas beaucoup de fils, mais tout le corps du marionnettiste est impliqué ; c'est par son corps qu'il donne l'équilibre à la marionnette en lieu et place du contrôle. Les marionnettes sont rudimentaires mais leur manipulation d'une grande rigueur et complexité ; pour être, en outre, dans des choses très précises.

Les marionnettes à tringles européennes, sont quant à elles, encore plus rigides.

UN EXTRAIT DE SPECTACLE TRADITIONNEL À VISIONNER SUR INTERNET :

Kathputli Puppet Shows in Udaipur - YouTube

RIEN N'EST PERDU

Lyon 4^e
Rhône (69)
Franck Cavet

**Engagement et combat
politique.**

Sensibiliser les publics à la pollution du plastique dans nos océans, notamment à travers les jeux pour enfants et les objets du quotidien. Franck Cavet fabrique aussi des marionnettes avec des enfants lors d'ateliers : plus de 1200 en 4 ans !

L'ELDORAD'EAU DU 7ÈME CONTINENT

Du jeu et des mots, un cri pour la planète, des marionnettes et la fourberie humaine, du rire et de l'engagement, de la récup' plastique à la tragédie marine, des arts plastiques et des actes, toujours à la ramasse et bien à la ramasse : rien 'est perdu ; c'est notre cie !

<https://www.cieriennestperdu.com>

UNE INTERPELLATION SUR LA SOCIÉTÉ D'HYPER CONSOMMATION

Franck Cavet ne détourne pas le sens de l'objet au service de la dramaturgie. Il assemble, et c'est la forme finale qui produit une marionnette, avec sa sonorité, son déplacement. Puis, les yeux lui donnent la vie. « Notre enfant intérieur est touché car c'est poétique ; ce sont des objets proches de nous, que l'on connaît ». Mais en voyant ses compositions, ses spectacles, les gens comprennent qu'il se joue quelque chose... Car tout est en plastique !

Il utilise des **objets en plastique** pour mieux les dénoncer : pelles et râpeaux, contenants, ustensiles de cuisine. Les objets de son travail sont des matériaux à catégorie R1, R2, R5, déterminés par la Commission Européenne, recyclables et provenant de déchèteries. Pour le reste, il utilise des tissus synthétiques et autres dérivés du pétrole ; comme les peluches qu'il rachète par sacs entiers. Nous sommes entourés de nano particules ! Depuis 2 ans seulement - mais heureusement - la science, les ONG, se sont accaparé ce phénomène.

UNE BOÎTE REMPLIE DE PLASTIQUE

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Vrai sable. Jambes de poupées Barbie. Bigoudis. Boules qui s'accrochent quand on les lance sur une cible. Bouchons de colle. Bracelet en plastique synthétique qui repose sur un objet de pizza. Brosse à dents électrique dans un filet. Pince à cheveux rose. Morceaux de plastique déchirés. Morceau de tuyau noir. Eponge en plastique. Un frisbee. Trois aiguilles à tricoter. Peinture plastifiée pour le fond. Cordes et tissus. Une grosse perle pour enfants en plastique. Un petit sac plastique. Et d'autres objets à retrouver !

Le plateau de base est un jouet de pêche pour enfant. A l'origine, il y avait un petit moteur à piles dedans qui faisait tourner le plateau. Au fil de la construction, il s'est cassé, symbole de ces jouets peu chers à la vie très courte. Alors finalement, il n'y aura pas de mouvement !

UNE DOUBLE LECTURE : INSOUCIANCE VS DANGER

La scène qui se joue ici semble enfantine, joyeuse. Un océan qui présente ses fonds marins avec 3 muses qui dansent comme sur un manège... mais c'est le symbole de notre insouciance. On joue dans nos océans, c'est agréable, alors qu'un drame se déroule juste en dessous ! De l'autre côté : le danger. Une mignonne petite méduse apparaît ; or c'est un sac plastique, et une méduse, ça pique ! Tout cela ne se voit qu'au second regard, lorsque l'on intellectualise...

engagement politique sensibilisation
enfance accumulation d'objets pollution plastique océans

POUR ALLER PLUS LOIN

LIENS ET RE-SOURCES DE REFLEXION SUR LA POLLUTION PLASTIQUE

D'après la compagnie et a retrouver sur son site :

! Pollution plastique | Cieriennestperdu
<https://www.cieriennestperdu.com/pollution-plastique>

Liens vidéos :

! Cash investigation - Plastique : la grande intox (Intégrale) - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=wZT3drAYlzo>

! Que deviennent réellement nos déchets plastiques ? - Sur le front avec Hugo Clément : <https://www.youtube.com/watch?v=E9jqD22eeEA>

! Ces plastiques que vous pouvez VRAIMENT recycler... et les autres - Avec Le Tatou : https://www.youtube.com/watch?v=qzXvg0JGmPA&list=RDCMUHQda5vLxrH0Ff0l0kMq4zw&start_radio=1&rv=qzXvg0JGmPA&t=2

! Ce Français a traversé le continent de plastique : <https://www.youtube.com/watch?v=oqFqYciuDqU>

Médias et podcast :

! Emballage plastique : zéro pointé ? | France Culture
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/emballage-plastique-zero-pointe-9315798>

! Un monde sans plastique est-il possible ? | France Culture
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/un-monde-sans-plastique-est-il-possible-4260232>

! Des fleuves à l'océan, itinéraire d'un plastique ravageur | France Culture : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/des-fleuves-a-l-ocean-itineraire-d-un-plastique-ravageur-7634967>

! Plastique, la fin d'un cycle ? | France Culture
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/plastique-la-fin-d-un-cycle-4275970>

! Un monde en plastique : un podcast à écouter en ligne | France Culture : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-un-monde-en-plastique>

Sites internet :

! Notre histoire et notre engagement pour l'Océan | Fondation Tara Océan
<https://fondationtaraoccean.org/qui-sommes-nous/fondation/>

! Accueil Oceanoplastic - OCEANOPLASTIC
<https://oceanoplastic.org/>

! Pollution plastique : changeons de modèle économique ! - Greenpeace France : <https://www.greenpeace.fr/pollution-plastique-changeons-de-modele-economique/>

! Des océans de plastique | CNRS Images
<https://images.cnrs.fr/dossier/des-océans-de-plastique>

Livres :

! *Survivre au péril plastique : l'enquête qui expose notre pollution systémique* (Livre)
<https://mrmondialisation.org/survivre-au-peril-plastique/>

! *Le plastique c'est pas automatique*, de Sophie Noucher, Editions FIRST

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN...

