

DOSSIER THÉMATIQUE :

Le Festival & les arts de la marionnette 2019

Le Festival Mondial des théâtres de Marionnettes

Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes est le plus grand rassemblement de marionnettistes du monde ! Il se déroule tous les deux ans dans la ville de Charleville-Mézières et accueille plus de 200 compagnies. C'est un rendez-vous incontournable pour les compagnies, les artistes, les spectateurs comme pour les programmateurs. La ville de Charleville-Mézières est totalement transformée pour ce festival, les rues, les squares, les salles, les gymnases, sont investis par les marionnettes et les marionnettistes.

Le Festival fondé en 1961 par la compagnie Les Petits comédiens de chiffons, n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil de ses 19 éditions. Il a largement contribué au renouveau des arts de la marionnette et à leur reconnaissance comme un art à part entière, à la croisée des autres arts.

En savoir plus :

Retrouvez l'histoire du Festival sur notre site internet : festival-marionnette.com

Reportage sur le Festival à télécharger sur vimeo en version 20 minutes :

vimeo.com/149327238

ou en version 12 minutes :

vimeo.com/175825979

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

20>29 SEPT. 2019

20e édition

FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES

25 rue du Petit Bois 08000 Charleville-Mézières

03 24 59 94 94 / festival@marionnette.com

Contacts médiation :

mediation.festival@marionnette.com

03 24 59 70 62 / 03 24 59 04 00 / 03 24 59 99 89

Les arts de la marionnette

La marionnette contemporaine

La marionnette est un art immémorial, sachant désormais conjuguer avec intelligence tradition et modernité. Depuis qu'elle a quitté son castelet (son cadre), et qu'elle a investi l'espace scénique, de multiples possibilités se sont ouvertes : le jeu des échelles, l'apparition du comédien comme personnage aux côtés de la marionnette, l'exploration de l'espace et du mouvement, l'éclatement des corps, le mélange des techniques de marionnettes et la porosité avec les autres disciplines artistiques... De nos jours, les spectacles sont hybrides, ils regroupent plusieurs techniques (marionnette portée, gaine, théâtre d'ombres, d'objet, de papier, mannequins, robots, vidéo, etc.) et mêlent d'autres disciplines (arts plastiques, danse, théâtre, magie nouvelle, numérique...), et nous permettent de découvrir des territoires artistiques sans cesse renouvelés. Aujourd'hui, on parle de marionnette dès qu'il y a manipulation ou animation d'une forme inanimée : la manipulation d'un pantin, d'un objet, d'une matière, d'une image, d'une vidéo...

Panorama des techniques

Marionnette à gaine :

C'est l'une des techniques les plus traditionnelles. Elle s'enfile comme un gant et est constituée de deux parties : la tête et la gaine. On la manipule traditionnellement derrière un castelet, le manipulateur est caché. Elle est manipulée par le bas.

C'est la marionnette populaire par excellence, on la retrouve avec Guignol et Polichinelle en France, Punch en Angleterre, Pulcinella en Italie, Kasper en Allemagne et Karagöz en Turquie...

La gaine est aussi une tradition chinoise, où elle possède des pieds et jambes en bois en plus. Aujourd'hui, de nombreuses compagnies réutilisent et réinventent cette technique, le marionnettiste peut apparaître aux côtés de sa marionnette.

Compagnie Zouak, *Jaja*

Les arts de la marionnette

Muppet :

La muppet est une marionnette en mousse avec une bouche articulée. Elle est célèbre grâce au « Muppet Show ». Aujourd'hui on peut la voir dans le travail de Neville Tranter ou dans les mains de Jeff Panacloc. Le manipulateur enfile sa main dans la marionnette et fait bouger la bouche grâce à un mouvement de pince.

Compagnie La Controverse, *Les Maîtres du monde*

De la marionnette à tige à la marionnette sur table :

La marionnette à tige se manipule par en dessous ou par derrière dans un castelet. Avec la disparition de ce dernier, il ne reste qu'une tablette : naît alors la marionnette sur table. Elle est manipulée en prise directe ou par des tiges. De petite taille, elle dépasse rarement quelques dizaines de centimètres.

D'une grande liberté de mouvement, elle permet de saisir les réalités de notre société.

Compagnie des Singes hurleurs, *Le Soldat Antoine*

Marionnette à tringles :

Ces marionnettes sont équipées d'une tige rigide en fer fixée au niveau de la tête, la manipulation se fait par le dessus. La marionnette à tringle est lourde, les membres peuvent bouger par simple inertie. Les bras et les jambes peuvent également être actionnés par de plus petites tiges et/ou par des fils. Les plus connues sont les pupi siciliens. Le plus souvent manipulée par le haut et par derrière, elle peut aussi être manipulée par le bas.

