

Construction et jeu
de marionnettes à partir de
matériaux naturels

L'atelier Arketal

Donner Corps, Voix et Mouvements aux existences silencieuses.

L'Atelier d'Arketal, Centre international de formation de recherche des arts de la marionnette, est né d'un désir de transmission et de partage aussi bien que de la nécessité de faire vivre un espace de recherche et de création.

L'Atelier d'Arketal est un lieu de formation professionnelle autour des arts de la marionnette dirigé depuis 2002 par Greta Bruggeman. Ce lieu-ressource, unique en région PACA, est à destination des professionnels du spectacle et des personnes engagées sur les chemins professionnels qui ont besoin de s'enrichir de cette pratique.

Il favorise la découverte et l'initiation à l'expression plastique et dramatique contemporaine.

Au-delà de la transmission des techniques, l'Atelier d'Arketal se veut un lieu de rencontre ouvert à l'aventure créative, à la mise en commun des savoirs entre les participants aux stages et au partage d'expériences artistiques.

Greta Bruggeman est constructrice de marionnettes et scénographe.

Formée à l'Institut international de la Marionnette à Charleville Mézières, elle construit, depuis 1984, les marionnettes et les scénographies de la Compagnie Arketal.

Elle enseigne l'art de la marionnette dans l'atelier d'Arketal et d'autres centres de formation à la marionnette en France et à l'étranger.

Sylvie Osman est comédienne-marionnettiste et metteuse en scène.

Elle s'est formée à l'Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières. Elle alterne la mise en scène de textes d'auteurs classiques et contemporains.

Elle enseigne le jeu de marionnettes dans des organismes de formations artistiques e, France et à l'étranger. Elle intervient à l'ERACM (Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes et de Marseille) depuis 2003.

Le stage «Construction et Jeu de marionnettes à partir de matériaux naturels» est ouvert aux amateurs du spectacle et de la marionnette ainsi qu'aux intervenants artistiques auprès de différents publics. Son élaboration se construit sur une volonté de partage et d'ouverture autour de l'art et de la nature, l'un comme l'autre accessibles à tous, vibrations sensibles qui nous entourent.

C'est est une invitation à :

- entrer dans une démarche de création personnelle au service du théâtre de marionnettes
- s'approprier, se familiariser avec des techniques pour enrichir ses capacités d'expression personnelle et sa sensibilité artistique.

Des artistes on été douce d'inspiration: Nils Udo, Andy Goldworthy, Dominique Falda, Stephan de Villiers, Philippe Dereux, Xavier Merigot ...

La pratique du Land Art est sans nul doute une influence majeure : elle établit un contact sensible entre l'homme et la nature, une intervention de l'artiste sur son environnement, discrète et éphémère, à partir de ce qu'il trouve autour de lui.

Ainsi les matériaux utilisés pour la réalisation des marionnettes sont non toxiques, dans une démarche écologique et respectueuse de l'environnement.

Avant même leur arrivée à l'Atelier, les stagiaires se passionnent pour les éléments qu'ils ont découverts autour d'eux lors de promenades en forêt, en montagne ou au bord de l'eau et qu'ils ont ramassés.

C'est donc les bras chargés de sacs remplis de matériaux naturels qu'ils arrivent le lundi matin: écorces, rameaux de fruits, feuilles, racines,

laine de mouton, coquillages, bouts de bois flotté, Calebasses, loupes de châtaigniers etc ... Chacun s'intéresse alors à la récolte de l'autre, soupesant et comparant les matériaux.

Deux exercices sont proposés afin d'activer l'imaginaire autour des éléments naturels, d'explorer les possibles à partir des matières, des couleurs et des formes que nous offre la nature.

Dans un premier temps, composer un corps en miniature et en 2D – tête, buste, bras, jambes et surtout un regard - sur une feuille de papier noire en choisissant différents matériaux et en cherchant à les combiner : apparaissent les premières ébauches d'êtres.

Dans un second temps, réaliser une sculpture qui doit tenir debout, ce qui demande de chercher l'équilibre, qui n'est pas toujours facile à trouver. Combiner, assembler les différents éléments pour créer un personnage.

Cette recherche en volume donne naissance à des sculptures, maquettes de marionnettes, étonnantes de par leur originalité et leur expressivité.

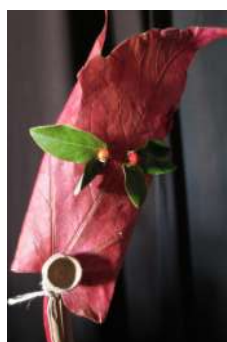

Le choix des éléments qui composeront la marionnette est une étape importante: trouver un buste, une tête, un ou deux bras, des mains peut être ... Associer les éléments, c'est déjà tracer l'histoire du personnage.

Comment les matériaux dialoguent-ils entre eux ? Comment se répondent-ils ? Est-ce qu'ils se complètent ou se contredisent ? Que nous raconte ce bois flotté ? Ce caillou avec ses creux et ses aspérités ? Cette brindille, fragile, ou cette roche, massive ? Chaque élément de la nature est un monde en soi, un microcosme qui nous murmure une histoire.

Un corps longiligne ou ramassé, un contraste de proportions, de matières, un jeu de couleur viennent nous parler du personnage, sa vie, son voyage ...

Un croquis grandeur nature de la marionnette servira de modèle pour la construction. Il s'agit d'imaginer les mouvements qu'ils veulent donner à leur marionnette et de réfléchir aux types d'articulations qui permettront de les réaliser. La matière, très vite, parle d'elle-même, impose sa simplicité et sa force au processus de fabrication.