Tentative de lien vers l'art moderne...

Nouveau Réalisme et objets de l'industrie

In : *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Florence de Mèredieu, Editions Larousse

« Le nouveau réalisme a rassemblé des artistes qui ont perçus, avant les autres, les problèmes posés par les rapports avec l'objet, l'objet produit, mécanique, rejeté, la production de masse, les affiches. Ils ont essayé de comprendre la civilisation dans ce qu'elle a de matériel, le problème de l'envahissement des slogans, de la publicité, de la machine, des supermarchés, le monde urbain et l'objet manufacturé ». **Arman. P219**

« Prend une partie de l'objet, ajoute-là à une autre pour créer un nouvel objet, un nouvel autre. Répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objet du tout. » **Georges Brecht, peintre américain des années 1960. P217**

LA ROSE DES VENTS

Lyon, Rhône (69)
Clément Peretjatko

Interculturalité : c'est le décentrage. Aller vers d'autres cultures pour les découvrir, avec un principe de coopération. C'est d'abord voyager, explorer le pays, ses traditions, pour les réinventer.

Chut... Technique de marionnettiste

Le papiétage consiste en la fabrication d'une forme durable (tête de marionnette ou masque par exemple) en papier. Sur un modelage préalable, le papier déchiré en morceaux est collé en croisant les fibres. En s'accrochant les unes aux autres, une fois sèches, elles reconstituent la forme en volume.

Secret de plastiline : il est possible de laisser « reposer » sa sculpture simplement protégée de la poussière et de la retravailler plusieurs années après !

Envie de papier : un nouveau papier se développe sans couper d'arbre ! On en trouve au Kenya ou en Thaïlande. Il est constitué à partir de selles d'éléphants, qui contiennent tout ce qui permet d'en fabriquer, puisqu'ils se nourrissent de branches d'arbres !

TENIR LA FAILLE

Depuis 2014, je parcours l'Ukraine et transforme ses récits en papier. Cette sculpture, fragile et résistante, donne forme à une mémoire intime et collective. Elle réunit des silhouettes en fragments et des motifs traditionnels ukrainiens, entre silence, présence et résilience.

www.collapsus.eu

IDENTITES EUROPEENNES : HISTOIRE DE FRAGILITES ET DE RESISTANCES

Un lien fort aux traditions : l'Ukraine

Les traditions, toujours revisitées, ont un pied dans la modernité. Pour les Ukrainiens d'aujourd'hui, elles sont importantes car ils y « retrouvent » une identité nationale. Fortement associées à la diaspora aussi : à Lyon, on chante des chansons oubliées là-bas. Quand les traditions prennent un autre chemin que celles qui restent...

Questionner les origines des arts de la marionnette

En Ukraine, le théâtre traditionnel de marionnette et d'allégorie s'appelle le **Vertep**. C'est un castelet à deux étages représentant la nativité. Hérode, le grand Tiran de la Bible, y est représenté aujourd'hui par la figure de Poutine.

Explorer le théâtre d'ombre en particulier

Le **Karagöz** turc (prononcer « gueuz ») a inspiré Clément Peretjatko : le style comique, la satire politique, le vaudeville - dans l'esprit, plus que la forme - grâce à une étude sur le théâtre d'ombre du bassin méditerranéen. Il y a 20 ans, dans les rues du Caire, il aperçoit une affiche de spectacle « Karagöz et Aragoz » et il apprend, lors de recherches que, Aragoz est le **cousin** égyptien de Karagöz. Cette marionnette à gaine est encore inconnue en France, alors que des universitaires Libyens en faisaient un sujet d'étude !

COMPOSITION DE LA BOÎTE

pâte à modeler
de grande
précision

Travail à base de papier de riz pour sa fragilité et son esthétique un peu cassante. En utilisant des colles, on peut le rendre le plus fin possible, translucide. C'est un enjeu technique, mais sa transparence en fait un matériau pour le théâtre d'ombre. Il peut aussi être sculpté. Avec une base modelée en plastiline, le papiétage ensuite en papier de riz, permet d'avoir des sculptures très légères et détaillées, d'une grande finesse. Le challenge : ne mettre qu'une seule couche de papier (au lieu de 5 ou 6 avec du papier kraft ordinaire).

RÉINTERPRÉTER DES CODES TRADITIONNELS

C'est cette sculpture qui rappelle les têtes de **Motanka**, les poupées traditionnelles ukrainiennes. La technique de fabrication évoque la fragilité des cultures et des traditions. On y trouve aussi des symboles traditionnels cubistes en relief, rappelant l'art de la broderie.

savoirs-faire traditions marionnettes d'Europe
Ukraine questionner les origines
interculturalité symboles

POUR ALLER PLUS LOIN

KARAGÖZ : Ou Karageuz.

**Nom du théâtre d'ombre
traditionnel turc et du
personnage principal**

Selon la légende, Karagöz, forgeron et son compère Hacivad, maçon, vécurent à Bursa au XIVe siècle. Employés à la construction d'une mosquée, ils distraient leurs compagnons en contant de joyeuses histoires. Comme le travail en souffrait, le sultan leur fit couper la tête. Mais le chantier n'avancait plus car les artisans déprimés n'étaient plus motivés. Alors un certain Seyh Kusten fit revivre dans un théâtre d'ombre les deux personnages, qui ne cessèrent de se quereller et se réconcilier.

