

PREAC 4

MARIONNETTE ET ILLUSIONS

Du 18 au 20 septembre 2021 à Charleville-Mézières

Pôle de Ressources pour l'Education Artistique et Culturelle organisé par Canopé 08, l'Institut International de la Marionnette, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

Avec le concours du Rectorat de l'Académie de Reims et de la DRAC Grand Est.

Le PREAC marionnette :

A travers des rencontres, conférences, spectacles et ateliers de pratique, les participants se familiariseront avec la marionnette sous l'angle de la magie et de l'illusion.

Cette formation a été créée en lien étroit avec la programmation et les artistes du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2021 dont l'un des focus est la magie nouvelle.

La thématique : marionnette et illusions

Durant ces trois jours, nous interrogerons les notions d'illusion et de magie.

- Y-a-t-il une différence entre illusion et magie ?
- De quelles techniques parle-t-on ? Depuis les prestidigitateurs et sorcières antiques jusqu'aux nouvelles technologies dans la magie nouvelle.
- Quel est le rôle du spectateur dans la création et la réception de l'illusion ?

Nous nous poserons la question de leur place dans les formes marionnettiques ancestrales et nouvelles.

- Le marionnettiste crée-t-il l'illusion de la vie ? Ou dévoile-t-il les dessous de l'illusion en manipulant à vue ? (La marionnette, art de la mimesis ou de la distanciation ?)
- Quel sens donner à « l'inquiétante étrangeté » (Freud) de la marionnette, objet inanimé auquel le marionnettiste semble pourtant donner vie ?
- Quels liens historiques entre la marionnette et la magie ? Rites religieux et vaudou, mais aussi registre merveilleux et onirique du théâtre jeune public.

LE PROGRAMME

SAMEDI 18 SEPTEMBRE



9h à 9h30 : Ouverture et accueil des participants autour de café et viennoiseries

9h30 à 10h20 : Présentation du « PREAC Ressources » par Louisa Djenane, professeure de lettres et responsable du service éducatif de l'Institut International de la Marionnette. Découverte des ressources (documents textuels et graphiques, entretiens etc.) élaborées par l'Institut International de la Marionnette, destinées aux enseignant·e·s.



10h30 à 12h30 : Atelier avec la cie Via Verde qui proposera un travail corporel autour de la danse et des mouvements du marionnettiste.



12h30 à 14h : Déjeuner libre



14h à 16h : *Le nécessaire déséquilibre des choses*, Compagnie Les anges au plafond



16h30 à 17h45 : Conférence-débat : « Construction/Déconstruction de l'illusion » par Philippe Choulet, suivi d'un temps d'échanges avec les participant·e·s.

Philippe Choulet, agrégé de philosophie, abordera les notions d'illusion. Est-elle propre au spectacle vivant et plus particulièrement à l'art de la marionnette où il s'agit de faire vivre l'inanimé ? Comment les marionnettistes s'emparent-ils des différentes formes de l'illusion ?



19h : *Mon toit du monde*, Compagnie Silence et Songes

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE



9h à 9h10 : Accueil



9h10 à 10h30 : Retour sur les spectacles de la veille et analyse chorale du spectacle *Le nécessaire déséquilibre des choses*. Menée par Emile Lansman, journaliste et éditeur.

Le groupe de participants sera amené à décrire puis analyser les différents éléments de la mise en scène. Cet exercice permettra de mener une réflexion sur le spectacle de façon collective.



11h à 12h30 : *Bouger les lignes*, Compagnie de l'Oiseau mouche et Compagnie Trois Six Trente

12h30 à 13h : Bord de plateau avec l'équipe du spectacle (à confirmer).



13h à 14h : Déjeuner libre



14h à 15h30 : Intervention de Violaine Fimbel de la compagnie Yokai.

Témoignage et diffusion d'un court film (20 minutes) puis échanges avec la salle.

La magie fait partie intégrante de son univers artistique et elle reviendra sur des médiations menées par la compagnie en établissements scolaires. Confrontation avec l'univers de la compagnie, travail autour de la créature, la dissociation, la création de l'illusion, la distorsion du corps. (Modérateur Emile Lansman)

16h à 17h30 : Retour sur son expérience de projets d'Education Artistique et Culturelle en établissements scolaires par Jeanne Marquis, marionnettiste issue de la promotion 11 de l'ESNAM.



17h30 à 19h : Visite de l'exposition « **L'atelier idéal** » Christophe Loiseau en présence du photographe.

Christophe Loiseau documente le parcours des étudiants de l'ESNAM depuis 1989. Cela lui a permis d'interroger sa pratique du portrait et d'affirmer des partis pris de mise en scène de ses images. « **L'atelier idéal** » rassemble de nombreuses images relatant ce parcours.



20h à 21h30 : *Imprint*, Jan Jedenak - Theater of figural forms

21h30 à 22h : Bord de plateau avec l'équipe du spectacle (à confirmer).

LUNDI 20 SEPTEMBRE



9h15 à 9h30 : Accueil



9h30 à 12h30 : La compagnie les Green Ginger propose une sensibilisation à la manipulation de marionnettes de taille humaine sur le thème de l'illusion et une introduction à l'incrustation d'images.



12h30 à 14h : Déjeuner libre



14h à 15h30 : « Magical Mystery Talks in Festival » de la compagnie Yokai : conférence magique avec Violaine Fimbel et des intervenant·e·s extérieur·e·s.

Dans une église



17h-18h : *Sueño*, cie Singe Diesel



20h à 20h30 : Echanges et retours sur le PREAC autour d'un verre.



21h : *La Messe de l'âne*, Olivier de Sagazan

LES INTERVENANT·E·S

COMPAGNIE VIA VERDE

Créée en 2012 par la marionnettiste Pascale Toniazzo, la compagnie Via Verde est basée à Thionville/Grand Est. Ses créations mêlent une pratique contemporaine de la marionnette à d'autres disciplines (danse, arts plastiques, création lumière et musicale). Elle s'adresse à tous les publics et propose différents ateliers de pratiques artistiques.

La compagnie revendique un théâtre de l'émotion et du corps, pluridisciplinaire et sans parole, nourri par leurs nombreux ateliers jeune public. Ils affirment vouloir « cultiver des projets investis dans la forme et le propos. Des projets qui font sens, donnent du sens, et touchent les sens. Des projets sensibles. ». (extrait du site de la compagnie)

En 2018, la deuxième création de la compagnie, *l'Arbre*, était présentée au Week-End J-365 organisé par le Festival.

Pour en savoir plus : <https://www.via-verde.fr/>

PHILIPPE CHOLET

Agrégé de Philosophie, Philippe Choulet est professeur de Chaire supérieure en Philosophie en classes préparatoires aux Lycée Fustel de Coulanges et Lycée Kléber à Strasbourg et directeur de la Revue L'Animal.

Parmi ses nombreux ouvrages publiés, plusieurs concernent la marionnette. *Les Arts de la Marionnette* avec M. Braunstein et A. Gilles, dans la collection « Théâtre Aujourd'hui » no 12, un guide sur l'histoire des arts de la marionnette à destination des enseignants publié en 2011.

En 2020, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnette publie *Cafés Mario, cafés de philosophie*, une rétrospective sur les cafés de philosophie menés depuis 2011 à Charleville-Mézières. Anne-Françoise Cabanis, ancienne directrice du Festival décrivait ces moments privilégiés « permettant de « penser la marionnette », d'en révéler certains problèmes esthétiques et de poser de nouveaux mots et de nouveaux regards sur elle [...] Philippe Choulet a cette magnifique qualité de rendre joyeusement et activement intelligents celles et ceux qui ont la chance de l'entendre ou de le lire. »

Pour en savoir plus : <https://www.festival-marionnette.com/fr/info-pratiques/ouvrages>

EMILE LANSMAN

Instituteur puis psycho-pédagogue de formation, Émile Lansman est enseignant, journaliste, programmateur, formateur et éditeur. Il est un témoin actif, depuis 1970, de l'évolution du théâtre et des écritures francophones, en particulier par et pour les jeunes.

Il est chroniqueur culturel pour divers médias francophones, fondateur de sa propre maison d'édition théâtrale indépendante, Lansman Éditeur. Au total, il a publié à ce jour près de 1300 ouvrages d'auteurs issus de plus de 60 nationalités.

Il s'est vu confier, en 1999, la création et la gestion du nouveau Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles et a toujours en charge les projets internationaux. Il a également siégé au sein de la Commission Internationale du Théâtre Francophone.

Il a conçu et dirigé de nombreux projets de formation et d'animation théâtrales. Ainsi, par exemple, lui a-t-on confié en 2007-2008, la coordination du projet *Théâtre pour ados : paroles croisées*.

Pour en savoir plus :

http://www.lansman.be/editions/page_admin.php?rubrique=lansman&option=affiche&session=

VIOLAINE FIMBEL – COMPAGNIE YÔKAÏ

Marionnettiste et plasticienne, Violaine Fimbel crée la compagnie Yôkaï à la sortie de l'ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette) en 2014.

Le terme Yôkaï désigne un monstre japonais et signifie phénomène surnaturel – tout ce qui n'est pas humain. Yôkaï décline son identité artistique à travers des univers visuels perturbants, des formes fantastiques. Ce questionnement sur la frontière qui sépare l'humain et la créature surnaturelle oriente la recherche technique et l'exploration artistique au croisement de la marionnette et de la magie.

