

Pourvu qu'on devienne des enfants

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Description du spectacle

« *Pourvu qu'on devienne des enfants* » est un voyage poétique et pédagogique adapté à tout public d'une durée de 40 minutes. Il propose un voyage autour du monde à la rencontre de la marionnette.

Cette forme, à marionnettes multiples, a deux axes de lecture : un premier tout à fait visuel, grâce à toutes les différentes formes marionnettiques qui surgissent pendant le spectacle et un autre, pédagogique, qui propose une approche de l'histoire de la marionnette.

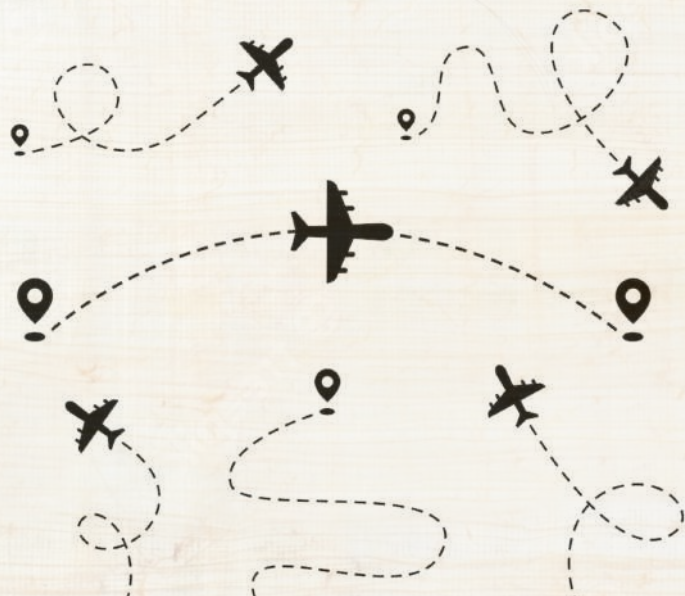
Processus de création

Entre Burgos, Paris et Saint Jean de Trézy !

J'ai rencontré la marionnette dans mon pays natal : Espagne, à Burgos plus précisément. Lors de mon voyage en France, à Paris, ma connaissance de la marionnette s'accroît et j'en tombe amoureux.

La création du spectacle trouve ses origines à Fontenay-sous-Bois, Paris, au sein de la Compagnie 'Le Pilier des Anges' de Grégoire Cailles. Elle part d'une envie commune de faire découvrir ou redécouvrir la marionnette au plus grand nombre. Une fois le spectacle créé, je rencontre la compagnie 'Les Enclumés' de Cédric Touzé.

Cette rencontre change le cours de mon voyage et je déménage à Saint Jean de Trézy. Sous le regard de Cédric, le spectacle définit son fil d'Ariane : Rouh, mon doudou, devient le compagnon inséparable de mes aventures.

I. Le voyage

Quand on entre dans la grande réserve du Théâtre Halle Roublot, dans le 94, on plonge dans l'univers de la compagnie 'Le Pilier des Anges', créée par Grégoire Cailles. À l'intérieur se trouve un stock de marionnettes, de décors, de costumes, d'accessoires, malles, valises, tissus... De quoi faire rêver tout esprit créatif !

Depuis la dernière représentation de chacune de ces marionnettes, elles sont restées rangées et endormies, songeant probablement à des nouvelles aventures et voyages.

Lorsque je suis entrée dans cette réserve avec Grégoire, il m'a raconté des anecdotes à propos de toutes ses marionnettes, de leurs spectacles. Ses yeux brillaient nourris des souvenirs glorieux de sa famille de bois, tissu et carton. « C'est dommage que tout ça reste enfermé dans des valises », j'entends mon cœur qui parle. Je voudrais faire découvrir ces marionnettes au plus grand nombre. La marionnette est un personnage inconnu ou méconnu pour la plupart des gens et relégué à l'état de théâtre mineur.

Pourquoi ne pas imaginer un spectacle qui raconte leur l'histoire et qui permette de les découvrir autrement ? Grégoire m'a exprimé son désir de donner une nouvelle vie à toutes ses marionnettes et décors, et de m'accompagner dans l'aventure d'une création du spectacle qui permettrait à une partie de ces êtres de ne pas rester dans l'oubli.

Comment les faire vivre à nouveau?

Ce voyage commence par le récit de ma propre histoire, de mon parcours artistique et de ma rencontre avec la marionnette. Avec ce parcours géographique et esthétique je raconte, de façon large, l'évolution de la marionnette au fil du temps et des pays. Le décor du spectacle est composé de la carte géographique du monde, une grande malle de voyage ancienne et une autre valise.

Une approche pédagogique et poétique pour réveiller en nous le petit enfant.

II. L'histoire

Deux histoires s'entremêlent pour vous embarquer dans le voyage : celle du personnage-conteuse et celle de la marionnette au fil des pays et des âges. C'est à partir de mes envies, interrogations et expériences, que les formes marionnettiques vont surgir de ma valise.

On puise dans le passé de la marionnette, son histoire, ses formes, sa façon d'être manipulée. On parcourt le présent et on remarque leur l'évolution. La marionnette réveille notre moi le plus intime, celui qui permet de nous exprimer pour raconter nos propres histoires.

Les thèmes qui me touchent : la situation de la femme, l'écologie et la société de la consommation et du profit, sont mis en marionnette de façon poétique et ludique, pour essayer de remuer les esprits.

Pistes de réflexion : Quels sont les sujets qui me touchent, me font rire, me font peur, me mettent en colère, me rendent triste ?

III. Caractère écologique du spectacle

Ce que j'apprécie dans la création de ce spectacle est son caractère écologique.

Oui, je reprends le vieux, je recycle ce qui n'avait plus d'utilité, je redonne une nouvelle vie à ce qui devait tomber dans l'oubli pour le faire monter sur scène et lui faire vivre de nouvelles histoires. C'est sans doute un acte écologique et un hommage à ceux qui on raconté avant moi.

Au cours de ce voyage j'ai croisé sur le chemin des camarades marionnettistes qui ont manipulé les personnages logés dans ma valise. C'est touchant de voir que leur histoire se perpétue pour se raconter autrement.

Pistes de réflexion : Quel est mon rapport aux vieux objets ? Avec quelle fréquence il faut que je change des jouets, de cartable, etc ? Il sont vraiment cassés quand je m'en débarrasse ? Comment puis-je leur donner une nouvelle vie ?

IV. Pédagogie

Raconter l'histoire de la marionnette ce n'est pas le plus simple : elle existe partout dans le monde, sur chaque continent. Elle prend des formes diverses., elle est manipulée de différentes façons, elle est faite de toutes sortes de matériaux.

Puisqu'elle existe partout dans le monde, par où commencer ?

Pour ce qui est son lieu de naissance, il existe plusieurs théories.

Est-ce que son histoire démarre à la préhistoire ? Probablement...

Je ne pouvais pas tout raconter, mais je pouvais me renseigner sur elle. Pour ce faire j'ai suivi deux pistes d'action : J'ai pioché de l'info sur des sites dédiés à la marionnette. Mais surtout je me suis laissée inspirer des échanges avec Grégoire. Guidée ainsi, par son expérience et mes connaissances, l'histoire de la marionnette se tisse avec celle de la marionnettiste.

Loïn d'être un spectacle purement pédagogique, la proposition scénique nous fait approfondir nos connaissances en même temps qu'elle nous réjouit.

Si vous voulez en savoir plus sur la marionnette, voici quelques liens pour vous balader :

<https://wepa.unima.org/fr/origine-des-marionnettes/>

Une encyclopédie internationale de la marionnette.

<https://thema-marionnettes.com/rencontresnationales/decouvrir/lma-marionnette/>

Un beau résumé sur la marionnette. En fin de page vous trouverez quelques liens pour aller plus loin.

V. Techniques de manipulation

La main

Lors de la création du spectacle nous avons beaucoup discuté avec Grégoire. Nous nous sommes rendu compte que la main était à l'origine de toute forme marionnettique, étant porteuse du pouvoir de vie ou de mort sur la matière. La main donne vie, la main crée, la main soigne. La main toute seule devient un personnage, un animal, un être... Bébés, on passe des heures à regarder notre main bouger, elle nous émerveille. A elle seule, la main, éveille notre imaginaire.

Voici deux exemples de pièces de théâtre qui utilisent la main comme forme marionnettique :

https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/kiss-and-cry-l-amour-a-portee-de-mains-au-theatre-des-celestins_3342607.html

La kokoschka

Cette marionnette contemporaine utilise la tête du marionnettiste qui se sert de toute l'expressivité de son visage pour lui donner vie. Son corps est toujours petit. Le contraste entre la tête et le corps ne nous laisse pas indifférent.

Un petit lien visuel pour la voir en action :

<https://www.youtube.com/watch?v=uJRwRsvTnOw>

La matière comme forme marionnettique

Il s'agit des créations les plus contemporaines. Peu à peu la marionnette perd ses formes. Les marionnettistes retournent à l'état le plus pur de la marionnette : juste la matière. Un morceau de tissu est marionnette, un bout de papier, le plastique... tout est marionnette. L'univers devient infini...

Dans le lien ci joint un extrait d'un spectacle qui mélange matière marionnettique et danse :

<https://www.dailymotion.com/video/x14rfsj>

Gaine Chinoise

Cette forme traditionnelle est nommée marionnette à gaine. La virtuosité des marionnettistes nous montre une grande richesse dans la gestuelle de ces personnages : elles font des sauts périlleux, se retournent, elle manipulent des armes... certains visages sont même articulés.

Son répertoire est le même que celui des comédiens de l'Opéra de Pékin. Mais les marionnettes sont uniquement destinées à une population plus défavorisée.

Leur maquillage et costumes sont identiques. Dans les deux cas, l'aspect du personnage donne des indications sur son caractère.

Lien d'un exemple de combat de gaines chinoises :
<https://www.youtube.com/watch?v=GmIXED0tfa4>

Marionnettes à tige : Mali et Indonésie

Sur les deux continents, les personnages sont faits en bois.

En Indonésie, elles sont plus sophistiquées de par leurs vêtements et leur mobilité : la tête, les épaules et les bras sont articulés et offrent un vaste répertoire de mouvements très codifiés.

Les personnages dansent et combattent tout comme les marionnettes chinoises. Le spectacle est toujours accompagné par des musiciens en direct et il dure toute la journée, même la nuit. Le manipulateur est à vue.

L'esthétique des marionnettes africaines, s'inspire de la culture du continent, ses couleurs, et son art. Différentes dans leur enveloppe, marionnettes et marionnettistes sont aussi très doués dans leurs prouesses. Elles sont utilisées comme un moyen pour éduquer le peuple. Ses enseignements portent sur la vie conjugale, la vie sociale, la vie économique, l'environnement, l'histoire et les mythes. Les personnages ont des formes humaines, animales ou symboliques.

Lien marionnette Indonésienne :

<https://www.youtube.com/watch?v=Wph0cBNi7Uo>

Le théâtre d'ombres

Cet art trouve ses origines en Asie. Les figures utilisées pour cette pratique marionnettique sont plates, en deux dimensions et ont les nomme silhouettes. Traditionnellement elles sont construites en peau d'animal (chèvre, âne, buffle...). Le processus de création à une dimension spirituelle car l'artisan est en relation directe avec la mort (la peau de l'animal). C'est pour cette raison que souvent des séances de méditation sont imposées avant leur création.

Le marionnettiste est considérée comme un dieu vis à vis des marionnettes.

En Europe, cette pratique artistique était méconnue et non vu comme un art à part entière. Ce n'est qu'à partir des années 70 et 80 que les artistes européens s'y intéressent. Ils explorent de nouvelles sources lumineuses : lampe halogène, lampe de poche, rétro projecteur... Mais aussi des écrans de projection insolites: tissu, papier, plastique, murs... Ils développent un jeu qui mêle le volume des objets, les textures, les couleurs... Un nouveau monde de possibles s'ouvre au marionnettistes.

Le théâtre d'ombres matérialise les rêves.

Lien d'un exemple de combat de gaines chinoises :

<https://espace-blanc.wixsite.com/accueil/medee-la-petite>

Théâtre de papier

Il prend racine en Angleterre à la fin du XXe siècle.

A la fin d'un spectacle, on vendait des planches colorées ou en noir et blanc, avec les silhouettes des personnages, les décors, les coulisses et normalement le texte de la pièce de théâtre. Le prix de vente était très bas et permettait l'accès d'achat pour un grand nombre des personnes. Une fois chez soi, on avait la possibilité de découper les silhouettes, construire le décor du théâtre et jouer le spectacle autant des fois que l'on souhaitait.

Le théâtre de papier réapparut en Europe et aux Etats-Unis, porté par des comédiens et plasticiens, au début des années 80.

Sur le continent américain l'engouement fut immédiat. Les artistes se sont emparés de cette technique en long et en large.

Deux liens intéressants sur le théâtre de papier.

Une forme traditionnelle et l'autre plus contemporaine.

<https://www.youtube.com/watch?v=myFHn8A6Wwu>

<https://www.youtube.com/watch?v=k63R3czvl9U>

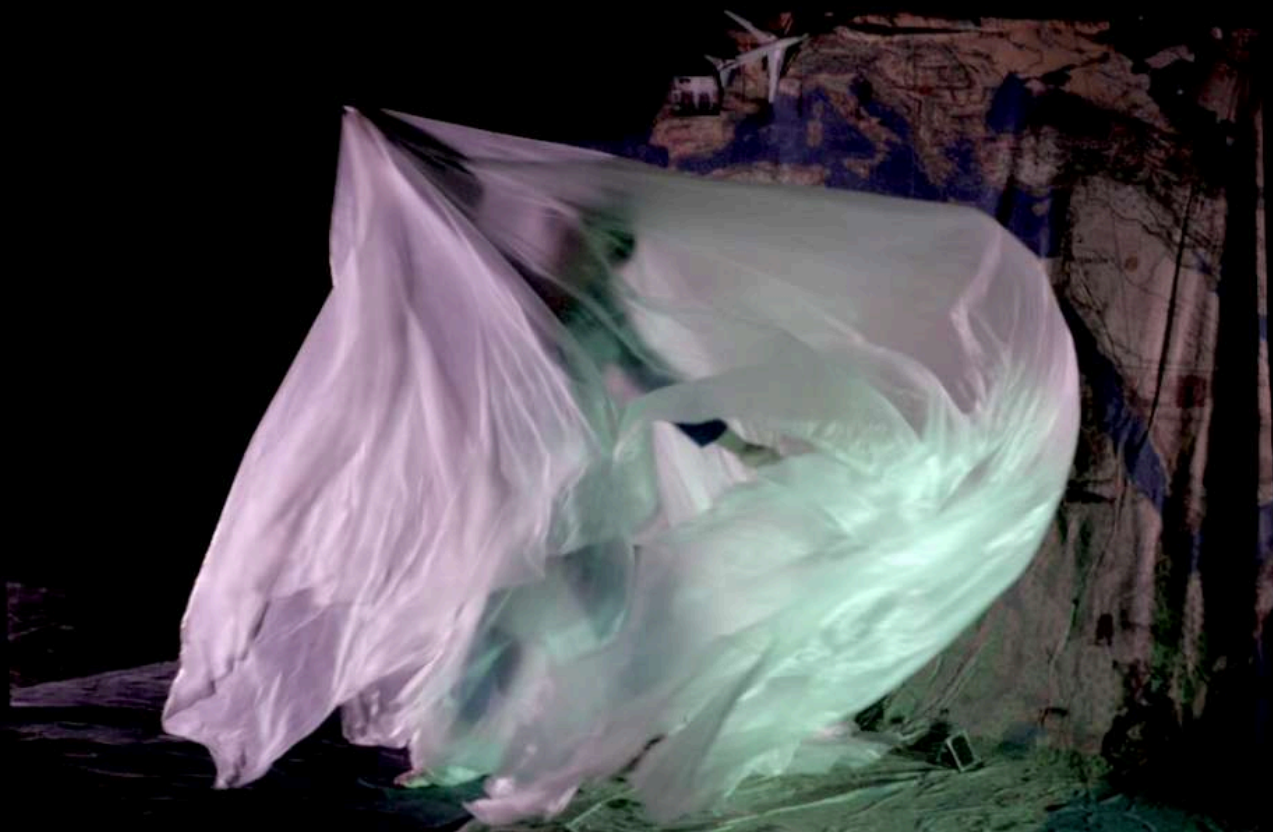
Marionnette-Sac

Patrick Conan à imaginé cette marionnette de table avec ce qu'il avait sous la main: « La marionnette-sac est née de la rencontre fortuite d'un gant de toilette, d'un petit pain et de la plume d'un oiseau qui passait par là ». Pour les premières de leur espèce le marionnettiste prête sa main à la marionnette pour qu'elle puisse prendre des objets et avoir une gestuelle.

D'autres individus-sacs ont été vus munies de leurs propres membres, ce qui permet au marionnettiste d'en faire vivre deux en même temps.

<https://compagniemarizibill.fr/spectacle/la-petite-casserole-danatole/>

VI. Pistes de travail et de réflexion

Des thématiques qui sont en lien avec le spectacle peuvent être approfondies en classe :

Le voyage

Qui es-tu ? D'où viens-tu ?

As-tu changé de pays pour vivre ailleurs ?

Ta famille, grands-parents, arrière-grands-parents, ont-ils changé de pays ?

As-tu des photos de ta famille, des grands-parents ou des arrière-grands-parents ?

Connais-tu quelqu'un qui vit loin de son pays de naissance ?

Parles-tu une autre langue différente du français ?

Quels sont tes objets les plus précieux, ceux que tu emmènerais avec toi en voyage ?

Veux-tu partager avec nous une aventure vécue avec ton doudou ?

La marionnette

Enumère les types de marionnettes que tu connais et/ou que tu as vu.

De quel pays penses-tu qu'elles sont originaires ? Peux-tu les situer sur une carte ?

Comment sont-elles faites ? Comment sont-elles manipulées ?

Est-ce que tu as remarqué des marionnettes qui ne sont pas dans le spectacle ?

VII. Ateliers en lien avec le spectacle

-Initiation au Théâtre d'ombre:

Plusieurs formules peuvent être envisagées selon la durée souhaitée pour l'atelier.

Lors d'une séance, on comprend et on explore les principes du théâtre d'ombre .

Les participants sont invités à jouer avec l'ombre de leurs corps, de la matière et des silhouettes.

La création des silhouettes, des décors et la mise en scène pour une restitution est possible.

-Création des marionnettes:

Plusieurs formes marionnettiques peuvent être construites plus ou moins complexes selon la durée de l'atelier.

On recycle des matériaux, pour leur donner une nouvelle vie marionnettique.

CONTACT

Compagnie Les Enclumés

diffusion.lesenclumes@gmail.com

06 38 53 68 16 / 06 15 95 46 78

www.lesenclumes.net