Chacune de ces étapes nécessite réflexion et imagination, car les techniques doivent être adaptées aux matériaux choisis et sont au service du bon fonctionnement de la marionnette.

Peu à peu, les marionnettes se construisent, s'articulent : des matières émergent des corps. La technique proposée est celle de la marionnette à la table.

L'articulation du cou d'abord: une bille permet la rotation de la tête. Deux poignées sont fixées derrière la tête et le corps et permettent de manipuler la marionnette et la faire évoluer sur un support.

Un axe est inséré au niveau des hanches et du haut des cuisses ce qui permet la bascule du bassin et la mobilité des jambes. Des pieds peuvent être ajoutés.

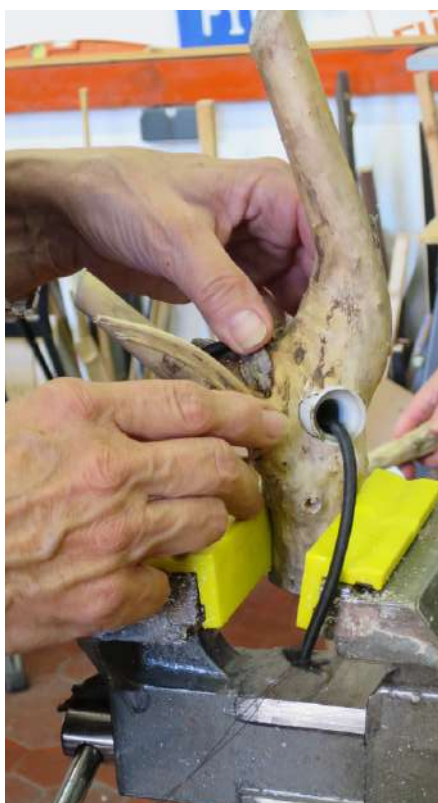
Un ou deux bras sont fixés sur le buste.

Plusieurs possibilités sont offertes en fonction du mouvement souhaité et du caractère du personnage.

Et enfin, les finitions, les travail de l'expression, une étape fondamentale car elle précise la personnalité de la marionnette.

Ici encore les matériaux sont sources d'inspiration. Des glands, des baies ou deux rondelles de bambou deviennent des yeux ; une bouche apparaît sous la forme d'une brindille, ou dans la fente naturelle d'un bois ; le nez surgit d'une écorce, d'un bout de branche ou d'une petite caillou ; une racine, une plume ou une feuille se transforment en chevelure ...

Autant de signes qui racontent l'histoire du personnage, son être au monde.

Un temps est enfin consacré à la mise en mouvement de la marionnette. Les stagiaires choisissent un texte, un poème, une musique, que leur suggère leur personnage. Le texte doit être bref et nécessite du mouvement et de l'action car la marionnette est action.

La journée commence par une initiation au jeu donnée par Sylvie. Il s'agit tout d'abord d'explorer les possibilités et impossibilités de chaque marionnette. Comment se déplace-t-elle ?

Quelle est sa démarche ? Peuvent-elles s'asseoir ? S'agenouiller ? Comment son corps se balance-t-il ? Jusqu'où son regard peut voir dans le ciel ? et dans la terre ?

Puis, à partir de cette palette de mouvements, s'amorce une recherche sur l'expression des émotions, émotions issues des textes qu'ils ont apportés. Tour à tour, les marionnettes éprouvent anxiété, ivresse, tempête intérieure joie, patience ...

L'exploration se poursuit autour d'un travail sur le texte afin d'en faire émerger une petite forme, quelques minutes à peine. La recherche se fait en binôme, afin de pouvoir s'entraider, montrer à l'autre comment se meut sa marionnette, lui suggérer des idées etc ...

En fin de journée, une présentation des petites scènes inventées permet à tous de voir les marionnettes en mouvement, d'écouter ce qu'elles ont à nous raconter, découvrir les paysages qui dessinent leur univers.

PARTICIPANT.E.S

Fabienne ALTINOK

Rosa AUVERGNE

Geneviève BARTOLI

Eléonore BELCHUN

Elena BOSCO

Nicole BOYER

Lenaic CHARBONNEL

Elsa CHEVALIER

Cécile CROS

Maryse DAVID

Christine DELETRAZ

Dominique DESUTTER

Chloé DIARRA

Juliana DUBOVSKA

Sophie DUMONT-GOUVERNEUR

Marie-Jacqueline DUPE

Aurore EMAILLE

Erika FARIA DE OLIVEIRA

Christine FORT

Audrey GARNIER

Jennifer GATTONI

Jean-Marie GROSSO

Corinne HUCY

Emmanuelle LAFRANCE-BORI

Anne LEGROUX

Marie-Cécile LIESCH

Claire MAGNIN

Mélody MAHÉ

Louison MAHOT

Catherine MARI

Andrea MELLA-DIAZ

Stéphanie MENVIELLE

François MORINIERE

Claudia NUSSBAUM

Didier NUSSBAUM

Chiara OTTONELLO

Isabelle PELLET

Anouk PITTET

Chantal POPELIN

Kathrin REICHEL

Alma ROCCELLA

Justine ROUSSELIÈRE

Anne ROUVREAU

Guillaume ROUX

Ina SATTRAN

Martina SZIRNIKS

Fanny TISSOT - GIORDANA

Sarah VOISIN

Anna WASNIOWSKA

Katharine ZÜGER

Photos issus des stages depuis 2011, marionnettes réalisées par les participant-e-s
Dossier réalisé par Alma Roccella

Stage conventionné AFDAS

N° organisme de formation: 93060520906

Arkteal est référencé DATA-DOCK

