

THEMAA

Saisons de la marionnette 2007-2010

MARIONNETTES : TERRITOIRES DE CREATIONS

La création contemporaine en France

Exposition itinérante

Projet conçu par Evelyne Lecucq

INTENTIONS

Après plusieurs décennies de rénovations, d'expérimentations, d'exigence dans la formation, et de réflexions, les arts de la marionnette sont au cœur de la création contemporaine française.

Ils ont intégré et les transformations de la scène théâtrale et les techniques de pointe (électroniques et numériques), sans oublier de faire renaître, si nécessaire, des traditions occidentales et orientales familières au public, ou le déroutant sans effroi.

Les arts de la marionnette poursuivent un dialogue très ancien avec les autres arts sans perdre leur identité et s'adressent à leur époque sans que tout ait besoin d'être nommé.

Visuel et verbal, plastique et sonore, ancestral et contemporain, distancé et émouvant... tels sont les caractéristiques oscillatoires ou complémentaires d'une forme artistique en pleine effervescence, attirant de nouvelles générations et observée par des chercheurs de plus en plus nombreux.

Sur 200 m², cette exposition en manifestera la vitalité et en montrera les spécificités par un contenu – resserré aux vingt dernières années – et une scénographie envisagée pour la légèreté de l'itinérance.

Toujours guidés par les traces du processus créatif, les visiteurs seront invités à parcourir les territoires explorés par les marionnettistes contemporains. Objets, personnages, photos, films... ne seront pas présentés comme des produits finis au sein d'une vitrine immobilisée de la scène marionnettique française, mais constitueront les jalons d'étapes ou d'aboutissements artistiques, accompagnés de maquettes, croquis, notes de mises en scène, partitions de jeu, etc.

Les images en mouvement et les enregistrements sonores – parfois détachés du visuel pour faire mieux entendre un rythme, un travail vocal, une pensée théorique – auront évidemment une place de choix pour rendre compte d'un art vivant, mais loin de tout didactisme, seront traités en matières sensibles et intégrés à l'atmosphère générale de l'exposition : celle d'un grand atelier d'artistes ouvert sur le monde.

En concordance avec le rapport très particulier qu'entretiennent les marionnettistes avec les matériaux, la scénographie jouera avec des éléments naturels ou simples et facilement renouvelables : terre, sable, bois, papiers, tissus – par exemple – autorisant tous les champs d'ombres et de lumière, d'harmonieux partages de l'espace, et reliant de façon implicite l'activité présente à une histoire très ancienne et universelle.

Et ça et là, comme des cailloux blancs de Petit Poucet sur un chemin ludique, seront dispersés – avec toute la variété de leurs modes de langage – des bribes de « points de vue » de personnalités extérieures à ce milieu et invitées à s'exprimer tout au long des Saisons de la marionnette dans diverses régions de France (biomathématicien, anthropologue, philosophe, historien, photographe, cuisinier... - voir le programme des Saisons), ou lors de rencontres mises en place par des compagnies. S'y ajouteront quelques constats ou hypothèses de jeunes chercheurs en arts du spectacle.

PARCOURS

Deux grands axes thématiques traverseront la conception de cette exposition : les spécificités des arts de la marionnette contemporains, et les dialogues qu'ils établissent avec : les auteurs d'aujourd'hui, les autres arts, la société.

Les compagnies évoquées pour un sujet peuvent être fortement concernées par d'autres entrées thématiques. La configuration de l'exposition permettra de montrer le véritable maillage à l'œuvre.

◆ SPECIFICITES

◇ La mise en évidence de codes de représentation

- Les interprètes s'appuient sur les notions essentielles de distanciation, ou de délégation de la fonction de personnage à l'objet intermédiaire.
- L'inanimé, l'artificiel, le mécanique, ou l'électronique, sont choisis dans le but de dépasser le réalisme ou le psychologique.
- Lorsque l'esthétique des marionnettes est hyperréaliste, la mise en scène en souligne l'effet d'étrangeté et interroge le rapport entre vivant et inanimé.
- Des pratiques anciennes sont redécouvertes, réévaluées, envisagées sous un nouveau jour : la gaine, l'ombre, le théâtre de papier, le bunraku... Elles sont fondées sur un code de représentation très fort.

◇ **L'exploration théâtrale de l'espace et du mouvement**

- Les marionnettistes opèrent une déréalisation de l'espace. Ils transforment le cadre et la profondeur (castelet de lumière, castelet éclaté, castelet sonore... miniaturisation extrême ou formes surdimensionnées), et modifient la dialectique du regard (présence/absence).

◇ **Le jeu avec les matières**

- L'enjeu de cette discipline est la manipulation consciente de signes (visuels ou auditifs) à des fins dramaturgiques. Les matériaux, concrets ou virtuels, artisanaux ou industriels, leur offrent une gamme infinie.

◆ **DIALOGUES**

◇ **Avec les auteurs contemporains**

- Il y a une corrélation étroite entre le traitement que les auteurs contemporains font subir à la langue et l'art vivant du montage et du démontage qu'est la marionnette. Elle débouche sur de nombreuses collaborations avec des auteurs vivants.

◇ **Avec les autres arts**

- Musique, danse, théâtre et opéra, cinéma et télévision, cirque, arts numériques... Les arts entrent en fructueuse conversation.

◇ Avec la société

- Par les sujet traités, les artistes nous font entendre les voix de ceux qui n'ont pas la parole, vivent en marge, ou sont maltraités par l'histoire.
- Les marionnettistes contemporains sont aussi dans les bars, dans la rue, hors du dispositif spectaculaire (prisons, hôpitaux, friches industrielles, établissements scolaires, etc.), et dans les pays en crise à l'étranger.

Rappelons (dans cette présentation) que Massimo Schuster – Théâtre de l'Arc-en-terre – vient de recevoir le prix Zlatni Lovorov Vijenac en reconnaissance de son travail à Sarajevo dans les années de guerre. Il est le premier Français à recevoir ce prix. Pendant le siège de la capitale bosniaque, il avait créé et joué le spectacle *Charta*, en collaboration avec Aida Begic. En février 1994, il avait mis en scène *Ubu Enchaîné*, de Jarry, au Théâtre Pozoriste Mladish.

Au-delà de leur caractère humanitaire, ces actions des marionnettistes « sur le terrain » seront évoquées dans l'exposition pour en souligner l'adéquation avec une posture créative, concernée à tous les titres par l'état du monde et ses urgences.

Les arts de la marionnette contemporains délèguent la parole à des objets ou à des ombres qu'ils savent faire crier fort.

Evelyne Lecucq, diplômée de lettres modernes, d'études théâtrales, d'études cinématographiques et audiovisuelles, est comédienne, auteur, et essayiste sur les arts de la marionnette.

Elle est commissaire, pour la partie contemporaine, de l'exposition *Craig et la marionnette*, coproduite par la BnF, THEMMA et la Maison Jean Vilar (Avignon et Charleville-Mézières 2009). Elle est coauteur du livre catalogue de cette exposition, paru chez Actes Sud. Elle a publié récemment *Les fondamentaux de la manipulation*, éditions Théâtrales-Themaa, 2003 ; *Pédagogie et formation*, éditions Théâtrales-Themaa, 2004 ; *Actualité du patrimoine*, éditions L'Entretemps-Themaa, 2007. Elle a dirigé deux numéros de la revue *Alternatives Théâtrales* : n° 72, *Voix d'auteurs et marionnettes*, 2002, et n° 80, *Objet-danse*, 2003, ainsi que la revue *Mû, l'autre continent du Théâtre* de 1993 à 1999. Elle a largement collaboré à *L'Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette*, éditions L'Entretemps (à paraître en 2009), ainsi qu'à de nombreuses revues dont *Cassandra*, *Alternatives théâtrales*, *Théâtre/public*.