

Marionnette à gaine : la manipulation au service de l'interprétation

12
stagiaires

70
heures

10
jours

2590 €HT
3108 €TTC

Pour un-e comédien-ne, la pratique de la marionnette à gaine se révèle être un formidable outil pour interroger ses techniques d'artiste interprète, développer sa palette de jeu, mais également nourrir son univers et son imaginaire artistique.

En effet, dans la tradition du théâtre de marionnette à gaine, le manipulateur travaille caché, au service de la marionnette, qui, elle, prend toute la lumière. L'act-eur-ric-e marionnettiste va donc devoir « décentrer l'endroit de son interprétation » pour répondre à ces questions fondamentales :

Comment « charger » un objet inanimé et lui donner vie ?

Comment transmettre un souffle, un mouvement, une émotion, une intention à un public via un objet inanimé ?

De plus, la marionnette à gaine va exiger de l'act-eur-ric-e marionnettiste un travail exigeant de composition de personnages dans toutes ses dimensions (physiques, rythmiques, vocales).

Ce travail qui lui demandera une grande précision mais aussi une conscience aigüe et une parfaite mémorisation interne de ce qu'il-elle produit (afin notamment de « tenir » un personnage sur la durée d'une représentation mais aussi d'être capable de « passer » d'un personnage à l'autre quasi instantanément) va l'amener à « amplifier » son jeu, lui permettant ainsi de découvrir des nouvelles perspectives d'interprétation et de développement de sa palette de jeu.

Profil professionnel des stagiaires :

→ Comédien-ne-s désirant acquérir les techniques fondamentales du théâtre de marionnette à gaine.

→ Act-eur-ric-e-s marionnettistes pratiquant d'autres techniques et souhaitant découvrir la marionnette à gaine.

Prérequis :

→ Expérience professionnelle significative d'artiste-interprète en tant que comédien-ne ou act-eur-ric-e marionnettiste.

→ Les stagiaires s'assureront qu'ils ne présentent aucune contre-indication à l'exercice physique.

Objectifs pédagogiques :

→ Acquérir les techniques fondamentales du théâtre de marionnette à gaine

→ Maîtriser « l'environnement castelet »

→ Savoir projeter et transmettre une émotion, une intention via une marionnette, afin de donner vie à cette dernière

→ Savoir construire un personnage dans toutes ses dimensions (physiques, émotionnelles et vocales)

→ Savoir utiliser l'outil marionnette pour servir son univers artistique

Description (suite)

La formation « Marionnette à gaine : la manipulation au service de l'interprétation » propose à ses participants d'étoffer leurs techniques d'artiste-interprète et d'enrichir leur palette de jeu et leur univers créatif en faisant l'acquisition des techniques fondamentales du théâtre de marionnette à gaine.

Après une première journée qui permettra aux participants d'appréhender l'univers du théâtre de marionnette à gaine, y compris dans sa dimension historique, la première semaine de formation sera consacrée à l'apprentissage des techniques fondamentales de manipulation.

Tout au long de la semaine trois types de travaux seront menés :

- Un travail sur le corps en mouvement
- Un travail sur la voix
- Un travail d'interprétation

En fin de semaine, les travaux sur les mouvements fondamentaux de manipulation seront approfondis avec pour objectif que ceux-ci deviennent un nouveau langage d'interprétation pour les stagiaires.

Au cours de cette semaine, une attention toute particulière sera également apportée à la bonne appréhension de « l'environnement castelet » qui nécessite d'être à l'écoute les uns des autres, tout en maîtrisant parfaitement l'occupation de l'espace et la manipulation des objets (marionnettes, décors et accessoires).

La deuxième semaine de formation visera à approfondir toutes les notions vues et travaillées précédemment, et à les mettre en pratique dans des conditions les plus proches possibles du réel.

Après des travaux de groupe et de mise en espace qui viseront à identifier les effets de mise en scène propres à la marionnette à gaine, mais également à trouver pour chaque stagiaire une couleur et un parti-pris clair, un style, un univers, les derniers jours de formation seront consacrés à la production et la réalisation de scènes de groupe abouties (sur canevas d'improvisation, textes classiques ou contemporains).

Pour l'occasion, les participants seront accompagnés par un musicien-bruiteur ainsi que par un régisseur lumière et son. Les stagiaires assureront eux-mêmes la gestion des décors et les changements de plateau à l'intérieur des scènes, se confrontant ainsi à toutes les contraintes de l'environnement castelet en mode représentation.

Les scènes seront restituées en condition spectacle dans le castelet du Théâtre Le Guignol de Lyon lors du dernier jour de la formation.

