

L'inventaire animé

Claire Heggen, direction artistique

L'Inventaire animé

Interprètes

Claire Heggen
Elsa Marquet Lienhart
Philippe Rodriguez Jorda
Cristof Hanon

Création éclairages / Régie

Nicolas Barraud

Production

Compagnie Claire Heggen - Théâtre du Mouvement

Co-production Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières

Cette conférence mouvementée a clôturé la recherche de Claire Heggen,
dans le domaine des Arts de la marionnette/ Arts du mime et du geste.

« A la croisée du corps et de l'objet » a répondu à l'appel à projets
pour la recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, mime, conte et arts du geste
de la Direction générale de la création artistique du Ministère de la Culture.

Personnes qui ont accompagné le projet de recherche

Ariane Martinez, maîtresse de conférence à l'université de Lille en études théâtrales
Raphaele Fleury, chef de projet du portail des Arts de la marionnette
Stéphane Riou, chaire ICIMA, ingénieur de Recherche en linguistique

Soutiens et / ou Résidences par

Appel à projets Recherche en théâtre et arts associés de la DGCA/MC
Le TJP CDN Strasbourg-Grand Est
Le Studio Théâtre de Vitry
La Chaire ICIMA – Institut International de la marionnette
Le Théâtre Victor Hugo, scène des arts du geste / ETP Vallée Sud Grand Paris (Bagneux)
L'Odyssée - Scène de Périgueux
La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine)
La Nef – Manufacture d'utopies (Pantin)

Création

FMTM - Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières
Les 22 et 23 septembre 2021

Représentations à venir

Les 40 ans de la Ferme de Trielle / Le 5 août 2022
Festival Marionnettissimo - Théâtre Jules Julien (Toulouse) / Le 23 novembre 2022

Dans les années 80, le désir des marionnettistes s'est orienté vers la « manipulation à vue » des marionnettes. Plus de castelet !

Que faire alors du corps usuel du marionnettiste confronté à celui, fictif, de la marionnette ?

Que doit-on regarder ? L'acteur marionnettiste ? La marionnette ? Ou la relation des deux ?

Comment ça marche ? Comment organiser cette relation, entre discrétion et amplitude engagée ?

Comment se mettre au service de qui, pour créer du sens, de la poésie, de la théâtralité ?

Qu'est-ce que je fais faire à l'objet ?

Qu'est-ce que l'objet me fait faire ?

Lors de cette conférence mouvementée, nous ouvrirons notre boîte à outils, constituée d'un abécédaire ludique et d'une grammaire de la relation. Montrer, démonter, remonter à partir de démonstrations techniques, extraits de spectacles, improvisations, jeux métaphoriques, pour donner à voir une pensée du geste, une pratique de l'altérité et une dramaturgie de l'entre-deux.

La recherche

L'Inventaire animé fait suite à une recherche où il s'est agi de répertorier et de mettre en jeu les principaux procédés d'animation d'un objet (qu'il soit marionnette, matériau, objet manufacturé, etc) en relation avec le corps en mouvement (entre expressivité et art corporel), en vue de leur transmission.

C'est une recherche artistique et pédagogique sur une grammaire de la relation corps vivant/ corps marionnettique, fruit d'une réflexion, entre autre, sur la notion de « service » qui consiste, selon les enjeux dramaturgiques, à choisir les moyens pour centrer le regard des spectateurs sur le corps de l'acteur, ou bien sur l'objet marionnettique, ou encore sur la relation entre les deux. D'où la nécessité d'en nommer les principes en jeu et d'en établir une terminologie.

Cette recherche est aussi une manière d'envisager des modes d'énonciation de l'acteur marionnettiste vis-à-vis de son objet, favorisant l'émergence d'esthétiques renouvelées, et l'éclairage d'une dramaturgie, de l'entre-deux de la rencontre de l'objet et du sujet. Envisager, sélectionner, expérimenter, mettre en regard, énoncer, pour trans- mettre.

Les objets

Différents types d'objets sont utilisés, issus principalement des spectacles de la Compagnie Claire Heggen – Théâtre du mouvement

Marionnettes

Aeterna
© David Schaffer

Ombre Claire
© David Schaffer

Im/mobile
© Anne Nordmann

Masques

Aeterna
© David Schaffer

Tant que la tête est sur le cou
© Anne Nordmann

L'Inventaire animé
© Christophe Loiseau

Matériaux simples

Les choses étant ce qu'elles sont,
tout va aussi bien que possible
© David Schaffer

L'Inventaire animé
© Christophe Loiseau

L'Inventaire animé
© Christophe Loiseau

Conversation

Conversation de Claire Heggen avec Evelyne Lecucq, commissaire d'exposition, pédagogue, rédactrice en chef de plusieurs numéros d'Alternatives théâtrales et de l'ancienne revue Mû, l'autre continent du théâtre.