C'est le Guignol populaire ; un spectacle burlesque en apparence anodin mais qui brave les contraintes par son esprit satirique. Karagöz est hypocrite, grossier, immoral, paresseux, ignorant, mais avec un bon sens populaire. Les autres personnages, caricaturaux également, représentent la population hétéroclite d'Istanbul avant 1900 et portent les marques et les travers de leur identité (accent, métier, caractère, manies...).

Les cousins européens : On peut avancer que les marionnettes traditionnelles européennes sont à l'image du Guignol français, en ce qu'elles représentent le peuple et ses contradictions : Karagiosis en Grèce ; Punch en Angleterre ; Polichinelle en Italie ; Don Christobal en Espagne ; Kasperle en Allemagne, etc.

VERTEP

Petit théâtre à deux étages. L'étage supérieur représente la nativité et l'étage inférieur, le quotidien. A l'origine, ces castelets itinérants, étaient portés par les prêtres qui manipulaient les marionnettes pour raconter ces histoires à la fois sacrées et profanes. Le marionnettiste, derrière, place ses mains dans le demi-étage, dans lequel des rails sont découpés lui permettant de bouger les marionnettes en bois, sans que l'on voie ses mains. Il tient un bâton, invisible lui aussi. Il peut également sortir et parfois porter un masque, pour jouer devant le castelet. Cette pratique s'inscrit dans de nombreuses traditions européennes où l'on a représenté la vie du Christ avec des marionnettes.

Vertep traditionnel exposé au Théâtre de Marionnettes de Kharkiv :

MOTANKA

Poupées traditionnelles ukrainiennes qui n'ont pas de visage, mais une forme de tête en tissu blanc, traversée par une croix brodée ou d'un autre tissu. Cette poupée en tissu est un talisman pour protéger la maison, rendre fertile, etc. Leurs tissus arborent des couleurs et des symboles, figures géométriques, traditionnelles. Aujourd'hui on les achète pour soutenir l'Ukraine, alors la pratique revient. Ce n'est pas tant la signification traditionnelle, que ce qu'elle représente comme identité ukrainienne.

On doit certainement retrouver les Motenka d'une culture à l'autre ; en Iran par exemple, il y a des choses très similaires, au niveau de la tête et de la croix.

Motanka en référence au personnage Solokha dans La Nuit de Noël de N. Gogol. Par Léna Lytvyn, artiste ukrainienne vivant à Lyon »

C I E

SCOLOPENDRE

Saint Etienne, Loire (42)

Raphaël Thibault

Ephia Gburek

Proposer un théâtre visuel qui s'appuie sur des jeux d'ombres, de masques et de marionnettes. Puiser son inspiration dans les contes et mythologies du monde. Ouvrir à des univers oniriques grâce à des installations scénographiques laissant la part belle à l'imaginaire. Mettre en avant la main comme approche du monde et défendre un travail artisanal.

Chut...Anecdote de spectacle

« Préhistorie, quand ombres et objets fouillent des origines » a joué dans un lieu sans possibilité de faire le noir. Le comble pour du théâtre d'ombre ! Heureusement, la lumière du soleil venant taper sur l'écran, l'artiste a pu faire des ombres avec la lumière naturelle, directement !

LA SORCIÈRE ET LE FUNAMBULE

D'un conte à inventer, la Compagnie Scolopendre met en scène un masque de colère avec dans sa bouche une boule de cristal. Cet objet, accessoire divinatoire, dévoile une vision symbolique de l'avenir : un marcheur en équilibre sur un fil. Des tiges aimantées permettent d'actionner les deux protagonistes.

<https://ciescolopendre.blogspot.com/>

MONTRER UN ENVERS

La compagnie recherche l'onirisme, la métaphore, la poésie par des jeux d'images et d'illusions, d'ombres et de reflets et utilise pour cela des matières et matériaux translucides (verre, gélatines, cellophane, eau...). Elle n'hésite pas le jeu à vue permettant au public de voir la manipulation autant que la réalisation. Elle associe projections et rétroprojections et démultiplie les images autant devant que derrière l'écran.

RENDRE ACTIF LE SPECTATEUR

À partir de deux tiges aimantées placées du côté de l'ouverture principale de la boîte, les spectateurs mettent en mouvement la sorcière ainsi que le funambule. Ce dernier est doublement visible: dans la bouche de la sorcière d'un côté et sur des fils mis en mouvement de l'autre côté. Les vitres de chaque côté de la boîte sont des **lentilles de Fresnel** (plus d'explications page suivante). Elles permettent ici de créer de la profondeur dans un espace qui en a peu.

Dans cette boîte, le spectateur est actif, il manipule et peut modifier ce qu'il voit..

COMPOSITION DE LA BOÎTE

comme du transparent de rétroprojecteur, équivalent d'un transparent de projection

Du côté de l'ouverture principale : 1 lentille de Fresnel. 1 masque en calque manipulable par une tige aimantée sur une plaque de métal, 2 billes colorées pour les yeux du masque, 1 funambule dessiné sur un calot dans la bouche du masque, une deuxième tige aimantée manipulant le funambule visible de l'autre côté.

Du côté de la petite ouverture : une lentille de Fresnel, le dessin d'un funambule et de lignes sur un film acétate. Un visuel de mer agitée sur transparent. Deux grelots, audibles aux mouvements du funambule, mais invisibles. Une guirlande de lumières LED.

illusion d'optique Théâtre d'ombre sciences physiques lentille de Fresnel rétroprojecteur apparences

POUR ALLER PLUS LOIN

LA LENTILLE DE FRESNEL, AUGUSTIN

Des phares marins, de voiture, aux feux de signalisation, jusqu'aux loupes de lecture !

