

M INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

Catalogue des cours École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM)

Charleville-Mézières

1ère année, 12e promotion

coordetudes.institut@marionnette.com

01/07/2018

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 1ère année, 12e promotion - semestre 1

Semestre 1	Intitulés	ECTS	Volume horaire
UE 1	Enseignements fondamentaux (tous obligatoires)	15	
Module A	Approches corporelles de l'acteur marionnettiste 1 - Mark Tompkins, La composition en temps réel	3	31h
Module B	Jeu d'acteur 1 - Gilles Ostrowsky , King Lear remix - Ludor Citrik, Extension du domaine du ludisme	3	99 h 35h
Module C	Dramaturgie en acte 1 - Silvano Voltolina, Hier est impossible	3	31 h
Module D	Construction et manipulation de marionnettes 1 - Omblin de Benque, Construction d'une marionnette à gaine neutre	3	61 h
Module E	Scénographie et principes de construction 1 - Boris Montaye, le matériel scénographique	3	12 h
UE 2	Instrumentarium du marionnettiste (techniques et interprétation) - Brice Coupey, Fondamentaux et dessous de la marionnette à gaine	8	124 h

UE 3	Apports techniques et/ou artistiques spécifiques	2	
Module A	Travail vocal : - Nathalie Robcis, chant choral - Camille Slosse & Anaël Ben Soussan, Approche de la voix	1	9h 21h
Module B	Gestion des ateliers et sécurité - Daniel Péraud, Ateliers et sécurité Formation sécurité incendie	1	42h 4h
UE 4	Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires - Jérôme Descamps, Marionnettes à l'écran	4	27h
UE 5	Langues vivantes (au choix)	1	
Module A	Anglais - Doreen Chanonier	1	15h
Module B	Espagnol - Agnès Lorrain	1	15h
Module C	Français Langue étrangère - Giovanna Duruisseau	1	15h
	TOTAL SEMESTRE 1	30	511h

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 1ère année, 12e promotion - semestre 2

Semestre 2	Intitulés	ECTS	Volume horaire
UE 6	Enseignements fondamentaux (tous obligatoires)	15	
Module A	Approches corporelles de l'acteur marionnettiste 2 - Claire Heggen, Le corps en-visagé - Marc Tompkins, La composition en temps réel	3	28 h 35 h
Module B	Jeu d'acteur 2 - Ludor Citrik, Extension du domaine du ludisme	3	42h
Module C	Dramaturgie en acte 2 - Antoine Herniotte, Pelléas et Mélisande	3	31 h
Module D	Construction et manipulation de marionnettes 2 - Carole Allemand, L'alchimie du moulage - Einat Landais, Création de marionnettes portées	3	35h 92 h
Module E	Scénographie et principes de construction 2 - Muriel Trembleau et Antoine Herniotte, initiation à la scénographie, découverte de la poétique de l'espace	3	35 h
UE 7	Instrumentarium du marionnettiste (techniques et interprétation) - Brice Coupey, Fondamentaux de la marionnette à gaine	7	88h

	- Nancy Rusek, Eric de Sarria, De l'usage du mouvement dans la manipulation de Marionnettes portées		70 h
	- Fabrizio Montecchi, L'alphabet des ombres		70 h
UE 8	Apports techniques et/ou artistiques spécifiques	3	
Module A	Travail vocal - Nathalie Robcis, chant choral	1	15h
Module B	Stage de jeu masqué - Guy Freixe, Masque et improvisation	2	18 h
UE 9	Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires - Muriel Trembleau, histoires de la marionnette	4	20h
UE 10	Langues vivantes (au choix)	1	
Module A	Anglais - Doreen Chanonier	1	16h
Module B	Espagnol - Agnès Lorrain	1	16h
Module C	Français Langue étrangère - Giovanna Duruisseau	1	16h
	TOTAL SEMESTRE 2	30	595h
	TOTAL 1ère année DNSPC	60	1106h

SEMESTRE 1 DU DNSPC SPÉCIALITÉ ACTEUR-MARIONNETTISTE ..... 8**UE 1 Enseignements fondamentaux [15 ECTS] 8**

Module A. Approches corporelles de l'acteur marionnettiste [3 ECTS].....	8
<i>La composition en temps réel</i>	8
Module B. Jeu d'acteur [3 ECTS]	8
<i>King Lear Remix</i>	8
<i>Extension du domaine du ludisme</i>	9
Module C. Dramaturgie en acte [3 ECTS]	9
<i>Demain est impossible, acte théâtral inspiré de la presse quotidienne</i>	9
Module D. Construction et manipulation de marionnettes [3 ECTS]	10
<i>Construction d'une marionnette à gaine neutre</i>	10
Module E. Scénographie et principes de construction [3 ECTS].....	10

UE 2 Instrumentarium du marionnettiste [8 ECTS] 11

<i>Fondamentaux et dessous de la marionnette à gaine</i>	11
--	----

UE 3 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques [2 ECTS] 11

Module A Travail vocal [1 ECTS]	11
<i>Chant choral</i>	11
<i>Approche de la voix</i>	11
Module B. Gestion des ateliers et sécurité [1 ECTS]	12
<i>Ateliers et sécurité</i>	12

UE 4 Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires [4 ECTS] 12

<i>Marionnettes à l'écran</i>	12
-------------------------------------	----

UE 5 Langues vivantes (au choix) [1 ECTS] ..... 12**SEMESTRE 2 DU DNSPC SPÉCIALITÉ ACTEUR-MARIONNETTISTE ..... 13****UE 6 Enseignements fondamentaux [15 ECTS] 13**

Module A. Approches corporelles de l'acteur marionnettiste [3 ECTS].....	13
<i>Le corps en-visagé</i>	13
<i>La composition en temps réel (2)</i>	13
Module B. Jeu d'acteur [3 ECTS]	14
<i>Extension du domaine du ludisme (2)</i>	14

Module C. Dramaturgie en acte [3 ECTS].....	14
<i>Pelléas et Mélissande</i>	14
Module D. Construction et manipulation de marionnettes [3 ECTS]	15
<i>L'alchimie du moulage</i>	15
<i>Création d'une marionnette</i>	15
Module E. Scénographie et principes de construction [3 ECTS]	15
UE 7 Instrumentarium du marionnettiste [7 ECTS]	17
<i>Fondamentaux de la marionnette à gaine</i>	17
<i>De l'usage du mouvement dans la manipulation de marionnettes portées</i>	17
<i>L'alphabet des ombres, introduction à l'Ombre et au Théâtre d'Ombre</i>	17
UE 8 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques [3 ECTS]	18
Module A. Travail vocal [1 ECTS]	18
Module B. Stage de jeu masqué [2 ECTS]	18
<i>Masque et improvisation</i>	18
UE 9 Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires [4 ECTS]	19
<i>Du banquet à la scène, les espaces de la Marionnette</i>	19
UE 10 Langues vivantes (au choix) [1 ECTS]	19

SEMESTRE 1 - DNSPC SPÉCIALITÉ ACTEUR-MARIONNETTISTE

UE 1 Enseignements fondamentaux [15 ECTS]

Module A. Approches corporelles de l'acteur marionnettiste [3ECTS]

La composition en temps réel

Intervenant : Mark Tompkins

Programme : Lorsqu'il improvise, le performeur travaille simultanément sur plusieurs niveaux de perception : il écoute, regarde, ressent, agit et réagit selon ses perceptions et celles de ses partenaires. L'art de la composition en temps réel réside dans ses capacités à rester ouvert aux richesses des pulsions internes et externes, et à recevoir, traiter et proposer de la matière en un flux de feedback ininterrompu. Comment éviter la surcharge d'informations, comment rester activement attentif, comment ne faire rien et pourtant agir ? Nous abordons ces questions par une série de jeux et de partitions improvisées, qui aiguisent les sens et les perceptions – le toucher, la vision, l'écoute, le poids. Nous explorons les notions du shift (changement), du laisser-faire, du temps simultané, des jeux de rôles actif/passif, centre/support, et la relation entre le performeur, le témoin et le spectateur.

Bibliographie :

AUBRY Chantal, *Yano, Un Artiste japonais à Paris*. Édition : CND ; coll : Parcours d'artistes, juin 2008

Module B. Jeu d'acteur [3 ECTS]

King Lear Remix

Intervenant: Gilles Ostrowsky

Programme : Nous ferons connaissance avec un travail autour de l'improvisation. Il s'agit d'explorer le lâcher prise, la disponibilité à l'autre, à l'imprévu et à en faire son point d'appui. Ce travail nous permettra aussi de préciser les « moteurs » de jeu et l'univers de chacun.

Nous allons ensuite nous plonger dans l'univers de Shakespeare et plus particulièrement dans KING LEAR REMIX, la ré-écriture qu'en a faite Antoine Lemaire. Plonger dans cet univers c'est accepter de marcher sur un fil, entre le tragique et le comique, découvrir comment les deux se nourrissent l'un de l'autre, puisent à la même source. On s'efforcera de danser sur ce fil, de rire les mains pleines de sang et de côtoyer l'effroi dans le même instant.

Bibliographie:

SHAKESPEARE William, *Le Roi Lear*. Éditions Flammarion ; Coll: GF bilingue, avril 2014

Filmographie :

COHEN Ethan et Joel, *Sang pour sang*, 1985

SCORCESE Martin, *Les Affranchis*, 1980

TARANTINO Quentin, *Reservoir dog*, 1992

VINTERBERG Thomas, *Festen*, 1998

Extension du domaine du ludisme

Intervenant : Ludor Citrik

Programme : Le stage pourrait s'appeler athlétisme affectif, musculation de l'intuition, ou extension du domaine du ludisme.

Modus operandi

Le travail se déroule, dans un premier temps, en expérimentations collectives des outils, en voyages à travers les systèmes du corps humain, en ateliers thématiques. Dans un second temps, le stage est consacré à des passages seuls dans des provocations d'écriture spontanée ou préméditée au plateau.

Modus vivendi

Le clown est conçu comme un merveilleux prétexte pour l'acteur masqué d'explorer les forces de jubilation, la démesure et la morosophie (la sagesse de la folie ou l'intelligence de la " connerie").

Bibliographie :

CERVANTES François et GERMAIN Catherine, *Le Clown Arletti, Vingt ans de ravissement*, Paris, coédition Magellan & Cie/ Éditions Maison , 2009.

JACOB Pascal, *Les Nouveaux nez*, Actes Sud Papiers/CNAC, 2012.

LECOQ Jacques, *Le Corps poétique : un enseignement de la création théâtrale*, Actes-Sud, 2016.

Module C. Dramaturgie en acte [3 ECTS]***Demain est impossible, acte théâtral inspiré de la presse quotidienne***

Intervenant : Silvano Voltolina

Programme : J'invite les participants à se présenter à l'atelier avec une copie d'un journal quotidien de leur choix de façon à ce que l'on puisse alimenter le travail des faits et des actes qui se sont passés juste avant notre première rencontre.

Je voudrais disposer d'une palette très vaste, allant de la bio-politique à la quotidienneté triviale, des supposés grands destins aux espoirs des faibles - sans vouloir établir d'échelle de valeurs mais en cherchant surtout dans les pages qu'on consomme des résonances avec les corps, les voix et le courage du groupe.

Il y aura la lecture et ensuite il faudra faire des choix et les assumer dans l'urgence, en faisant confiance à l'instinct. Chaque nouveau pas tracera une direction à parcourir. Pas de marche arrière possible. Le défi : rendre le chaos du monde et de ses microcosmes qui n'arrêtent pas de se heurter. Saisir ce monde dans la tendresse et la violence d'un de ses jours, le poser sur le plateau en acte théâtral, comme un témoignage déjà inactuel – un flash-back intempestif. Faire que cela résonne grâce au rythme.

Bibliographie :

TACKELS Bruno, *Écrivains de plateau : Tome 1, Les Castellucci*. Édition: Les Solitaires Intempestifs ; Coll : Du désavantage du vent, 4 juillet 2005.