Les formateurs

Emma Utges

Actrice marionnettiste, metteuse en scène, comédienne, chanteuse

Artiste complète, Emma Utges a vu depuis plus de vingt ans son activité se déployer sur différents fronts artistiques. Comédienne de théâtre, elle collabore tout d'abord avec de nombreux metteurs en scène aux univers artistiques très différents (Emmanuel Meirieu, Philippe Faure, Nicolas Ramond...), tout en se produisant en parallèle sur scène en tant que chanteuse. Puis elle découvre la marionnette et ses univers multiples, se formant aussi bien à la manipulation qu'à la création de marionnettes et de décors. Elle crée la Cie M.A, au sein de laquelle elle met en scène et joue plusieurs spectacles remarquables, mêlant plusieurs formes artistiques (musique jouée en direct, vidéo).

En tant qu'artiste associée au NTH8 (Lyon), elle crée notamment «Ego non sum sed vos amo», spectacle programmé dans de nombreux lieux en France, notamment au Théâtre de la Cité Internationale (Paris). Plus récemment, elle met en scène et joue "Krach !" de Simon Grangeat, récemment programmé au Festival Mondial des Théâtres de Marionnette à Charleville-Mézière. En 2017, elle se voit confier la direction du Théâtre Le Guignol de Lyon par la Ville de Lyon. Elle y signe depuis plusieurs mises en scène, dirige l'équipe artistique, et mène des projets d'action culturelle avec divers types de publics (écoles, collèges, festivals, hôpitaux, maisons d'arrêt, écoles d'art..) Egalement formatrice en manipulation de marionnettes à gaine, elle a animé de nombreux stages et ateliers, tant en France qu'à l'étranger (Madagascar, Brésil, USA...)

Les formateurs (suite)

Alexandre Chetail

Comédien, directeur artistique, acteur marionnettiste

Depuis plus de vingt ans, Alexandre Chetail n'a de cesse de faire évoluer l'art d'improviser, en tant que directeur artistique ou comédien. Après une formation initiale aux techniques d'improvisation théâtrale effectuée au sein de la Ligue d'improvisation Lyonnaise (Lily), il rejoint Et compagnie, qu'il va co-diriger pendant 12 ans et avec laquelle il crée en tant que directeur artistique et comédien de nombreux spectacles marquants (« Spontanément Flamenco », « Catch Impro », « Coupe du monde de Catch Impro »...) mais également le festival « Spontaneous ».

Depuis 2014, il est directeur artistique de la compagnie Amadeus Rocket, qui jouit d'une expérience reconnue internationalement dans l'art d'improviser. Au sein de celle-ci il a conçu et mis en scène les spectacles « Life Time », « Vilaines », « Tempo », « Impro Big Band ». Alexandre Chetail est également chef de projet et comédien pour de nombreuses actions d'improvisation théâtrale (restitutions, animations, théâtre forum, théâtre action, écriture vidéo) au service d'entreprises et collectivités (Danone, Métropole de Lyon, Mairie de Lyon, In Extenso, SNCF, Visiative, Eiffage Route, Segeco, Opéra de Lyon, EDF, Aéroport de Marseille, Pepsico...) Enfin, il intervient régulièrement en tant que professeur d'improvisation théâtrale pour plusieurs compagnies en France et en tant que formateur au sein d'entreprises, associations ou collectivités. Alexandre Chetail est aussi acteur marionnettiste, travaillant depuis plus de dix ans au sein du Théâtre Le Guignol de Lyon, pour lequel il manipule et interprète, mais également met en scène.

Le programme

SEMAINE 1

Cette première semaine de formation sera principalement consacrée à l'apprentissage des techniques fondamentales de manipulation et à la bonne appréhension de « l'environnement castelet » qui nécessite d'être à l'écoute les uns des autres, tout en maîtrisant parfaitement l'occupation de l'espace et la manipulation des objets (marionnettes, décors et accessoires).

jour
1

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE DE MARIONNETTE A GAINÉ

→ Présentations

Présentation de la formation, des intervenants et des participants

→ Histoire de la marionnette gainé

→ Découverte de l'environnement castelet

Travail d'écoute, occupation de l'espace. Confiance et lâcher prise.

→ Histoire de la marionnette gainé

Début de l'apprentissage des fondamentaux de la manipulation

jour
2 à 5

FONDAMENTAUX ET TECHNIQUES DE MANIPULATION

Au cours de ces 4 jours, la formation proposera 3 types de travaux fondamentaux pour l'acquisition des techniques de manipulation de marionnette à gainé :

→ Travail sur le corps en mouvement

- Maîtriser son corps au service de l'interprétation et du mouvement de la marionnette.
- Gestion, rythme et coordination.
- Précision, habileté, et dextérité
- Engagement physique

→ Travail de la voix

- Savoir caractériser des voix de personnages différents afin de donner l'illusion de la parole à plusieurs marionnettes.
- Voix parlée, voix chantée, et caricature.
- Maîtriser son instrument-voix, respiration, placement, diction, timbre.