Arketal, *Conte d'hiver*

Les arts de la marionnette

Marionnette à fils :

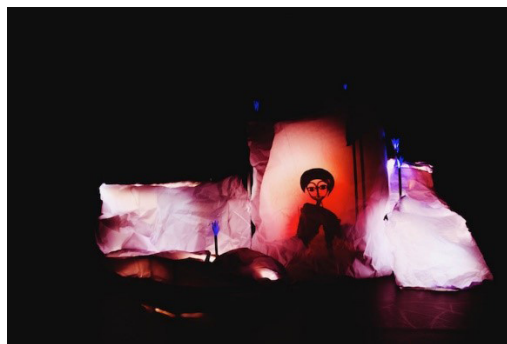
La marionnette est manipulée par le dessus, grâce à des fils reliés aux articulations. Toutes les parties mobiles du corps sont actionnées par des fils attachés à un instrument appelé croix ou contrôle que le marionnettiste manipule pour mouvoir la marionnette. La manipulation rend les mouvements de ces marionnettes très réalistes. Elle est cependant complexe et demande une grande maîtrise de la part du marionnettiste.

Théâtre de l'Entrouvert, *Anywhere*

Théâtre d'ombre :

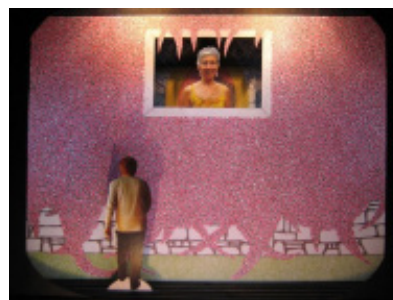
Cette technique a un pouvoir symbolique fort par l'utilisation de la lumière. Traditionnellement, les ombres de silhouettes en deux dimensions sont projetées devant ou derrière un écran. Aujourd'hui, des marionnettes, des objets en trois dimensions, le corps des comédiens sont utilisés. Différentes matières sont explorées autant pour l'écran (tissu, papier, écran en pvc, corps...) que pour les silhouettes. Les écrans peuvent être mis en mouvement. La projection de lumières colorées, de vidéos ou d'images peut être associée.

Compagnie l'Aurore, *Un œil, une oreille*

Théâtre de papier :

C'est une reproduction en papier et en miniature d'un théâtre en deux dimensions. Les personnages en aplat sont actionnés par les côtés avec des languettes en carton ou en fer. Le spectateur est libre d'imaginer la troisième dimension.

Papier Théâtre, *Noir ou blanc*

Les arts de la marionnette

Bunraku :

Grande marionnette issue de la tradition japonaise, elle se manipule traditionnellement par trois comédiens habillés tout en noir. Aujourd'hui elle peut avoir toute forme, toute taille, pour être catégorisée en tant que marionnette Bunraku, si tôt qu'elle est maniée par deux, trois voir quatre manipulateurs. De cette technique, c'est également développé la marionnette portée. Elle peut intégrer les bras et/ou les jambes du marionnettiste, unis dans un même costume. La marionnette portée, comme le bunraku, engage tout le corps du manipulateur.

Hijinx & Blind Summit, Meet Fred

Kokoschka :

Ce procédé consiste à poser une (vraie) tête d'acteur sur un corps minuscule de marionnette dont les bras et les jambes paraissent animés d'une vie autonome. Le manipulateur devient comédien et fait un avec la marionnette. La technique Kokoschka joue avec les rapports de proportion, les échelles, induisant un effet comique irrésistible.

Théâtre des 4 mains et Théâtre Froe Froe, Poupette in Bruxelles

Théâtre d'objet :

Les marionnettes sont de simples objets du quotidien (vaisselle, outil, balais, jouet, vêtement, nourriture...). Le marionnettiste est comédien et manipule à découvert. Les objets peuvent être neufs, usés, même cassés ou customisés. L'objet sort de sa logique utilitaire et est utilisé pour sa force symbolique, poétique et métaphorique. Ils sont détournés, pour être considérés comme de véritable personnage théâtral et non de simples accessoires.

Théâtre de La Licorne, Sweet Home

Les arts de la marionnette

Les marionnettes hyperréalistes :

L'hyper-réalisme est caractérisé par une représentation poussée à l'extrême du visible. Tout chez ces marionnettes rappelle l'être humain : leur physionomie, leurs cheveux, ainsi que leurs vêtements ou accessoires. La présence de ces marionnettes peut être troublante puisqu'elles figurent toute la réalité de la vie sans être vivantes. En côtoyant sur le plateau le corps de l'acteur, elle induit une autre présence scénique.

Compagnie Trois Six Trente, *L'Institut Benjamenta*

Détournement de l'image :

Aujourd'hui, la manipulation de l'image est largement présente dans le travail des marionnettistes. L'image et la vidéo sont considérées comme matière brute à part entière. La projection et la transformation en direct d'images, de vidéos, de l'acteur, via des caméras et des rétro/vidéo projecteurs, sont utilisés par l'artiste pour faire sens.

Very Theater, *Tea time with me myself and I*

Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, nous avons regroupé les techniques de marionnettes les plus connues et les plus utilisées.

Ces techniques évoluent et sont réinventées sans cesse par les artistes.

Certaines marionnettes se situent au carrefour de plusieurs techniques.