

Regards de 2 mains

[Stages et Ateliers]

Théâtre et Marionnettes

www.regardsde2mains.org

en Preamble: *Panorama de la marionnette*

En préambule:

Que définit-on comme étant une marionnette ? - Tout objet inerte à qui on va insuffler la vie.

Quelles différences entre «Marionnettiste» et «comédien»?

Contrairement au comédien dont le corps tout entier est au service de la représentation, le marionnettiste doit faire abstraction de son physique pour favoriser sa projection dans l'objet marionnette. Abstraction ne signifie pas négation du corps mais plutôt une forme de mise en retrait de l'individu au profit du pantin, de la poupée ou de l'objet. Il s'agit donc d'impulser à l'objet manipulé sa propre respiration et sa propre démarche. D'apprendre à voir par les yeux du personnage, d'être son âme pensante. C'est en réalisant les gestes soi-même qu'on comprend les impératifs de fabrication.

Force d'inertie et économie de mouvements:

A l'opposé de certaines idées reçues, il ne s'agit pas d'agiter un objet pour le faire vivre. Bien au contraire, cette «gesticulation» l'empêche d'exister. Paradoxalement, c'est dans l'économie de mouvements et la prise en compte de son inertie que l'objet marionnette prend vie. À l'instar de la musique qui a besoin de silences pour ne pas être «cacophonie», la manipulation de la marionnette nécessitera des «arrêts sur image» pour rendre plus d'authenticité, de relief au mouvement.

Panorama de la marionnette:

Présentation de différents types de marionnettes et de manipulations

- **La main nue** (puis: assortie d'un accessoire en guise de tête; habillée d'un gant;...)
- **L'objet manufacturé** (le jouet d'enfant; la peluche ; le doudou;...)
- **La marotte** (a)- collage d'objets de récupération ; b)-modelage et sculptures de formes)
- **La marionnette à gaine:** (c'est le célèbre Guignol)
- **La marionnette à main fantôme** (compagne idéal du ventriloque)

Déclinée en Muppet (articulation exagérée de la bouche)

- **La manipulation à vue** (implique la prise en compte du comédien-marionnettiste)
- **La marionnette à fils / à tringles**
- **Marionnettes géantes** et marionnettes habitées (famille Casimir...)
- **La marionnette d'ombre** (ou théâtre d'ombres) occupe une place à part dans la marionnette. Généralement en deux dimensions et projeté sur un écran tendu, il est, en quelque sorte, le lien vers le cinéma d'animation.

Présentation de la formation de base:

Cette formation de base est composée de 5 modules d'apprentissage représentant **une durée de 83 h minimum**. Conscients de l'investissement temporel demandé aux participants, et du coût financier de cette formation, nous avons fait en sorte qu'elle soit facilement aménageable. C'est pourquoi les modules peuvent être dispensés individuellement et séparément, sans obligation chronologique, et faire ainsi l'objet d'un stage en soi.

Toutefois, l'articulation de la formation étant conçue de façon progressive et évolutive, il est préférable:

- que la formation se déroule sur une période calendaire la moins longue possible.
- Que le choix des modules respecte l'ordre chronologique énoncé.
- Que la formation soit dispensée dans son intégralité afin d'acquérir toutes les bases minimum nécessaires au travail de la marionnette

>> Les Modules:

But de la formation :

Acquérir les bases de la conception, de la réalisation, de divers types de marionnettes ainsi que les techniques appropriées de la manipulation.

Apprendre à donner un caractère, une personnalité à sa marionnette.

S'initier à la représentation publique. Le tout, dans le but d'inclure la marionnette dans un programme d'activités manuelles et pédagogiques auprès des enfants.

Module 1: Du Corps à la marionnette « corporelle »

La marionnette n'étant qu'une projection de soi-même, le corps se doit de faire les mouvements qui seront imposés à l'objet. La création du personnage marionnette implique de lui transmettre sa propre respiration, de lui insuffler sa propre démarche.... Ce module est donc composé essentiellement d'exercices physiques, corporels et vocaux, nécessaires à la compréhension de l'animation d'objets.

