

DIRIGÉ PAR

CHŒUR, CORPS ET CORYPHÉE : MANIPULER UNE MARIONNETTE À PLUSIEURS COMPTES- RENDU

SÉVERINE
COULON

METTEUSE EN
SCÈNE, COMÉ-
DIENNE, DIREC-
TRICE ARTISTIQUE
ET GÉNÉRALE

DE LA MINOTERIE,
SCÈNE CONVEN-
TIONNÉE ART, EN-
FANCE, JEUNESSE

18 ET 19
MARS 2024

Stage proposé
dans le cadre du PRÉAC

LA MINOTERIE

Réalisation Héléna Wingerling, professeure missionnée au TDB par le rectorat

Contacts TDB Sophie Bogillot, Responsable des relations avec le public (s.bogillot@tdb-cdn.com / 06 29 66 51 11)
Alexandra Chopard, Responsable du développement des projets et des formations (a.chopard@tdb-cdn.com / 06 29 66 50 85)
Solène Chauveau, Attachée aux relations avec le public et à la billetterie (s.chauveau@tdb-cdn.com / 07 50 14 69 65)

TDB

TDB-CDN.COM
INFOS RÉSA 03 80 30 12 12

CDN

2023 2024
RÉINVENTER LES FRONTIÈRES

Déroulé du stage

Lundi 18 mars 2024

9h30-10h30 : tour de table, interconnaissance, explication des « règles du jeu », présentation succincte des arts de la marionnette contemporaine.

Règles du jeu et objectifs énoncés : apprendre à apprendre, apprendre à manipuler une marionnette, expérimenter les trois rôles que demandent la pratique de la marionnette (la personne, le ou la professionnel·le, le personnage), travailler ensemble, s'écouter, improviser, questionner son propre corps et le regard de l'autre.

Présentation succincte des arts de la marionnette et visionnage de photographies

- Marionnettes à gaines. À l'image du personnage de Guignol, ces marionnettes permettent des gestes amples et rapides. Traditionnellement, le ou la marionnettiste opère caché·e derrière un castelet.
- Marionnettes à tringles. Sa manipulation se fait au moyen de tringles rigides (un mécanisme de tiges) positionnées au-dessus du personnage.
- Marionnettes à fils. Celle-ci est contrôlée par des fils qui relient les différentes parties de son corps (tête, bras, jambes, torse...) à un support en bois nommé croix d'attelle ou contrôle. Elle est donc manipulée par le dessus.
- Théâtre d'objets. Il consiste à utiliser des objets de la vie courante et à les faire vivre comme on le ferait avec des marionnettes.
- Théâtre d'ombres. Il consiste à projeter, sur un écran, des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans un faisceau lumineux qui éclaire l'écran.
- Bunraku (théâtre de marionnettes japonais). Il se caractérise par l'utilisation de marionnettes de grandes tailles, manipulées à vue. Les manipulateur·rices suivent une hiérarchie déterminée par leur expérience dans l'art du bunraku. Les personnes ayant le plus d'expérience, avec au moins vingt ans de pratique, contrôlent la tête et le bras droit, les autres le bras gauche, et enfin les novices s'occupent des pieds.
- Marionnettes habitées. La marionnette abrite le, la ou les manipulateur·rices. Elle se compose d'une enveloppe, le plus souvent vide, d'une tête et parfois de mains. Le ou la marionnettiste, par ses mouvements, donne corps à la marionnette.

Ressources sur les arts de la marionnette :

- Association des marionnettistes : <https://www.themaa-marionnettes.com/>
- Site internet du festival mondial des théâtres de marionnettes <https://festival-marionnette.com/ressources/>
- Sites internet des Centres Nationaux de la marionnette répertoriés ici : <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Theatre-spectacles/Le-theatre-et-les-spectacles-en-France/Centres-Nationaux-de-la-Marionnette-CNMa>

11h00-11h30 : échauffement corporel, mise en condition, prise en compte de l'espace scénique et du groupe

Avant de commencer l'échauffement : mise en cercle, ancrage des pieds dans le sol (écart des pieds = écart des hanches), ne pas verrouiller les genoux, exercices de respiration.

Puis travail d'échauffement sur ses propres articulations pour prendre conscience de son corps et appréhender la manière dont s'articule une marionnette.

Étapes de l'échauffement :

- 1/ Faire tourner sa cheville, réfléchir à son fonctionnement, s'intéresser à la manière dont elle est attachée au reste du corps. Est-elle douloureuse ou non ?
- 2/ Même travail avec le genou, puis l'échauffer avec les mains et se demander à quoi cette articulation nous fait penser (objets du quotidien).
- 3/ Travail sur le bassin et les hanches (en avant, en arrière).
- 4/ Faire bouger en même temps la cheville, le genou, les hanches, réfléchir à la manière dont ils s'articulent.
- 5/ Se relâcher en laissant le corps tomber en avant (comme si on avait coupé les fils de la marionnette) puis remonter tout doucement en prenant conscience des articulations du dos, de la colonne vertébrale.
- 6/ Travail sur les épaules : faire des grands cercles avec ses bras.
- 7/ Travail sur les coudes.
- 8/ Travail sur les poignets et les mains.
- 9/ Faire bouger en même temps toutes les parties du corps et les articulations travaillées précédemment.
- 10/ Travail sur le cou (en douceur, ne surtout pas forcer !). Ne pas envoyer la tête trop loin en arrière.
- 11/ Travail sur le haut du crâne : imaginer qu'on ait un fil au-dessus du crâne, marcher dans tout l'espace avec ce fil, couper le fil.
- 12/ « Compte en haut, compte en bas » : compter « un, deux, trois... » en suivant le rythme de ses pas posés au sol, puis recommencer à compter « un, deux, trois... » toujours en suivant le rythme de ses pas, mais cette fois quand le pied se lève du sol.
- 13/ Sur une diagonale, individuellement, même exercice, mais en portant le regard soit vers le bas, soit vers l'horizon.

On fait un comparatif entre le corps humain et celui de la marionnette tout au long de ces exercices pour commencer à envisager la manipulation.

11h30-12h30 : par groupe de quatre, construction des marionnettes à partir d'un kit en bois réalisé par Lucas Prioux.

Objectifs : travailler collectivement au service de la marionnette, la construire, s'interroger sur la manière dont elle s'articule, tout en observant le fonctionnement des membres du corps humain, analyser le travail des autres, personnaliser sa marionnette.

Comment réaliser une marionnette facilement ?

Se procurer des tubes de papier essuie-tout ou des tubes en plastique (tubes de plomberie), faire passer un élastique dans les tubes pour la colonne vertébrale, utiliser de la corde pour les articulations souples (cou, épaules, hanches) et de la lanière en cuir ou en tissu pour les autres articulations (coudes, genoux, chevilles).

Autre proposition d'une stagiaire : utiliser du papier journal pour les membres et du scotch de peintre pour les articulations.

⚠ Être très vigilant·e sur les articulations : en trop grand nombre et trop souples, elles rendent la manipulation de la marionnette difficile.

*DR – atelier marionnettes pour les élèves de L'INSPE par la cie Graine de vie
Matériaux : journal, scotch papier (peintre), billes et collants.*

*DR – Stage marionnettes enfants (7ans – 10ans) cie L'arc électrique
Matériaux : journal, scotch papier (peintre), billes bâtons de bois (tuteurs), papier crépon*

14h00-17h00 : approche des fondamentaux de la manipulation à plusieurs (chœur et coryphée, positionnement global, regards) et « naissance » de la marionnette

1/Trois phases : courte préparation de trois minutes (répartition du rôle de chacun), passage (manipulation et interprétation), retour.

Retours : être humble (faire moins, mais mieux), privilégier des temps de passage courts et des histoires simples, prendre le temps, communiquer de manière non-verbale et être à l'écoute de ses partenaires de jeu, être très concentré-e, ne jamais oublier que tout fait sens (même les regards des marionnettistes racontent toujours une histoire), éviter d'être trop nombreux à manipuler la marionnette (penser à valoriser le rôle du metteur ou de la metteuse en scène), ne pas oublier que la marionnette doit regarder ce qu'elle fait, faire attention aux sons et aux gestes parasites.

2/Trois phases : préparation de vingt minutes (dramaturgie, mise en espace, répétition avec manipulation et regard extérieur), passage, retour.

Retours : ne pas changer de scénario à la dernière minute, faire attention à ne pas cacher les membres de la marionnette, ne pas toujours être dans le mouvement, penser à la ponctuation des scènes, se mettre d'accord sur le sens des gestes, vérifier que les mouvements sont humainement possibles.

Observations Jour 1 :

- Le groupe se découvre et s'apprivoise.
- Les stagiaires prennent conscience de la difficulté de la manipulation marionnettique.
- Iels prennent également conscience de leur corps, de leur présence scénique et de celle de la marionnette.
- Iels ont laissé libre cours à leur imagination et ont laissé place à l'improvisation en groupe, ce qui a à la fois permis de briser la glace, mais également de créer des scènes qui leur serviront de fil rouge qu'ils réutiliseront tout au long du stage.
- Les différentes étapes de la découverte ont permis à plusieurs d'entre eux d'imaginer différents dispositifs éducatifs tournés vers la découverte de la marionnette à reproduire avec leurs classes et groupes.

Mardi 19 mars 2024

9h30-10h : échauffements (similaires à ceux de la veille)

10h-10h20 : échange autour du spectacle *Une Maison de poupée* d'Yngvild Aspeli.

Expression des ressentis de chacun-e sur la pièce et questionnements sur les liens entre la manipulation des marionnettes et le sens du texte de Henrik Ibsen, parallèle entre leurs propres expériences de manipulation et la pratique d'Yngvild Aspeli. Prise de conscience

du travail de manipulation. Réflexion autour de la pertinence dramaturgique de l'utilisation de la marionnette.

10h20-11h15 : manipulation et déplacements fondamentaux

Consigne : la marionnette est assise, tête baissée ; elle se réveille et se met debout.
Préparation de 15 min, passage, retour.

Retours : prêter une attention particulière aux impulsions (regards, respirations, gestes) de la marionnette, réfléchir à la décomposition des gestes, suivre le mouvement de la marionnette (et non l'inverse), ne pas hésiter à exagérer les respirations, prise de conscience de la notion de "bulle de jeu", de la distance que l'on met avec la marionnette (se mettre en retrait), ne pas être trop tendu-e.

11h15-11h30 : pause

11h30-12h30 : initiation à la dramaturgie d'une scène et prise de parole de la marionnette

Consigne : construire une scène (un début, un événement, une fin) durant laquelle le personnage change d'état et vient nous dire quelque chose d'assez court.

Conseils : prêter une attention particulière aux impulsions (regard, geste, respiration, prise de parole) et transformer la voix (placement ou rythme) de la marionnette.

Retours : ne pas hésiter à exagérer les gestes de la marionnette, soigner le positionnement des marionnettistes pour mettre la marionnette au centre, faire des pauses pour poser les gestes, et rendre la scène plus lisible.

13h30-15h30 : rencontre entre marionnettes

Objectif : travailler tous ensemble.

À partir de la même construction dramaturgique (début, événement, fin + changement d'état du personnage), créer la rencontre entre plusieurs marionnettes. Les deux premiers personnages sont sur scène, puis le dernier arrive ; événement ; chute.

Répartition du groupe : deux groupes de quatre manipulent et un groupe est composé de metteurs en scène à qui on peut confier la dramaturgie, les stagiaires choisissent leurs rôles.

Temps de travail :

Temps 1 : se concerter tous ensemble et se mettre d'accord sur la situation.

Temps 2 : travailler au plateau la dramaturgie et la mise en scène avec le regard extérieur des metteur·reuses en scène, répéter.

Temps 3 : faire des retours, proposer des pistes d'amélioration.

Temps 4 : retravailler la scène entière, une partie, un geste...

Temps 5 : faire la répétition générale.

Temps 6 : faire la première.

Retours : bien décomposer les mouvements, toujours penser à l'image de fin, ne pas oublier de valoriser le travail réalisé, ne pas hésiter à exagérer certaines attitudes.

15h30-16h : l'adresse au public

Consignes : raconter une histoire au public, faire attention à capter les différents regards du public dispersé dans la salle.

Préparation par groupe de quatre, passage devant le public réparti dans toute la salle, retour.

Retours : faire attention au retard (les yeux de la marionnette doivent balayer le public), les corps doivent rester en retrait et ne pas prendre trop de place par rapport à la marionnette qui est centrale dans le jeu.

16h-16h20 : présentation de différentes marionnettes par les stagiaires et l'équipe de la Minoterie et bilan

Observation Jour 2 :

- Une nette évolution est visible chez les stagiaires dans la précision de la manipulation, la présence sur scène et la conscience collective lors des manipulations en groupe. Des progrès sont donc observés assez rapidement, ce qui est un avantage pour les classes ou les groupes dont ils vont s'occuper, la progression aidant à limiter la frustration chez l'apprenant.e.
- On peut également noter une évolution dramaturgique concernant les scènes qu'ils proposent au public. Les scénarios sont plus élaborés et vont de plus en plus loin.
- Une dynamique de groupe se crée et leur offre l'occasion de lâcher prise et de se concentrer uniquement sur leurs propositions au public.
- On décèle un lien presque affectif envers les marionnettes qui sont devenues leurs partenaires de jeu durant deux jours. Elles portent des noms, et les stagiaires leur rendent hommage dans leurs dernières manipulations en proposant des mises en scène et des scénarios qui placent leurs partenaires de bois comme narrateur-rices racontant les deux jours qu'ils viennent de vivre tous ensemble. Cet attachement à l'objet leur a aussi donné des pistes de réflexion quant à l'utilisation pédagogique des marionnettes avec leurs groupes. Plusieurs idées ont émergé à la suite de cette seconde journée concernant les ateliers qui pourraient être proposés aux élèves et aux groupes.

16h20-16h40 : Bilan

- ➔ Proposition des stagiaires : ouvrir un stage niveau 2 avec la conception d'une marionnette et/ou en lien avec un spectacle.
- ➔ Le stage a permis de porter un nouveau regard sur les arts de la marionnette, de s'enrichir d'une nouvelle pratique artistique, de se remettre en

posture d'apprenant.e.

- ➔ Le stage a permis de faire travailler en collaboration des formateurs et formatrices ayant des publics différents.
- ➔ La progression des exercices sur les deux journées a permis de rappeler l'importance des étapes de travail et du regard extérieur (rôle du metteur ou de la metteuse en scène).
- ➔ Difficulté soulevée : se procurer, dans les établissements scolaires, le matériel ou les matériaux nécessaires à la construction d'une marionnette.