Evelyne Lecucq

Cette transmission ludique et pratique d'une grammaire de la relation entre l'interprète et un objet quel qu'il soit, marionnette, masque, mais aussi instrument de musique, matières variées, agrès, ou autre, serait très bénéfique selon moi aux étudiants de toutes les formations d'art du spectacle. Si vous êtes invités par des institutions pédagogiques, est-ce que vous pourriez répondre à la demande d'un débat prolongeant la conférence avec certaines réponses éventuellement animées ?

Claire Heggen

Absolument. Nous pouvons d'ailleurs prévoir ce qu'on appelle un « bord de scène » dans tout lieu qui nous programmera.

Evelyne Lecucq

Quand on voit l'accueil enthousiaste que vous avez remporté devant le public très large du festival de Charleville- Mézières, bien au-delà donc d'un milieu spécialisé, il est évident que cet Inventaire est tout sauf aride. Il rend perceptible la générosité artistique de votre quatuor et la joyeuse complicité intergénérationnelle qui vous unit. Est-ce que l'énergie consciente rend toujours le corps en scène aussi lumineux, dans le sens où il met en lumière ?

Claire Heggen

Dans la mise en forme de cette conférence, notre préoccupation était de transmettre de la grammaire à travers une application corporelle empreinte d'humour, par le point de terminaison d'une séquence gestuelle par exemple, ou par le contrepoint donné à l'arrière par les autres interprètes pour mettre en perspective ce qui est montré à l'avant sans lui nuire. Ce qui rend le corps lumineux est le fruit de tout mon travail qui est extrêmement précis. L'attention simple de l'acteur à cette précision et à l'articulation des choses engendre une présence particulière qui n'est pas forcée mais réelle. On est là, et on montre les choses simplement dans leur justesse, dans cet équilibre entre le sensible et la raison.

Evelyne Lecucq

L'adresse au public est constante. Vous lui parlez souvent, vous lui proposez de courtes expériences physiques, depuis son siège, auxquelles il se prête volontiers, vous lui faites part de vos questionnements, autrement dit, vous l'incluez dans votre démarche et vous le sortez du statut parfois passif de spectateur. Une scénographie peu classique est donc imaginable. Pourriez-vous intervenir dans des lieux dont la configuration scène-salle ne serait pas à l'italienne, moins frontale ? Pourquoi pas le public en cercle ?

Claire Heggen

Nous tenons suffisamment notre propos pour pouvoir l'adapter à des configurations un peu différentes, mais celle du public tout autour, je ne sais pas... Je suis toujours aventureuse, ça dépendra de chaque proposition, de chaque lieu.

Evelyne Lecucq

En effet, une des qualités de cet Inventaire animé est de ne pas être un spectacle au sens traditionnel. J'ai ressenti sa capacité à aller partout et à être présenté à des personnes qui ne se sentiront pas en situation de spectateurs, mais percevront beaucoup mieux par la suite ce qui est en jeu dans un espace scénique.

Biographies

Claire Heggen est directrice artistique de la Compagnie Claire Heggen – Théâtre du Mouvement, compagnie de recherche et création.

Auteure, actrice, metteuse en scène, professeure, elle développe des compétences transversales à partir d'esthétiques contrastées. Elle a créé des spectacles diffusés dans 60 pays, proposant une esthétique en perpétuel renouvellement sur la théâtralité du mouvement aux confins des arts du mime, du théâtre gestuel, de la danse et du théâtre de matières et de marionnettes. Claire Heggen oeuvre aussi aux croisements entre les arts dans le cadre de la Fondation des Transversales, Académie européenne des arts du geste.

Elle est à l'initiative de la création du Groupe de Liaison des Arts du Mime et du Geste (GLAM). Elle enseigne dans de nombreux stages et écoles internationales en France et à l'étranger (Universités Paris III et Paris VIII, UQUAM Montréal, Conservatoires d'Art dramatique, Ecole Supérieure d'Art Dramatique de la Ville de Paris, TNS Strasbourg, Institut du Théâtre de Barcelone, International Workshop Festival de Londres, TJP Strasbourg, Théâtre aux Mains Nues. A l'invitation de Margareta Niculescu, en 1988, elle est chargée de cours à l'ESNAM et y transmet une recherche pratique basée sur la relation corps/objet (masque, matériaux, marionnette) et fait partie du conseil pédagogique.

Chevalière des Arts et des Lettres, elle reçoit le Prix de l'Institut International de la Marionnette pour la transmission en 2015. Elle programme les formations du Théâtre du Mouvement - Claire Heggen le Corps - Scène, ainsi que les stages artistiques de la Ferme de Trielle. Elle accompagne également depuis de nombreuses années des jeunes artistes dans leurs projets de création, quelle qu'en soit l'esthétique.

Elsa Marquet Lienhart est flûtiste et actrice de mouvement.

Diplômée du Conservatoire d'Amsterdam en flûte traversière, elle a étudié auprès de Juliette Hurel et Vincent Cortvint.

Depuis son plus jeune âge, elle a aussi pratiqué la danse classique et contemporaine, puis s'est formée entre autres en danse d'expression africaine avec Elsa Wolliaston et à la théâtralité du Mouvement auprès de Claire Heggen et Yves Marc.

Parallèlement à sa carrière de musicienne, elle danse régulièrement pour des Compagnies en France et à l'étranger et s'engage dans une recherche associant la musique et le mouvement dans diverses créations : Pierrot Lunaire (Les clefs de Saint Pierre) 2019, Aeterna (Théâtre du Mouvement) 2017, Minimorphoses 2015...

Passionnée par la musique contemporaine, elle travaille avec différents compositeurs à la création de projets variés associant la musique, le théâtre et la danse : Julien Gauthier, Michel Musseau, Alberto Carretero, Valentin Villard... En décembre 2019, elle a mis en scène et en mouvement les musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse tout en étant interprète dans le Pierrot Lunaire de Schoenberg.

Passionnée de pédagogie, elle enseigne d'une part la flûte traversière, et d'autre part un travail corporel relié à la musicalité du mouvement, au sein du Théâtre du mouvement. Riche de ses recherches entre musique, danse et théâtralité, elle donne des conférences et des formations dans les conservatoires de musique et de théâtre, aussi bien aux professeurs (Conservatoires de la Ville de Paris, Conseils départementaux...) qu'aux étudiants (HEMU Lausanne, Pol'Sup93/CRR93...).

Philippe Jorda Rodriguez est marionnettiste interprète.

Après une pratique amateur et prolongée de la danse contemporaine à Angers, Ph. R découvre les marionnettes avec Florence Thiébaud (Théâtre de Mathieu - Montpellier), en compagnie de qui il travaille pendant deux saisons et qui le prépare à l'audition d'entrée de « l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette », dont il sort diplômé en 1990, en s'étant d'abord intéressé au jeu sur la durée du cursus. Il participe depuis à des créations et tournées, en France, en Europe, et plus loin.

Ces derniers temps il entretient une relation artistique suivie avec : Bérangère Van-tusso (Paris) dans Kant, Les Aveugles, Violet, L'herbe folle, Le rêve d'Anna, L'institut Benjamenta, Basil Twist (NYC) notamment dans Dogugaeshi, Audrey Bonnefoy (Picardie) dans De la porte d'Orléans, O'Yuki, La Moustache, Anna Ivanova (Russie, Finlande) Ratcatcher(s), Laura Fedida dans Psaumes pour Abdel ;

De même que par le passé avec François Lazaro (Paris) dans Entre chien et loup, Les portes du regard, L'effacement, Paroles Mortes, Le rêve de votre vie, Roman Paska (NYC, France, Autriche), Sylvie Baillon (Cie Ches Panses Vertes), le Théâtre de marionnettes à fils de Genève (saison 1993-94), Josef Krofta (Tchéquie), Sylvain Maurice (Paris) dans La chute de la maison Usher, Les sorcières, Métamorphose, ou encore avec Claire Heggen (Théâtre du Mouvement) dans Les choses étant ce qu'elles sont, Ombre Claire ; plus épisodiquement avec Nicolas Saelens (Picardie), Yeung Fai (Suisse), Anne Cara (Inspection Académique des Ardennes), Marcel Bozonnet dans Baïbars, Philippe Adrien dans La Tranche, Eloi Recoing dans L'amour champ de batailles, ...

Christophe Hanon est marionnettiste-comédien

Il découvre la marionnette avec Josette Malon, au Havre, en 1992, il fonce ensuite aux Beaux-Arts, sera élève en art dramatique au Conservatoire de Rouen puis diplômé de l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 2002.

Il est interprète et metteur en scène dans plusieurs spectacles et projets de Drolatic Industry (marionnettes) qu'il co-fonde à la sortie de l'ESNAM. Il tourne toujours plusieurs spectacles avec cette équipe.

Il est marionnettiste et constructeur pour Jean-Pierre Lescot, Pseudonymo, Acid Kostik... Et, « Hors-marionnette », à la mise en scène de Hubloscope, textes de Serge Valletti ; Les Voilà Voilà, chansons jeune public ; La Taknaw Parade (parade de rue à Redon)... Il assure la direction artistique de spectacles de rue en collaboration avec des artistes et le chantier d'insertion Lever le Rideau à Redon.

Également interprète, musicien, technicien avec la Compagnie Pied En Sol (danse de rue) dans plusieurs créations de 2003 à 2007.

Comédien pour la compagnie Le Temps qu'il faut – P.Y. Chapalain, Le Secret en 2018.

Comédien-marionnettiste avec la compagnie Trois Six Trente depuis 2011, la dernière création Alors Carcasse est sortie en septembre 2019 au FMTM de Charleville-Mézières.

Marionnettiste avec le Théâtre du Mouvement/ Claire Heggen – création au FMTM 2021.

Créé en 2010 avec Sandra Nourry la compagnie Rouge Bombyx, où il y est marionnettiste, comédien, pour des spectacles en salle et en rue (diverses techniques de marionnettes, de l'hyperréalisme au théâtre d'objets), en compose les musiques, et anime des stages autour de techniques de jeu et d'animation de marionnettes auprès de publics enfants et adultes (Studio Théâtre de Vitry, Le Tas de sable à Amiens...).

En parallèle à ces activités, il anime depuis 2003 des ateliers dans des écoles, collèges, lycées, centre d'accueil jeunesse... La dernière création « Polichinelle contre-attaque ! » est sortie en juillet 2020.

Fiche technique

Les conditions mentionnées dans cette fiche technique doivent être remplies pour le bon déroulement de la conférence.

Durée de la conférence : 55 minutes sans entracte

Personnel de la compagnie : 4 interprètes manipulateurs + 1 régisseur

Personnel minimum demandé : 1 régisseur lumière + 1 électricien + 1 plateau

Décor

Divers matériaux et instruments de musique manipulés par les interprètes (fournis par la compagnie). Nous avons besoin d'une table simple pour poser des accessoires au lointain et également d'une seconde table solide (Longueur entre 1,60 et 2,00m x Largeur 80cm). ATTENTION cette table doit supporter le poids d'un comédien debout.

Plateau

Pour les plateaux de dimension inférieure ou avec une pente supérieur à 2%, merci de nous contacter

- Ouverture au cadre 8 m

- Profondeur 8 m

- Hauteur sous perches 5,50 m

Plateau couvert d'un tapis de danse noir sur toute la surface

Rideau de fond noir et pendrillons à l'italienne

Nous avons besoin d'un pendrillon de 2,00m d'ouverture implanté à 1,50m devant le rideau de fond.

Lumière

Nous avons besoin d'un plan de face et de contre-jour homogène très simple + latéraux au sol.

Prévoir des multipaires, prolongateurs, pieds et platines de sol pour nos projecteurs mobiles (une dizaine de lignes réparties au plateau)

1 jeu d'orgues à mémoires en DMX 512

Puissance : 24 circuits de 10 A minimum

- 8 PC 1000 W

- 6 PAR 64 - CP 62

- 2 Découpes R. Juliat 613 SX (ou équivalent)

- 5 Découpes R. Juliat 613 SX (ou équivalent) + platine de sol.

Peuvent être remplacées par des PC 1kW + Gaff-alu

- 2 Découpes R. Juliat 614 SX (ou équivalent)

- 2 Cycliodes type ADB ACP 1001 (éclairage public qui intervient dans la conduite)

- Filtres : LEE 136, 203 + Diffuseur ROSCO #132 et #119

Sonorisation

Pas de sonorisation

Loges

Prévoir des loges pour 4 personnes avec douche et eau minérale. 1 kit de repassage pour les costumes (fer + table). Fruits et biscuits secs seront appréciés.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Afin de préparer notre arrivée, merci de nous envoyer le dossier technique, un plan de coupe et de masse de la salle (à l'échelle ou avec les cotes reportées).

Des photos du plateau, du gril technique et de la salle sont les bienvenues.

Photos du dossier

Christophe Loiseau (sauf page 5 - voir copyright)

Contact diffusion

Céline Gallot

06 20 80 05 04 - info@claireheggen-tdm.com

www.claireheggen.theatredumouvement.fr