Durée : 8h00

[voir Détail Module 1 >>>](#)

Module 2: Appropriation d'un objet manufacturé

Ce module est la première étape du détournement d'objets et de la manipulation d'un objet simple pré-articulé. Il permet aux participants d'aborder le mouvement par projection et la manipulation à vue

Durée : 12h00

[voir Détail Module 2 >>>](#)

Module 3: Sensibilisation au théâtre d'Ombres

Sa facilité et rapidité d'exécution en font une forme artistique tout à fait abordable pour les plus jeunes enfants et peut aisément se décliner en apprentissage du cinéma d'animation.

Les participants apprendront à connaître leur « corps ombre », et à l'animer dans le respect d'une lisibilité de l'image. Puis ils fabriqueront des marionnettes d'ombres et les animeront.

Durée : 8h00

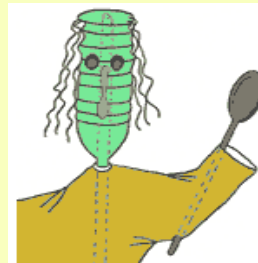
[voir Détail Module 3 >>>](#)

Module 4: Fabrication de marionnette: la Marotte

Ce module complémentaire du module 2 permet aux participants de poursuivre le travail sur le détournement de l'objet, de pratiquer les techniques de construction d'une marionnette dite marotte (marionnette à « tiges »), la mise en voix et en mouvement de l'objet, et la manipulation cachée. Un travail plastique et esthétique important est demandé aux participants.

Durée: 20h00 minimum

[voir Détail Module 4 >>>](#)

Module 5: Combinaison d'objets pour création d'un personnage

C'est la conclusion de la dite formation de base : construction de marionnettes basée sur le détournement d'objets, manipulations diverses et variées, prise en compte d'un parti pris du manipulateur en fonction de sa marionnette (manipulateur à vue ou caché), élaboration mise en place et présentation de scénettes dialoguées... Travail plastique, esthétique, physique et appel à une imagination et une disponibilité d'écoute importante de la part des participants.

Durée : 35h00 minimum

[voir Détail Module 5 >>>](#)

Module 1: "Du Corps à la marionnette"

OBJECTIF:

- 1- Comprendre toutes les articulations et les respirations de son propre corps. (Re)-découvrir sa propre gestuelle et ses différentes voix pour transmettre la vie à l'objet.
- 2- S'approprier l'outil marionnette dans sa dimension la plus réduite: la main. Apprendre à l'habiter pour la faire vivre, transmettre une émotion, un sentiment....

DEROULEMENT:

- 1- Exercices corporels individuels permettant aux participants de sentir toutes les possibilités et les limites de son propre corps. (articulations, membres, gestuelle...)
- 2- Exercices corporels de groupe : apprentissage de l'écoute de l'autre corps (facultés et limites). Gestion de sa propre gestuelle au sein d'un groupe en mouvement.
- 3- Chaque participant apprend à observer toutes les possibilités d'expression de sa propre main, comment celle-ci peut faire passer une émotion, présenter une apparente autonomie.
- 4- Puis, assortie d'un accessoire en guise de tête, la main devient personnage à part entière: À partir d'un minimum d'accessoires, chacun construit son personnage.
- 5- Apprentissage du mouvement: chaque participant apprendra à mettre sa marionnette en action

DURÉE: 8h00

MATÉRIEL:

Un stock de divers petits «objets additionnels» [fournis par la compagnie]
Les participant(e)s n'auront que leurs mains à apporter.

Module 2: "Détournement d'objets: Appropriation d'un objet manufacturé"

OBJECTIF:

Modifier son regard et découvrir les possibilités marionnettiques d'objets articulés pour leur donner vie.

Concevoir et réaliser les transformations nécessaires à une meilleure manipulation de l'objet et lui donner une personnalité.

DEROULEMENT:

1- Chaque participant aura préalablement apporté un objet (choisi selon ses capacités d'articulation.) et en envisagera un personnage. Il trouvera son mode de locomotion, sa gestuelle puis sa voix. (Puis son nom et son histoire...). Il apprendra l'importance des possibilités d'articulations dans le choix des objets. Et prendra conscience du regard (Voir par les yeux du personnage.)

2- Les participants apprendront la corrélation de la démarche, des gestes et de la voix avec la physionomie du personnage qu'ils auront choisi. Ils devront chercher comment pallier et outrepasser les impossibilités physiques de certaines gestuelles de leur marionnette .

Chacun des personnages aura à se mouvoir et se présenter (rapidement) devant son public. A l'issue de chaque démonstration, le groupe sera invité à commenter la prestation, proposer des améliorations, éventuellement s'essayer à cette manipulation.

3- À partir des critiques énoncées chacun fabriquera les extensions permettant la meilleure manipulation de leurs personnages respectifs, et ce, par des aménagements très simples,

4- Chacun présentera à nouveau son personnage. Un bilan général et individuel sera fait par les participants et les animateurs, à la fin des prestations.

DURÉE: 12h00

MATÉRIEL:

- Ce stage nécessite un stock, (le plus exhaustif possible) de divers objets de récupération, objets manufacturés (poupées, peluches, doudous, jouets divers, objets du quotidien...) récupérés et apportés par les participants.

Nombre de PARTICIPANTS: - 15 ((maximum) - [Voir liste matériel](#))

Module 3: "Sensibilisation au théâtre d'Ombres"

OBJECTIF:

Apprendre à concevoir et à mouvoir une silhouette d'ombre projetée sur un écran. Explorer et comprendre les possibilités d'expression de l'ombre de son propre corps.

DÉROULEMENT:

1- Dans un premier temps, les formateurs présentent 2 types principaux de marionnettes d'ombres et leurs caractéristiques de manipulation.

Chaque participant est ensuite invité à passer derrière l'écran et s'exerce à ces techniques.

Il envisagera le type de marionnette d'ombre qu'il concevra ainsi que quelques éléments de décors.

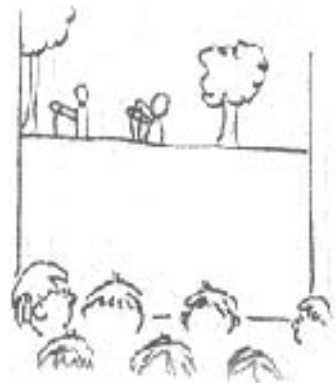

2- Après l'avoir dessinée sur un carton épais, chaque participant découpe et assemble les divers éléments de sa marionnette (articulations restreintes: bras... et cou éventuellement)

Il est possible également de découper ces silhouettes dans des revues de mode ou à partir de dessins d'enfants

Puis, à tour de rôle, chacun propose une démarche et une gestuelle pour son personnage.

3- Dans un second temps, une rencontre improvisée ou un mini scénario entre deux (ou trois) de ses personnages servant de cadre à l'évolution des personnages sera proposé par les participants. Le dialogue ne s'intégrera que progressivement et seulement si la nécessité s'en fait ressentir.

MATÉRIEL:

Fourni par la compagnie: Drap, lampe, baguettes de bois, tiges métalliques.

A fournir par l'organisateur: papiers colorés translucides, plaques de carton de 3mm minimum d'épaisseur, attaches parisiennes, 2 tubes de colle néoprène, rouleaux de scotch d'emballage (noir ou marron), ciseaux, petit bricolage (cutter, mini boulons, tournevis, etc...), Éventuellement, tissus et, matériaux additionnels (laine, bouchons etc...)

Chaque stagiaire: ciseaux, règle, tube de colle scotch, rouleau de scotch papier, cutter, crayon à papier H.B, gomme, marqueur noir à bout arrondi.

DURÉE: 8h00

Nombre de PARTICIPANTS: 12 maximum -

Module 4: "Fabrication de marionnettes : La marotte"

OBJECTIF:

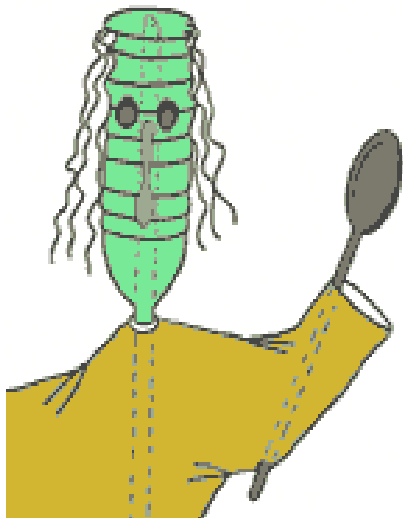
Fabriquer à partir de matériaux de récupération, une marionnette de type «marotte».
S'approprier les techniques de base de manipulation spécifiques à ce type de marionnettes.

DEROULEMENT:

Après concertation et élaboration d'un croquis préparatoire, les participants sont secondés dans la fabrication de leur marionnette. (Pour pallier aux temps de séchage, des marionnettes pré-fabriquées -apportées par la compagnie- seront, dans un second temps, proposées aux participants qui n'auraient pas eu le temps d'achever la leur)

Chaque participant, à son tour, explore les possibilités manipulatoires de son personnage et tente de lui définir une personnalité.

Le public est invité à commenter ces prestations et, au besoin, proposer ses solutions et/ou adaptations. Dans un second temps, sur la base d'un petit scénario improvisé, les participants, par petits groupes, s'initient à la narration et au dialogue

MATÉRIEL:

Celui-ci diffère selon le type de réalisation souhaité. Dans tous les cas : Colle, Colles, scotchs, fil de fer, ficelles, chutes de tissus et autres moyens de **fixations** - Baguettes de bois, tiges métalliques, languettes de cuir, et autres possibilités d'**extensions**.

1-Fabrication composite:

Stock, (le plus exhaustif possible) de divers objets de récupération (bouteilles en plastique, flacons de shampoing, canettes métalliques, bouchons et boutons de toutes sortes, etc...)

2-Fabrication «homogène»:

Blocs de polystyrène, vieux journaux, colle à papiers peints, chutes de tissus, laine, peintures, etc...

DURÉE: 20 H

Nombre de PARTICIPANTS: 12
(maximum)

[Voir la fiche pratique](#)

Module 5: "Combinaison d'objets pour la création d'un personnage"

OBJECTIF:

Savoir fabriquer un castelet basique et un personnage à partir d'un assemblage de divers objets de récupération.(Ce travail s'apparente aux exercices créatifs de sculpture qu'on propose aux enfants. Apprendre à connaître sa marionnette et savoir quel parti pris adopter en tant que manipulateur (à vue ou caché: quelles implications dans la représentation?).
Savoir se présenter et la présenter devant un public.

DEROULEMENT:

Dans un premier temps chaque participant s'essaiera à la manipulation de diverses marionnettes (marottes, papiers, figurines, à tringles, à gaines, muppets) parmi le stock fourni par les animateurs puis, après observation, cherche ses possibilités de manipulation.

(À chaque type de manipulation correspond une forme de représentation qui influera forcément sur les choix esthétiques.)

Un second temps sera assigné à la construction de personnages (recherche d'éléments, bricolage permettant d'assembler les objets, peinture...) en fonction du type de marionnette choisi par le participant. Fabrication d'un castelet par l'ensemble du groupe.

Un troisième temps sera réservé à l'exploration des possibilités de mouvements qu'offre chacun des personnages construits.

Dans un quatrième temps des rencontres dialoguées entre deux (ou plusieurs) de ces personnages élaborant des histoires courtes, seront présentées au reste du groupe.

MATÉRIEL:

Stock, (le plus exhaustif possible) de divers objets de récupération.

>>> Les formes les plus insolites sont particulièrement recommandées...

Plus ces recherches privilégieront l'originalité et la curiosité, plus les résultats obtenus seront intéressants et différents les uns des autres. On peut donc récupérer des appareils ménagers hors d'usage, des pièces automobiles, des chaussures, objets cosmétiques, matériel agricole et de cuisine, etc... l'essentiel étant de rester dans un rapport de taille et de poids facilement manipulable.

Colles, scotchs, fil de fer, ficelles, chutes de tissus et autres moyens de fixations

Baguettes de bois, tiges métalliques, languettes de cuir, et autres possibilités d'extensions.

DURÉE: 35 H min

Nombre de PARTICIPANTS: 15 (maximum)