Violaine Fimbel a également suivi la formation en Magie Nouvelle dispensée au CNAC par Raphael Navarro et Valentine Losseau, de la Cie 14:20. Elle a créé à la suite de cette expérience plusieurs spectacles immersifs et expositions animées où elle poursuit sa recherche – rendre possible l'impossible, cultiver le trouble dans la perception du spectateur, donner vie, corps, au surnaturel. En 2019, elle présente la fable post-apocalyptique *Gimme Shelter* en première au FMTM. Depuis 2020, elle initie avec Marjan Kunaver un programme de recherche connectant les effets spéciaux au cinéma et le plateau en marionnette et magie.

Pour en savoir + : <https://www.compagnieyokai.com/gimme-shelter>

JEANNE MARQUIS

Née en 1995, Jeanne Marquis a suivi une formation en arts appliqués à l'Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile à Roubaix (59). Elle a obtenu ensuite un Diplôme des Métiers d'Arts Textiles – option broderie en 2016 à Nogent-sur-Marne. Désirant tisser des liens entre ses connaissances plastiques à son désir de découvrir les arts vivants, elle a intégré la 11^e promotion de l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville Mézières.

Aujourd'hui, elle travaille en tant qu'interprète dans la création *L'Echo des Creux* de Renaud Herbin, directeur du Centre Dramatique National de Strasbourg.

Les participants au PREAC précédent ont pu la voir jouer dans *La danse des ombles*, projet de fin d'étude des élèves de la 11^{ème} promotion de l'ESNAM.

Pour en savoir + : <https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/acteur/jeanne-marquis-15626>

COMPAGNIE LES GREEN GINGER

Green Ginger est une compagnie de théâtre internationale fondée au pays de Galles par Terry Lee en 1978. Ses créations hautement visuelles ont permis à un large public de vivre des expériences mémorables. La compagnie a tourné ses spectacles de l'Amérique du Sud à l'Arctique en passant par l'Océan Indien.

En 2009, Terry Lee crée avec Laurence De Jonge, Les Green Ginger, compagnie basée en France, dans un petit village meusien proche de la frontière belge.

La compagnie a régulièrement participé au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

Au-delà de la création de spectacles toujours teintés d'un humour noir à la Monty Python, Les Green Ginger aiment aller à la rencontre des publics. Ils réalisent des courts métrages d'animation tendres et drôles [...] dans le cadre de résidences au sein de diverses communautés sociales. Des écoliers aux foyers spécialisés, en passant par des prisonniers de longues peines, ces groupes racontent leurs histoires personnelles ou imaginaires. Le vecteur de la marionnette leur permet de parler librement tout en gardant l'anonymat dans le produit final, le film.

Pour en savoir + : <https://lesgreenginger.org/qui-sommes-nous/>

LES SPECTACLES

Textes de présentation des spectacles, issus du programme du Festival 2021, rédigés par Valérie Susset.

Le nécessaire déséquilibre des choses, Cie Les anges au plafond



© Vincent Muteau

« Le Nécessaire Déséquilibre des choses » est une forme ambitieuse qui parle d'amour et de désir, qui réunit la scène et la salle, en mettant au plateau deux marionnettistes, une plasticienne, un homme-échelle et un quatuor à cordes. Après son cycle sur la censure sous l'égide des figures tutélaires de Camille Claudel et Romain Gary, la compagnie fondée en 2000 à Malakoff par Camille Trouvé et Brice Berthoud se lance avec humour et poésie dans une nouvelle épopée, pour continuer d'explorer à travers le geste de la manipulation les méandres de l'être humain. La chair des marionnettes dialogue avec « Les fragments du discours amoureux », de Roland Barthes, dans une grande fresque de lumière. Et Les Anges au plafond descendent au cœur. Que dire du désir ? Du manque ? De l'amour ?

Mon toit du monde, Cie Silence et Songes



© Virginie Meigne

Du théâtre, de la magie, de la musique, du chant, quelques objets... Dans une langue imaginaire ponctuée de peu de mots, dans un univers fait de rêve et de poésie, Camille Hamel invite le public à partir en voyage au pays du sensible. Avec la compagnie Silence & Songe qu'elle a créée en 2009 à Caen, la comédienne et chanteuse explore les souvenirs de ses perceptions infantiles, seule en scène mais entourée d'une équipe d'artistes et de techniciens pour faire de ses créations une succession de tableaux visuels et magiques. Son premier spectacle s'adressait en 2012 aux tout-petits. Avec « Mon toit du monde », deuxième volet d'un triptyque annoncé, elle continue de faire dialoguer son enfant intérieur avec celui des spectateurs de tous les âges. Pour explorer cette période de la vie où il faut trouver sa place dans le monde.

Bouger les lignes, Cie l'Oiseau mouche & Cie Trois Six Trente



© Paul Cox

Pour Bérangère Vantusso, fondatrice en 1999 de la compagnie trois-six-trente, les formes théâtrales sont de puissants moteurs de la pensée. Alors elle travaille obstinément à en faire bouger les lignes pour élargir les cadres. Dans l'espoir d'une révolution douce qui pourrait s'opérer en chacun de nous à force de nous entraîner à voir le monde autrement... En se penchant sur les cartes qui l'explorent par exemple ? Dans ce spectacle, l'espace est le personnage principal. Avec Paul Cox aux manettes graphiques, ce voyage interprété par des acteurs de la compagnie de L'Oiseau-Mouche va traverser en couleurs l'histoire de la cartographie, depuis les premières tablettes d'argile mésopotamiennes jusqu'à Google Maps, en passant par la première carte de France. Pour mieux errer, rêver... et si possible se perdre.

Imprint, Jan Jedenak - Theater of figural forms



© Thilo Neubacher

Acteur, marionnettiste et metteur en scène vivant aujourd'hui à Stuttgart tout en collaborant avec de nombreux artistes à travers le monde, Jan Jedenak a fondé son collectif de théâtre en 2008 pour questionner notre relation au monde de façon picturale et ludique. Nouvelle performance en forme de miroir tendu aux spectateurs, « Imprint » permet d'invoquer l'indescriptible et l'inimaginable... puisque trois comédiens y fantasment leur propre disparition à l'aide d'une marionnette, de masques et d'objets divers. En faisant l'hypothèse d'un monde qui n'est pas seulement visible, cette fascinante création de Jan Jedenak dialogue avec l'inconscient en s'inspirant de l'esthétique de la photo post mortem d'autrefois, connue aussi sous le nom de photographie funéraire. On imagine facilement ce que cette pratique très courante au XIXe siècle peut avoir de troublant !

Sueño, Singe Diesel



© Image de répétition

De ses souvenirs dans les rues des bidonvilles à Buenos Aires, Juan Perez Escala a gardé l'expression de « Singe Diesel » pour baptiser la compagnie de théâtre de marionnettes qu'il a fondée en 2011 dans le Finistère. Il sublimait déjà le quotidien avec « Kazu » pour les 20 ans du festival, il revient avec « Sueño », l'histoire de Tom, un aveugle vivant dans la rue mais devenant roi en s'immergeant dans ses rêves. Un peu à l'image d'un phoque, proie facile sur la banquise accédant soudain à la grâce d'une ballerine en plongeant dans l'eau, et devenant à son tour le prédateur. A la croisée du réalisme magique sud-américain, de l'Ecole de New York et de la culture populaire, revendiquant une folie douce et malicieuse, l'artiste embarque à nouveau son public dans un spectacle délicieusement visuel et poétique.

La Messe de l'âne, Olivier de Sagazan



© Alain Monot

Pour Olivier de Sagazan, obsédé par l'idée de donner vie à des personnages aussi puissants que les statuettes d'art africain l'ayant toujours entouré, l'argile est une expansion instinctive du corps. Sur scène, il juge d'autant moins de ce qu'il crée que la matière recouvre très vite l'entièreté de son visage. L'artiste revendique d'être un virus pour malmener le regard d'autrui. Pour le rafraîchir. « La Messe de l'Âne » est le prolongement collectif de « Transfiguration », la célèbre performance de défiguration avec laquelle il a parcouru le monde. Six personnages font ici de leur tête un socle pour y sculpter d'autres visages. Comme lorsqu'à l'époque médiévale le défilé des fous offrait un retournement hiérarchique carnavalesque, ce spectacle interroge la question de la normalité et revendique notre besoin de folie.

LES INFOS PRATIQUES

LES LIEUX seront communiqués ultérieurement

LES CONTACTS

Pour tout renseignement ou inscription :

Cécile Purière, chargée de médiation au FMTM
mediation@festival-marionnette.com / 03 24 59 70 62

Les contacts pendant la formation :

Louisa Djenane et Alexandra Boulay, professeures de lettres et enseignantes relais respectivement pour l'IIM et le FMTM, vous accompagneront pendant toute la durée de la formation.

Louisa Djenane, service éducatif de l'Institut International de la Marionnette
louisa.djenane@ac-reims.fr / 06 27 49 51 41

Alexandra Boulay, service éducatif du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
alexandra.boulay@ac-reims.fr

Chantal Baron, secrétaire, chargée d'accueil
institut@marionnette.com



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*



M INSTITUT
INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE

Festival Mondial
des Théâtres
de Marionnettes

Charleville-Mézières — Ardennes — Grand Est

Contacts :

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

BP 249- 25 rue du Petit Bois

08103 Charleville-Mézières Cédex

03 24 59 94 94