→ Travail d'interprétation

- Invention de personnages et de saynètes, travail sur canevas d'improvisation (Jours 2 et 3)
 - Travail de scènes d'après textes classiques ou contemporains (Jours 4 et 5)
 - Travail de précision avec mise en scène imposée (Jour 5)
-

Le programme (suite)

jour
2 à 5

Ces travaux s'effectueront en suivant la journée type suivante :

Matin :

- Échauffement physique et vocal
- Jeux de groupe, exercices de théâtre
- Techniques de manipulation, avec attention particulière sur un mouvement tout au long de la journée.
- Travail vocal
- Passages solo, improvisations à main nue, puis avec marionnette
- Duos, rencontres, improvisations à main nue, puis avec marionnette

Après-midi :

- Échauffement
- Techniques de manipulation,
- Effets de mise en scène propres à la marionnette
- Travail d'interprétation

Fin de journée : Etirements

SEMAINE 2

Cette semaine de formation visera à approfondir toutes les notions vues et travaillées précédemment, et à les mettre en pratique dans des conditions les plus proches possibles du réel.

Les derniers jours seront ainsi consacrés à la production et la réalisation de scènes de groupe abouties (sur canevas d'improvisation, textes classiques ou contemporains). Pour l'occasion, les participants seront accompagnés par un musicien-bruiteur ainsi que par un régisseur lumière et son. Les stagiaires assureront eux-mêmes la gestion des décors à l'intérieur des scènes et pour les changements de plateau, se confrontant ainsi à toutes les contraintes de l'environnement castelet en mode représentation. Les scènes seront restituées en condition spectacle dans le castelet du Théâtre Le Guignol de Lyon lors du dernier jour de la formation.

jour
6

- Echauffement
 - Synthèse des techniques de manipulation vues en semaine 1
 - Travail de groupe et mise en espace : par groupes sur une thématique commune. Un des participants met en scène les autres, en utilisant les effets de mise en scène propres à la marionnette à gaine. Trouver une couleur et un parti-pris clair, un style, un univers.
-

Le programme (suite)

jour
7

- Echauffement
 - Travail de groupe et mise en espace (suite)
 - Retours sur les dernières productions et travail sur les points forts et les axes de progression de chaque participant.
-

jour
8

- Echauffement
 - Présentation par les intervenants des scènes qui seront présentées le Jour 10
 - Lecture, choix des personnages, et des marionnettes qui les incarneront.
 - Travail des scènes avec les intervenants, détails.
-

jour
9

- Echauffement
 - Jeux et exercices de groupe
 - Travail de détail des scènes qui seront présentée le jour 10, dirigées par les intervenant-e-s.
 - Travail musical avec le musicien et bruiteur intervenant
-

jour
10

- Echauffement
- Jeux et exercices de groupe
- Suite du travail de détail des scènes dirigées par les intervenant-e-s et du travail musical avec le musicien et bruiteur intervenant
- Mise en situation réelle : Passage des scènes et changements de plateau en condition spectacle (lumière, son, musique)
- Bilan

- **Résumé des notions du stage**
 - **Conseils et ressources**
 - **Bilan pédagogique**
-

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ **Exposés / cours théoriques**

Histoire de la marionnette à gaine (Jour 1)

→ **Exercices**

Exercices techniques (manipulation, corps, voix) individuels ou en groupe.

Evolution progressive de la difficulté des exercices proposés.

→ **Entraînement**

Chaque stagiaire développe ses aptitudes d'act·eur·rice marionnettiste grâce à un entraînement intensif, notamment lors de la semaine 2 (répétition des scènes de groupes).

→ **Mise en situation réelle**

Celle-ci, via la mise en scène de scènes de groupes qui seront présentées le jour 10 dans des conditions spectacle les plus proches possibles du réel, permettra notamment aux stagiaires de se confronter à toutes les contraintes de l'environnement castelet en mode représentation.

→ **Entretien avec des professionnels**

Des échanges sont menés régulièrement avec les formateurs, professionnels expérimentés en activité.

Evaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation.

Des retours individuels et collectifs sont effectués par les formateurs à l'issue de chaque exercice.

→ **Evaluation en fin de stage**

Elle s'effectue lors de la synthèse/mise en situation réelle proposée le jour 10. Les formateurs évaluent l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par les formateurs et le responsable pédagogique.

Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par les formateurs.

Modalités pédagogiques (suite)

Moyens techniques

- Théâtre de marionnette à gaine entièrement équipé :
- + Castelet
- + Décors
- + Grill Lumière
- + Système de diffusion son
- 12 marionnettes de travail pour les exercices
- Parc de plus d'une centaine de marionnettes à gaine pour la production et la réalisation des scènes de groupe abouties

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr