

FICHE THÉMATIQUE

L'ART DE LA MARIONNETTE

Nous vous proposons à travers cette fiche thématique d'aborder quelques notions, quelques pistes concernant les arts de la marionnette. Ces pistes peuvent vous aider si vous voulez, autour d'un spectacle, à développer une réflexion autour de cette discipline artistique.

1. L'art de la marionnette

La marionnette est considérée comme le troisième art-frère du théâtre après la danse et le mime : cette discipline artistique s'est fortement développée depuis les années 1960 avec une transformation des thèmes abordés et des techniques utilisées.

Nous avons parfois une image un peu surannée de cette technique car avant, la marionnette était considérée comme un instrument de comique populaire (le guignol) et très souvent nous associons cette discipline artistique à l'enfance.

La marionnette, le théâtre d'objet ont installé sur la scène un univers nouveau mêlant l'inerte, le vivant, l'image, le signe graphique, la figure abstraite.

Théâtre ? Spectacle vivant ? Théâtre de marionnette ? Quelle différence ?

Ce qui a pendant longtemps caractérisé le théâtre de marionnette des autres disciplines artistiques n'est plus véritablement juste aujourd'hui. Cette caractéristique traditionnelle était le retrait du marionnettiste hors de son spectacle. Soit il était caché par le castelet, soit il demeurait dans l'ombre, soit, s'il était visible, il était absolument neutre, le visage inexpressif, le corps presque immobile, le visage neutre.

Depuis quelques années, le marionnettiste devient un personnage à part entière, il joue dans le même espace dramatique que les marionnettes. Parfois endossant l'image d'un double, parfois se chargeant d'un rôle autonome, parfois apparaissant simplement comme un accompagnateur, un regard, un témoin...

Du coup on peut se demander la pertinence d'une délimitation entre théâtre de marionnette et les autres formes de spectacle ?

Une proposition de définition du théâtre de marionnette : un théâtre où la présence de l'être humain se décline en une multiplicité de mode de figuration, les uns matérialisés et animés par la manipulation, les autres portés par les acteurs. Ce qui n'exclut pas d'autres modes encore comme des dispositifs de projection.

Pour aller plus loin, vous trouverez en annexe de ce dossier le résumé d'un article de Robert Abirached sur les nouveaux langages scéniques.

La marionnette en mutation

La marionnette a connu plusieurs mutations. Dès les premières années du XXe siècle, les formes traditionnelles sont devenues obsolètes : beaucoup d'artistes comme Alfred Jarry, Maurice Maeterlinck s'emparent de la marionnette.

Depuis, les arts de la marionnette n'ont cessé d'évoluer : les marionnettistes ont commencé à manipuler à vue, à mobiliser différentes techniques de marionnettes au sein d'un même spectacle, en fonction du projet artistique. Ces artistes vont sortir du castelet traditionnel. Petit à petit, le marionnettiste acquiert une place à part entière sur scène.

Aujourd'hui le secteur de la marionnette est sans cesse renouvelé, réinterrogeant la nature même de cette discipline artistique.

Pourquoi la marionnette ? Quelle force de création ?

- Travail mêlant arts plastiques, visuels et arts de la scène.

- Joue de la convention théâtrale parce que, plus encore que dans le théâtre d'acteurs, nous devons faire un effort pour croire à la réalité de ce que nous voyons. Devant la création artistique, nous cessons de nous méfier comme nous le faisons dans la vie. Nous acceptons pendant un moment de faire taire notre incrédulité et nous faisons semblant de croire que l'acteur qui joue est bien Hamlet.

Au théâtre de marionnette, le renoncement à l'incrédulité est plus grand encore puisque nous faisons croire que tel morceau de chiffon, tel objet improbable est un être vivant.

2. Quelques exemples de techniques, de types de manipulation

LES MARIONNETTES À GAINÉ

La technique de la marionnette à gainé est une des techniques les plus traditionnelles. C'est la marionnette que l'on enfle sur la main. La marionnette à gainé est animée par le bas. Elle se compose de deux parties essentielles : la tête et la gainé. La marionnette à gainé est la marionnette populaire par excellence : Guignol et Polichinelle en France, Punch en Angleterre, Pulcinella en Italie, Pétrouchka en Russie sont des marionnettes à gainé. Traditionnellement le marionnettiste était dissimulé derrière un castelet. Depuis cette technique est souvent réutilisée et revisitée dans des spectacles plus contemporains. Cette technique demande une grande maîtrise et souplesse de la part des marionnettistes.

On trouve également la technique de la gainé chinoise contrairement aux marionnettes à gainé que l'on trouve en Europe, les gainés chinoises ont des jambes et des pieds. Cette technique permet plus de mouvements élaborés notamment acrobatiques, comme des sauts périlleux, des pirouettes, qui rappellent aussi la proximité en Chine des arts du spectacle avec les arts martiaux.

De nombreuses compagnies réutilisent ces techniques traditionnelles.

Pour aller plus loin

Regarder un extrait vidéo du spectacle *La nuit* par le Théâtre sans Toit pour voir comment les marionnettes sont manipulées, pour découvrir l'envers de la manipulation : <http://bit.ly/17Dp9J6>

LES MARIONNETTES À TRINGLES

Il s'agit d'une catégorie de marionnettes dont la manipulation se fait par le haut, à l'aide d'une tringle (tige de fer) fixée au centre de la tête de la marionnette. Les membres peuvent être actionnés par de plus petites tiges ou par des fils, ou encore par une combinaison des deux. Parfois, il y a seulement une tringle centrale. La marionnette à tringle serait l'ancêtre de la marionnette à fils.

LES MARIONNETTES À FILS

La marionnette est suspendue à l'extrémité de fils. La construction demande beaucoup de soin, et la manipulation exige un véritable entraînement. L'harmonie des gestes d'une marionnette à fils ne peut être égalee par d'autres manipulations. Toutes les parties mobiles de leur corps sont actionnées par des fils attachés à un instrument appelé croix ou contrôle que le marionnettiste manipule pour faire se mouvoir la marionnette.

La marionnette à fils fait partie de ces techniques traditionnelles revisitées par des artistes contemporains.

Théâtre de la Nacelle - rue de Montgardé - 78410 Aubergenville
01 30 95 37 76 www.theatredelanacelle.fr
Le Théâtre de la Nacelle est un équipement culturel de Grand Paris Seine & Oise

LE BUNRAKU

Le bunraku est une marionnette qui vient de la tradition japonaise. Il s'agit d'une forme de théâtre où les personnages sont représentés par des marionnettes. Chaque marionnette est manipulée par trois marionnettistes : les manipulateurs respectent une hiérarchie réglée en fonction de leur degré de connaissance dans l'art du Bunraku. Ainsi, le plus expérimenté manipule la tête et le bras droit, le second le bras gauche et le dernier les pieds.

Depuis le début du XXe siècle, l'art de la marionnette a connu un grand renouveau et plus particulièrement sous l'influence du Bunraku, technique dans laquelle le marionnettiste manipule à vue. Depuis, le marionnettiste s'affirme comme une personne réelle à côté de sa marionnette, il ne se cache plus derrière un castelet : ils vont pouvoir dialoguer ensemble, mais aussi être témoin de l'histoire. Ainsi le marionnettiste a maintenant une présence scénique à part entière.

LES MARIONNETTES KOKOSCHKA

Les marionnettes Kokoschka, comme vous pouvez le voir sur les photographies, jouent avec les rapports de proportions : il s'agit de petits corps de marionnettes, avec la tête des manipulateurs. La particularité de cette marionnette est que la tête des marionnettes est jouée par les acteurs – manipulateurs.

LES MARIONNETTES PORTÉES

La marionnette portée est une technique qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Une partie du corps du marionnettiste peut se trouver à l'intérieur du corps de la marionnette qui peut être fixée sur la tête ou au dos du marionnettiste. La marionnette portée a comme caractéristique commune avec le bunraku d'engager le corps du manipulateur.

Pour aller plus loin : Regarder un extrait vidéo du spectacle Silence de la compagnie Night Shop Théâtre pour comprendre comment ces grandes marionnettes sont manipulées : https://www.youtube.com/watch?v=clhZI_cDoWs

LES MARIONNETTES HYPERRÉALISTES

Confectionnées avec du latex, les marionnettes hyperréalistes sont apparues à la fin des années 1960 aux Etats-Unis. L'hyper-réalisme est caractérisé par une représentation poussée à l'extrême du visible. Cette pratique concernait principalement le domaine pictural chez de jeunes artistes qui recherchaient une objectivité quasi photographique 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 hyperréalistes peut être éminemment troublante puisqu'elles figurent toute la réalité de la vie sans être vivantes, puisqu'en côtoyant sur le plateau le corps de l'acteur, elle invente un autre type et une autre qualité de présence scénique.

LE THÉÂTRE D'OBJETS

Le théâtre d'objets est né à la fin des années 1970 sous l'impulsion de trois compagnies : le Théâtre de Cuisine, le Théâtre de Manarf, le Vélo Théâtre. Ce mouvement artistique s'est mis en place notamment en réaction à la société de consommation. En effet, le théâtre d'objets donne une seconde vie à des objets délaissés par les consommateurs. Ainsi, ces objets sortent de leur logique utilitaire pour entrer dans une logique poétique. Le théâtre d'objets s'empare des objets du quotidien « des objets que l'on ne voit plus à force de voir » selon Christian Carrignon. On les détourne de leur rôle habituel, on cherche à les faire voir à nouveau et autrement.

Dans le théâtre d'objets, on raconte des histoires à l'aide d'objets pouvant incarner des personnages, être la base de la construction d'un décor... Par exemple, un capuchon de stylo rouge peut devenir le petit chaperon rouge.

Le théâtre d'objets fait appel à l'imaginaire du spectacle, à sa capacité à accepter la convention théâtrale et à se laisser porter dans une histoire.

3. Propositions pour appréhender la marionnette

Les techniques présentées ci-dessus sont loin d'être une liste exhaustive de toutes les techniques marionnettiques. De plus, ces techniques sont en constante évolution avec la création contemporaine et nous pouvons observer une certaine porosité entre les techniques, certaines marionnettes vont se situer au carrefour de plusieurs types de marionnettes.

L'objectif de cette fiche thématique est donc simplement de présenter quelques techniques pour commencer à appréhender la marionnette. Elles peuvent néanmoins constituer une base, un point de repère pour commencer à identifier différentes formes de marionnettes.

Proposition : Etudier à l'aide de photographies, vidéos etc. quelques techniques de marionnettes.

Proposition : comment appréhender l'objet autrement ?

Demandez aux élèves de choisir un objet du quotidien. Ils doivent lui trouver un nom et lui inventer une histoire. Invitez chaque élève à raconter son histoire en manipulant l'objet : ils peuvent être à la fois narrateur mais aussi faire parler l'objet. Le travail intéressant de cet exercice est de trouver des correspondances entre les caractéristiques physiques de cet objet et le caractère du personnage imaginé.

Proposition : s'essayer à la manipulation

La marionnette est un art de la manipulation qui peut s'avérer très difficile. Chaque technique possède ses spécificités propres. Cependant il existe des règles de base que l'on peut expérimenter. Pour essayer la manipulation, vous pouvez commencer avec des simples morceaux de mousse. L'exercice est simple, demandez à chaque élève de choisir deux morceaux de mousse : un pour le corps et un pour la tête. Le but étant d'essayer de faire vivre ce personnage (lui trouver une démarche, une voix : comment faire parler une marionnette ?). Pour que la manipulation soit plus aisée, il est plus simple de commencer à manipuler sur une table.

Les règles de base de la manipulation pour que la marionnette existe de manière autonome :

- Garder une distance entre soi et la marionnette.
- Cacher les coulisses (les mécanismes de la marionnette ou la main du manipulateur).
- Quand on fait parler une marionnette, il faut réussir à gommer ses expressions du visage ou amplifier le mouvement de la marionnette (sinon le regard du spectateur ne se porte plus sur la marionnette mais sur le manipulateur).
- Faire faire des mouvements simples mais efficaces à la marionnette (par exemple : trouver un mouvement associé à une parole, il faut gommer les gestes parasites).

4. Glossaire

- La marionnette : C'est un objet qui est animé par un comédien dans le cadre d'un spectacle théâtral. La marionnette joue alors le rôle d'un personnage comme le ferait un acteur dans le théâtre traditionnel. La marionnette peut être très simple (un morceau de bois, un objet de la vie quotidienne), ou très sophistiquée (une poupée articulée).
- Le marionnettiste : Personne qui crée des marionnettes et imagine des spectacles où elles entrent en scène, personne qui fait mouvoir les marionnettes, qui leur prête sa voix.
- Le castelet : Il s'agit d'un décor occultant la présence des marionnettistes et servant de scène pour les spectacles de marionnettes. Selon le type de marionnettes utilisées, la structure peut varier.
- Grille de manipulation : La grille de manipulation indique ce que le marionnettiste doit faire et dire tout au long du spectacle. Ce sont des indications écrites dans un tableau.
- Tringle : Broche métallique fixée au sommet de la tête de la marionnette, soit enfoncée verticalement, soit par l'intermédiaire d'un anneau permettant la manipulation par en haut.
- Attelle ou Contrôle, Croix d'attelle : Support de bois, généralement en croix, tenu par le manipulateur, auquel sont attachés les fils permettant de "contrôler" les mouvements de la marionnette. Cette attelle peut être manipulée horizontalement (airplane pour les américains) ou verticalement.
- Ensecréter : Monter des mécanismes invisibles reliant la marionnette à sa croix (rattacher des fils et les régler pour équilibrer la marionnette).

Le saviez-vous ?

Il existe une seule école en France où l'on peut apprendre le métier de marionnettiste, c'est l'ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette). Elle est située à Charleville-Mézières, une ville qui est d'ailleurs considérée comme la capitale mondiale de la marionnette.

5. Pour aller plus loin...

Sites ressources

- Portail des arts de la marionnette : <http://www.marionnette.com/fr/>
- Le Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette : <http://theatredelamarionnette.com/>

Bibliographie

- Charles Magnin, *Histoire des marionnettes en Europe*, Michel Lévy Frères, 1852 (disponible sur Gallica) ; rééd. en fac-similé, Slatkine, 1981.
- Louis Lemerancier de Neuville, *Souvenirs d'un montreur de marionnettes*, Bauche, 1911 (disponible sur Gallica)
- Pierre Gauchat, *Marionnettes*, introduction d'Edwin Arnet, Zurich, Eugen Rentsch, 1949
- Frank Jotterand, *Le Nouveau théâtre américain*, Paris, Seuil, 1970, 223 p.
- Françoise Kourilsky, *The Bread and Puppet Theatre*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1971, 600 p.
- Henryk Jurkowski et Thieri Foulc, *Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette*, Montpellier, Éditions l'Entretemps, 2009
- Théâtre de la marionnette à Paris, *Le pari de la marionnette au théâtre*, édition de l'œil, 2010
- *Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Naissance d'un festival, Jacques Félix, marionnettiste et « créateur »*, Mémoires et Témoignages, 1961-2011, éditions les 3 mondes, 2011

A regarder

- La collection de livres-DVD « Maîtres et marionnettes », (P.O.M films / Éditions de l'œil) offre des portraits fascinants d'artistes devenus incontournables sur les scènes contemporaines comme Neville Tranter, Roland Soehnle le Handspring Puppet Company