Source : « *Comment fonctionne une lentille de Fresnel ? La magie derrière la vitre* »

<https://fr.scienceaq.com/Physics/1001161005.html>

Par Terry W. Eggers, morceaux choisis :

« La lentille de Fresnel est une lentille compacte composite qui a été développée par un physicien français Augustin-Jean Fresnel et utilisée comme lentille de phare.

Avez-vous déjà regardé le faisceau d'un phare et vous êtes-vous demandé comment il pouvait briller si intensément sur de grandes distances ? Ou peut-être avez-vous utilisé une fine loupe en plastique et avez-vous été étonné par sa capacité à agrandir un petit texte ? »

Comment est-elle constituée ? Les bases de l'assemblage :

Plat d'un côté et strié de l'autre : Cette conception permet à l'objectif d'être fin et léger, ce qui le rend parfait pour les applications où un objectif encombrant ne fera tout simplement pas l'affaire.

Anneaux concentriques : Pensez à découper une lentille en plusieurs cercles concentriques, chacun légèrement plus fin que le précédent. Aplatissez-les, et voilà ! Vous avez la structure unique d'une lentille de Fresnel.

Concentration de la lumière : Chaque anneau est conçu pour concentrer la lumière vers le centre, créant un faisceau puissant.

Explications scientifiques :

Lorsque la lumière traverse une lentille, elle se plie ou se réfracte. L'angle et l'épaisseur de la lentille déterminent l'ampleur de la courbure de la lumière. Dans une lentille de Fresnel, chaque anneau concentrique a un angle et une épaisseur spécifiques pour garantir que les rayons lumineux convergent vers un seul point ou foyer.

LE RÉTROPROJECTEUR : un instrument optique

Un rétroprojecteur est un dispositif qui permet de **projeter** - ou plutôt **rétro-projeter** - sur un mur ou un écran des documents ou images réalisées sur des supports transparents (ou des papiers opaques ajourés pour les marionnettistes !). L'image est inversée avant d'être projetée. Il ne peut être utilisé que pour des images fixes. C'est pourquoi depuis quelques années il est devenu un **outil inspirant pour les marionnettistes**, manipulant et donnant du mouvement à des silhouettes en deux dimensions posées directement sur la vitre.

Son ancêtre du XVIIIe siècle, est un dispositif avec une source lumineuse entourée par un miroir qui dirige la lumière à travers un papier huilé ou du verre, permettant ainsi de projeter une image sur un mur. C'était la lanterne magique !

Aujourd'hui le rétroprojecteur utilise une lentille convergente (Lentille de Fresnel) et un miroir pour projeter une image réelle (ensuite agrandie) depuis un transparent sur un écran. Cette lentille plie les rayons lumineux de telle sorte que tous se propageant vers l'extérieur, traversent le transparent, se replient ensemble et fusionnent en un même point sur l'écran.

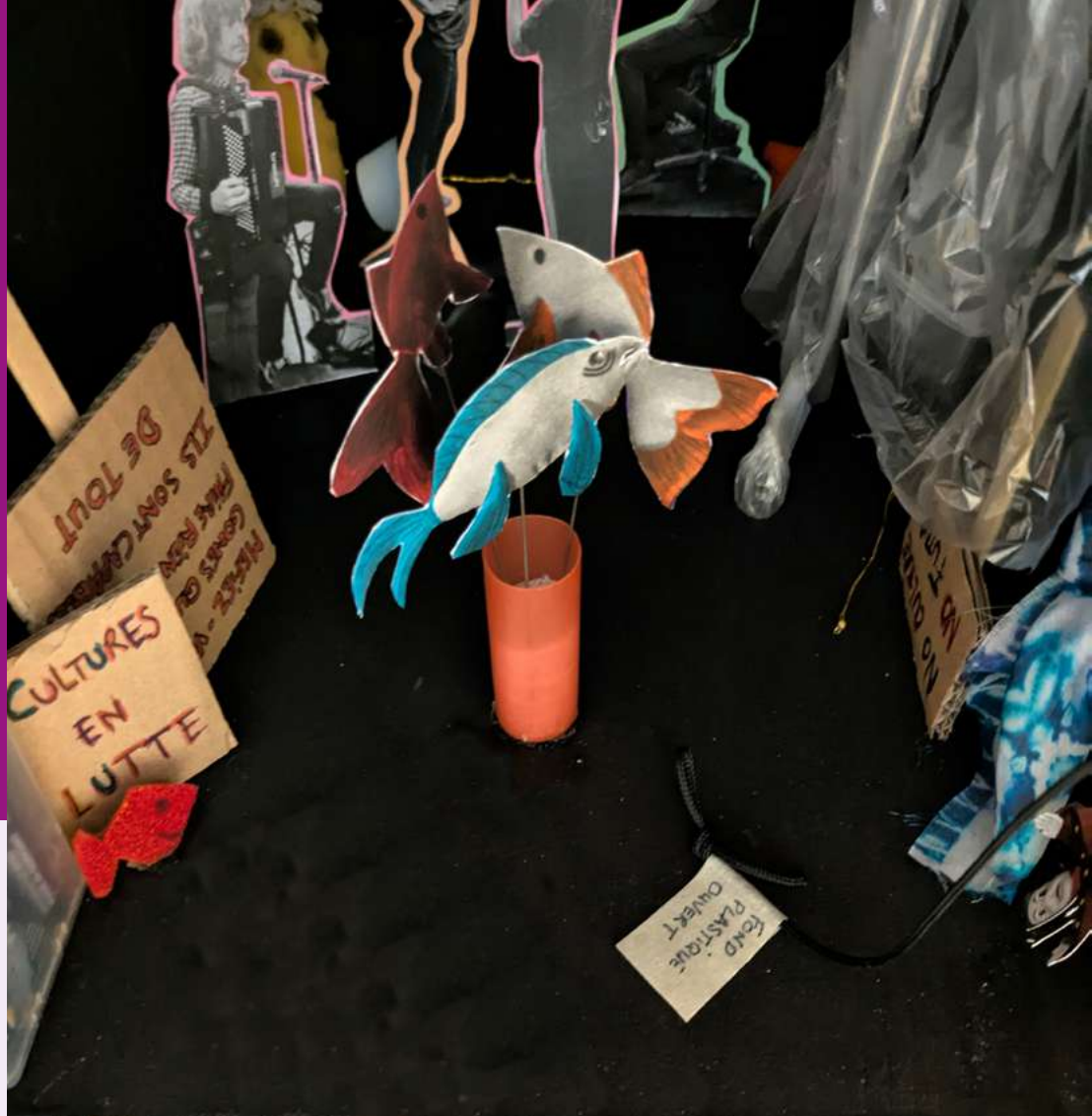
CIE M.A. THEATRE LE GUIGNOL DE LYON

Lyon, Rhône (69)
Emma Utgès

La compagnie M.A. est en résidence au Théâtre le Guignol de Lyon (TGL) avec pour mission de continuer à faire vivre Guignol à travers des créations originales, actuelles et engagées, **à partir des marionnettes à gaine traditionnelles du patrimoine.**

Le travail artistique de la compagnie quant à lui, se situe plutôt du côté de la recherche en marionnette contemporaine.

ANECDOTE : lorsque le spectateur passe derrière le castelet, le rapport à l'échelle change. Il est pris dans une illusion, son œil fait le point, s'adapte au cadre/format offert, presque 16/9°. Mais en passant derrière, le secret se brise, il se rend compte que les marionnettes ne sont pas très grandes et que les accessoires sont tous petits !

M.A.

BOÎTE

M.A. boîte, c'est un castelet. Celui du Théâtre Le Guignol de Lyon. Dedans, il y a beaucoup de choses. Des créations pour Guignol, comme Sorcilège et son univers magique de boule à facette malgré un monde de plastique, de fonte des glaces et de poissons pollués... D'autres pour la marionnette contemporaine, comme Krach! et son petit pauvre en mousse dans un coin qui se souvient. Toujours de la poésie visuelle, toujours du décalage, de l'humour, toujours de la musique live, et très souvent de la subversion.

<https://www.theatreleguignoldelyon.fr/>

L'ENVERS DU DÉCOR

Le théâtre Le Guignol de Lyon compte près de 250 marionnettes à gaine, dont environ 125 sont présentées « sur le mur » derrière le **castelet**. Après les représentations, les spectateurs sont invités à y pénétrer, toujours avec beaucoup d'émotion et d'émerveillement. Les décors et scénographies sont en 3 dimensions. L'univers visuel est expressif, à la fois surréaliste et réaliste pour les décors d'intérieur qui changent en fonction des spectacles.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Les plus anciennes marionnettes ont plus de 100 ans (des nains, Pierrot). Ceux-ci ne jouent plus, sauf exception lors de soirées satiriques. La compagnie a une mission de préservation et d'entretien : elle peut retaper les marionnettes si besoin (remettre de la pâte à bois par exemple), mais n'a pas le droit de toucher à la sculpture. En revanche, elle peut changer les costumes ou les perruques, les remaquiller, pour les besoins des spectacles créés, en conservant des traces photographiques avant - après et ainsi retracer les différentes vies de certaines marionnettes. Elles sont sculptées dans du bois de tilleul, car il est tendre à travailler, résiste aux bêtes, au temps, aux coups de bâton et aux coups sur la **bande**. Une costumière se charge de leurs vêtements.

cadre en bois qui représente la scène des marionnettes et cache les marionnettistes ainsi que les procédés de manipulation

Bande en bois qui figure le sol des marionnettes

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Essentiellement inspirée des spectacles *Sorcilège* et *Krach* !

Photos découpées en noir et blanc de 3 marionnettistes en jeu et du musicien : collages en double face. Marionnettes représentées : Madelon, Gnafron et un sac plastique, un petit glaçon. Fond de scène (rideau) en plastique qui s'ouvre et se ferme. Une boule à facette. Le grand mur de marionnettes en photo. Des panneaux de manifestation en carton : culture en lutte, no culture no futur. Une petite marionnette en mousse du spectacle *Krach* ! Une image de *Sorcilège* imprimée et collée sur le tissu d'une robe. Une marionnette de poisson en mousse jaune à matelas. Des marionnettes de poisson en papier, plantées, en attente de jouer. Une guirlande lumineuse. Les indications techniques de régie : sigles du local électrique, guindes pour la boule à facettes, indications de jeu dans le castelet.

LES DESSOUS DE LA CRÉATION ET DU JEU :

« C'est un joyeux bordel derrière mais c'est normal ! »

Les matières et objets utilisés représentent l'engagement politique, la dénonciation poétique.

Les spectacles qui se jouent ici sont des critiques de la société : l'état de la nature, les 1% qui détiennent les richesses mondiales, les baisses de subvention de la culture, etc.

engagement politique marionnette à gaine
Guignol patrimoine et modernité castelet
critique de la société Joséphine Baker

POUR ALLER PLUS LOIN

MARIONNETTE À GAINÉ

Marionnette constituée d'une tête accrochée à un corps en tissu dans lequel le manipulateur place sa main. Traditionnellement en France, l'index est placé dans la tête, le pouce dans le bras gauche de la gaine, et les trois autres doigts dans le bras droit. Puisque la marionnette à gaine n'a pas de jambe (en France traditionnellement), la main du marionnettiste est le prolongement de son corps ; il lui prête ses jambes et son énergie vitale. Chaque mouvement humain est transposé dans l'objet, à l'échelle de la main. La manipulation se fait donc par en dessous, bras levé, et traditionnellement, derrière un castelet.

CASTELET

Cadre qui représente la scène des marionnettes et cache les marionnettistes ainsi que les procédés de manipulation. Derrière, c'est l'envers du décor et le monde du dessous. Toute la chorégraphie assurée par les artistes pour rendre plausible les mouvements des marionnettes est cachée. Il y a presque deux spectacles : celui du dessus et celui du dessous – derrière. .

RETRACER LA VIE D'UNE MARIONNETTE : L'AFFAIRE JOSEPHINE BAKER

Entre transmission orale et légende : rechercher la vérité

C'est lorsque Joséphine Baker est venue jouer une revue au Théâtre des Célestins à Lyon en 1931 qu'elle s'est intéressée au théâtre Guignol ; à l'époque, le théâtre du Gymnase de la famille Neichthausen (qui deviendra ensuite le théâtre que l'on connaît aujourd'hui rue Louis Carrand). Les frères Neichthausen ont sculpté une tête de marionnette à l'effigie de Joséphine Baker (cf photo en noir et blanc). Or cette marionnette là, selon Emma Utges, n'est plus dans la collection, à l'instar d'une marionnette de Charlie Chaplin dont on sait qu'elle a été volée. Preuve s'il en est, cette photo (ci-dessus) ! Il s'agirait peut-être de Nina Simone ou quelqu'un d'autre... Il y a donc deux marionnettes : celle appartenant au théâtre dont on doute de la légende et celle appartenant à la compagnie M.A. sculptée pour le spectacle *Mama Swing*, à l'effigie de Joséphine Baker, maquillée et perruquée comme elle.

Marionnette de Joséphine Baker appartenant à la collection, apparemment sculpté en 1931 lors de sa venue. Ne ressemble pas à celle de l'article ci-dessus !

Mama Swing, de la cie M.A. Sculpture : Patrick Gabet / maquillage et perruquerie : Léa Caron / gaine et costume : Pauline Maro

Article : Guignol, les Mourguet de Paul Fournel, Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire

THADEUS' WORLDS

Meyzieu, Rhône (69)
Skand Snekker

Emmener les publics dans un univers onirique et de science fiction – d'après les recherches scientifiques, physiques, quantiques, philosophiques - mais décalé, pas si au sérieux que ça ! Expression favorite empruntée à **Etienne Klein** : « Que montre la montre ? »

LE RETARDATEMP

Thadeus' Worlds est une compagnie de marionnettes née en 1995 et réinventée en 2020 autour d'un univers steampunk, scientifique et féérique. Guidée par le professeur Thadeus Brown et son robot mascotte Robotheus, elle explore le Temps comme dernier territoire d'aventure.

<https://www.thadeus.world/>

À l'origine courant littéraire de science-fiction, mêlant technologie et esthétique de l'ère victorienne du XIXème siècle à des éléments futuristes

Avec un combiné associé à un disque rotatif permettant de composer le numéro

Jouet optique qui crée l'illusion du mouvement

Chambre noire. Appareil optique entraînant la projection de lumière sur une surface plane pour obtenir une vue en deux dimensions

UN UNIVERS « STEAMPUNK »

Ce qui inspire l'artiste ? Un grand intérêt pour Jules Verne (assidu de l'actualité de son époque et des grandes inventions), une fascination pour les courts métrages de Georges Méliès, une attention pour le destin extraordinaire de Thaddeus S. C. Lowe (celui-ci, d'abord au travail dans un cirque avec un ballon dirigeable, fit avancer les recherches météorologiques). Avez-vous déjà observé un enfant devant un téléphone à cadran ? Il est captivé, car pour lui c'est une énigme. Les technologies du 19ème et du 20ème siècle sont fascinantes car on ne sait plus s'en servir : le praxinoscope, la camera obscura etc.

CONÇU COMME UN CABINET DE CURIOSITÉ

C'est aussi l'attrait vers des objets étranges : un appareil du 19ème permettant d'envoyer des décharges électriques (avec des fioles) pour soigner les malades ; l'horloge astronomique de Prague, qui permet de visualiser les positions du soleil et de la lune ; la machine d'Anticythère, premier ordinateur analogique du 2ème siècle avant notre ère ! retrouvé dans la Méditerranée ; les vis sans fin de **Léonard de Vinci** ; ou encore la toupie à moteur d'inertie qui tient sur un fil...

Et puis les instruments de mesure

Alors qu'on a tout découvert, il nous reste à comprendre le temps. Si l'on observe les engrenages d'une horloge en marche, on y voit un effet de mécanique absolument obscur. Il n'y a pas deux réveils entre le 19ème et le 20ème siècle identiques. Le sablier avec de la limaille de fer et un aimant permettant de figer le temps est surprenant. Et que dire du métronome...

Dans « l'écouloir du temps » : une boîte clin d'œil au spectacle *Le projet Thadeus*

Le professeur est sur le point d'inventer une machine à explorer le temps. En fait d'une « mauvaise invention », c'est un pied de nez à la recherche robotique qui voudrait surpasser l'humain !

COMPOSITION DE LA BOÎTE

Avez-vous reconnu l'objet ?

Réponse : un détecteur de métal de vétérinaire, servant par exemple à vérifier que les vaches n'ont pas de clou dans la panse. Composants électroniques des années 1950, transistors, lampes, câbles et fils électriques.

Marionnette sur table : le professeur (prototype du spectacle) en train de faire les réglages de la machine qui va pouvoir accumuler du temps pour en retarder le passage. Personnage imaginé avec un dessinateur de BD : haut de forme et casque de robin des bois, veste bleue, élégant dans la logique des scientifiques et savant du 19ème (seuls les chimistes étaient en blouse blanche. Le temps n'est pas une matière salissante !).

Instrument à pendule qui indique un tempo pour jouer de la musique

Le manipulateur se trouve derrière et tient la marionnette par une poignée généralement située dans le dos. Un système élastique peut lui permettre de tenir toute seule. Des tiges aux poignets et à la tête peuvent entraîner d'autres mouvements

cabinet de curiosités technologies
steampunk mesure du temps science fiction
vulgarisation scientifique

POUR ALLER PLUS LOIN

JULES VERNE

écrivain français (1828 - 1905)

Maître du roman de science-fiction et d'aventure, inspiré par les progrès et les découvertes scientifiques de son époque, et parfois **visionnaire** : le sous-marin, le gramophone, le train à vapeur, la pile électrique, le ballon dirigeable, etc. **Ses œuvres explorent le monde savant** qu'il tente de rationaliser et vulgariser. Les épopées de ses personnages sont autant d'explorations du monde, marin, souterrain, aérien, végétal, animal.

Quelques œuvres à lire : *Cinq semaines en ballon*, *Voyage au centre de la terre*, *De la Terre à la Lune*, *Vingt Mille lieues sous les mers*, *le Tour du monde en 80 jours*, *L'île mystérieuse*...

GEORGES MELIES

réalisateur et illusionniste français (1861 - 1938)

Pionnier du cinéma et de la **prestidigitation**, à 26 ans il est à la fois magicien, directeur du Théâtre, créateur de costumes, de décors, metteur en scène, directeur de casting, et fonde l'Académie de Prestidigitation. C'est à la suite d'une invitation par Antoine Lumière à une projection de cinématographe, qu'il filmera ses premiers sujets et en 1897 il fondera le premier studio de cinéma à Montreuil. **Il est considéré comme le père des trucages !**

Le voyage dans la lune est le premier film de science-fiction.

LEONARD DE VINCI

sculpteur, dessinateur, peintre, architecte, et inventeur italien (1452 - 1519)

L'auteur de La Joconde, exposée au Musée du Louvres, œuvrait à reproduire la nature dans ses détails les plus fidèles. Il fit de grandes recherches en anatomie, mécanique, science, botanique. Mais le vol des avions, la gravitation, les machines de guerre, l'urbanisme, l'hydraulique, n'avaient pas non plus de secret pour lui. Il est l'auteur de nombreux croquis de systèmes d'horlogerie, moulins, pompes, appareils de transmission, etc.

Quelques une de ses **inventions** ou améliorations : le parachute, le scaphandre, le char d'assaut, le roulement à billes, la calculatrice mécanique... Voir « **la machine volante** ».

ETIENNE KLEIN

philosophe et physicien français (1958 -)

Il dirige le laboratoire de recherches sur les sciences de la matière, et vulgarise la physique quantique et la physique des particules. Durant deux ans, il animera une chronique sur France Culture, intitulée « Le Monde selon Étienne Klein », puis une seconde émission : « La conversation scientifique » :

Science en questions (La Conversation scientifique) avec Étienne Klein sur France Culture

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-conversation-scientifique>

Depuis 2019, il dirige une collection, intitulée « Comment a-t-on su ? », aux éditions Humensis.

Retrouvez tout un cycle de conférence d'Etienne Klein sur Youtube, sur le temps, les lois physiques, l'origine de l'univers, le vide, la matière noire, etc :

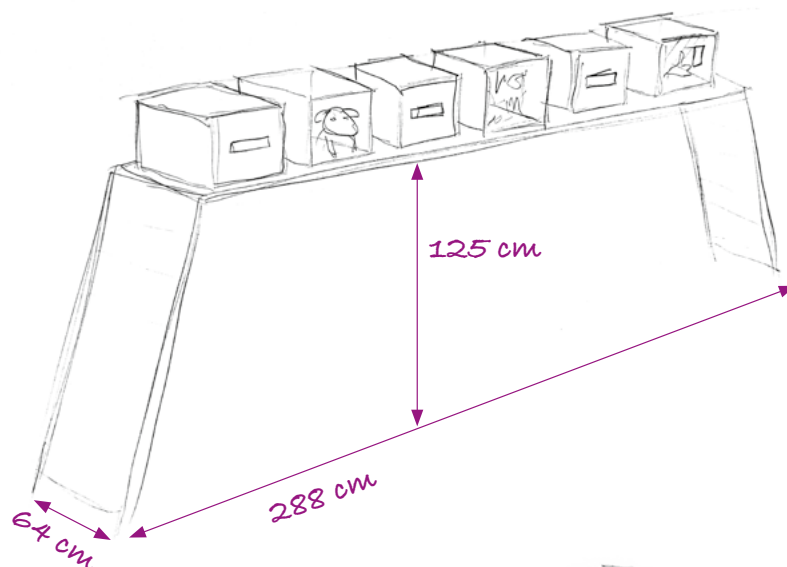
Etienne Klein Conférences - YouTube

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FWtECwvOqvrhObzG9Sk8yIMep7Z8ooC>

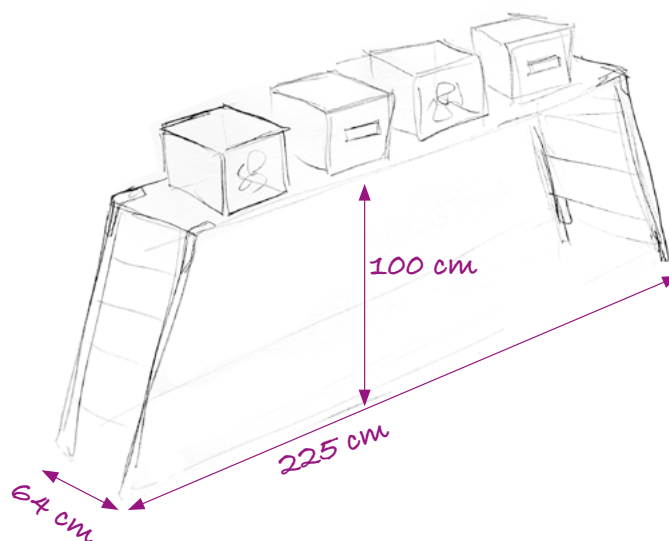
FICHE TECHNIQUE

- L'exposition se compose de **SIX ÉLÉMENTS** qui peuvent être disposés au sol selon votre choix. Ainsi, l'exposition peut être présentée entière ou en deux endroits.
- Afin de permettre une bonne circulation du public, nous vous demandons de respecter un espace entre les éléments de 140 cm minimum.

→ 2 GRANDS ÉLÉMENTS pouvant accueillir 6 boîtes

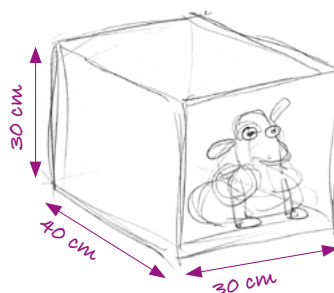
→ 4 PETITS ÉLÉMENTS pouvant accueillir 4 boîtes

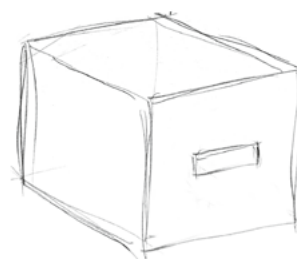
→ 23 BOÎTES (Pour le moment...)

Chacune d'elle est équipée d'une source lumineuse alimentée par piles de type AAA. En fonction de la durée de l'exposition, il faudra prévoir le changement des piles (*fournies par le Collectif*).

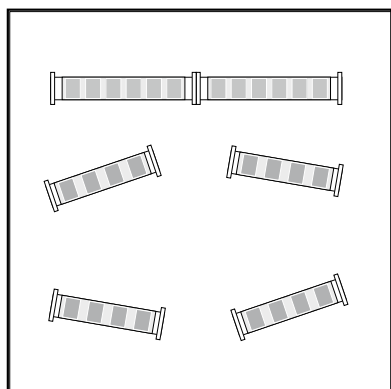
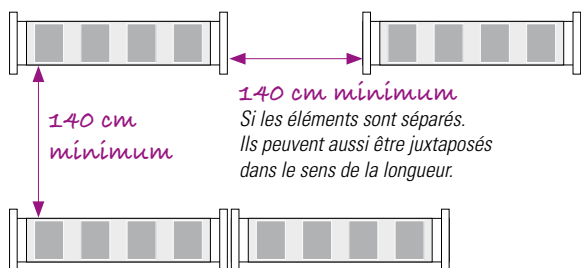
Seules deux boîtes ne sont pas équipées de source lumineuses et demandent d'être éclairées par une lampe à pince fixée sur le côté du boîtier (*fournie par le Collectif*).

Un côté...

Un autre côté...

Exemple d'installation dans une pièce de 8m x 8m

CONDITIONS D'ACCUEIL

→ TARIFS

Sur devis, nous contacter :
auramarionnette@gmail.com

→ INSTALLATION

Raphaël, membre du Collectif et référent technique, est chargé du montage et du démontage de l'exposition. Nous demandons à la structure d'accueil de mettre à sa disposition une personne pour l'aider.

- _ Temps de montage : 2 h
- _ Temps de démontage : 2 h

→ LOGISTIQUE

- _ Pour une présentation optimale de l'exposition, nous demandons au lieu d'accueil de choisir une salle peu éclairée (pénombre souhaitée)
- _ Pour mettre en valeur l'exposition, nous demandons au lieu d'accueil de prévoir un éclairage extérieur diffus dirigé vers les boîtes pour les mettre en valeur. (À valider avec Raphaël)
- _ Lorsque l'exposition est ouverte au public, la présence d'une personne de la structure d'accueil est nécessaire, afin d'assurer une surveillance en continu.
- _ Les boîtes sont éclairées de façon individuelles par des lampes LED fonctionnant sur piles (fournies par le collectif). Un mode d'emploi de chaque boîte vous donnera les instructions afin de les changer si nécessaire.
- _ **ATTENTION** certains boîtiers sont équipés d'un temporisateur qui éteint automatiquement les lampes au bout de quelques heures. Il suffit alors d'éteindre et rallumer la boîte pour relancer la source lumineuse.
- _ Des petits marchepieds sont prévus pour permettre aux enfants d'accéder aux boîtes
- _ Des piles de rechange pour l'éclairage intérieur des boîtes sont fournies avec l'exposition.

Si cette exposition vous intéresse,
vous pouvez contacter le
COLLECTIF MARIONNETTES EN AURA :
auramarionnette@gmail.com

COLLECTIF MARIONNETTES EN AURA

Le Collectif Marionnettes en AURA existe depuis 2022 en tant qu'association des professionnels de la marionnette en région AURA. Il fédère les acteur·ice·s de la marionnette sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes : marionnettistes, constructeur·ice·s, auteur·ice·s, compagnies, chargé·e·s de diffusion, de production et d'administration, metteur·euse·s en scène, lieux de création, diffusion, de programmation et musées. Il contribue à l'échelle régionale à la reconnaissance des spécificités de cet art, en relation constante avec THEMAA, au niveau national et/ou UNIMA au niveau international.

Territoire historique de la marionnette (Guignol est Lyonnais !), doté de plusieurs musées liés aux arts de la marionnette et d'un musée théâtre, la région Auvergne-Rhône-Alpes est cependant peu dotée en lieux de diffusion spécifiquement dédiés aux arts de la marionnette, comme l'atteste **l'Observatoire de la marionnette** - étude mandatée par la DRAC dont les conclusions, rendues publiques en mars 2025 sont consultables en ligne sur le site du Collectif :

Le Collectif, à travers des initiatives comme l'exposition itinérante **« De l'autre côté »** (23 compagnies représentées) ou **« Les Sentiers de la Marionnette »** (programme qui répertorie chaque année au mois d'octobre, les festivals, spectacles, ateliers de médiation, formations, expositions, etc., touchant aux arts de la marionnette), cherche à amener le public et les programmeurs à développer leur culture de la marionnette dans toute sa diversité.

Un autre axe de travail du Collectif est la mise en avant des dispositifs de soutiens existants en région auprès des compagnies adhérentes. Cette dimension solidaire fait partie de l'ADN du Collectif : crée après le covid, il travaille à renforcer la filière à l'échelle locale.

www.marionnettes-aura.fr