Module D. Construction et manipulation de marionnettes [3 ECTS]

Construction d'une marionnette à gaine neutre

Intervenante: Omblin de Benque

Programme : La création des gaines sera en lien avec la pédagogie de Brice Coupey. Il s'agira de comprendre et de réaliser chaque étape de la construction d'une marionnette à gaine neutre et d'élaborer un manuel de construction éco-responsable avec patrons et recettes.

Un des enjeux de cet atelier sera de donner à ressentir que chaque étape de la construction de la marionnette à gaine neutre a une incidence sur la manipulation.

Bibliographie :

RECOING Alain, *Les Mémoires improvisées d'un montreur de marionnettes*. Édition : L'Entretiens, Coll: Main qui parle, 2012.

Module E. Scénographie et principes de construction [3 ECTS]

Intervenant : Boris Montaye

Programme : Le principe de ce cours est un parcours découverte à travers les différentes étapes qui ont transformé le récit de chasse au coin du feu des premiers hommes aux formes de représentations modernes, en se concentrant sur notre monde occidental, tout en identifiant les différentes origines internationales qui ont participé de cette transformation.

Tout d'abord nous identifions l'origine de l'espace scénique en allant vers sa diversité actuelle. Ensuite, nous rentrons au cœur de la machine. D'abord, le nom des choses, des espaces, mais aussi des acteurs (techniques), des métiers, pour en arriver enfin aux techniques elles mêmes.

Bibliographie :

BATAILLE André, *Lexique des termes techniques de Théâtre*. CFPTS

UE 2 Instrumentarium du marionnettiste [8 ECTS]

Fondamentaux et dessous de la marionnette à gaine

Intervenant : Brice Coupey

Programme : Afin d'intégrer les fondamentaux, développer l'interprétation et entrer dans un premier processus autonome de création, mon envie est de travailler sur le texte d'un auteur contemporain non encore édité. Le choix du texte reste à faire.

Un module de construction de marionnettes d'exercice neutres est mis en place et réfléchi en amont du stage 1 afin de travailler sur un matériel adapté aux besoins pédagogiques de cette formation. Il répond aux besoins de connaissance et développement de l'instrument du marionnettiste. (voir Omblin de Benque).

UE 3 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques [2 ECTS]

Module A. Travail vocal [1 ECTS]

Chant choral

Intervenante : Nathalie Robcis

Programme : Cours collectif ayant pour but l'exploration des notions de base de la voix et du chant : posture, respiration, placement de la voix à travers un répertoire construit en dialogue avec les étudiants.

Bibliographie :

ABITBOL Jean, *L'Odysée de la voix*, Flammarion, 2013.

Approche de la voix

Intervenantes : Anaël Ben Soussan et Camille Slosse

Programme : Écoutes et analyses d'écoutes de musiques vocales de tradition orale (enregistrements, live et vidéos), découverte des différentes vocalités à travers le monde, jeux vocaux et expérimentation de vocalités (cris, appels...).

Bibliographie :

DUVELLE Charles, *Aux sources de musiques du monde*. Paris : Editions de l'UNESCO, 2010

LE GOFF Philippe, *Oralité et culture vocale inuit*. Disponible en ligne : <http://demeter.revue.univ-lille3.fr/manieres/legoff.pdf>

MILLER Richard, *La Structure du chant*. Paris : Philharmonie de Paris, 2015.

ZEMP Hugo (coordination), *Les Voix du monde. Une anthologie des expressions vocales*. Collection CNRS-Musée de l'Homme, CMX 3741010.12, 1996.

Module B. Gestion des ateliers et sécurité [1 ECTS]

Ateliers et sécurité

Intervenant : Daniel Péraud

Programme : Conception et la réalisation d'une boîte à outils personnelle. Chaque élève est amené à dessiner sa boîte à outils, à envisager la faisabilité technique de l'objet en fonction des principes de construction et d'articulation expliqués par l'intervenant et à réaliser complètement cet objet.

Les élèves sont initiés à l'utilisation des outils manuels dans le respect des consignes de sécurité (collage, vissage, maniement des ciseaux à bois, des scies à main et des perceuses...)

UE 4 Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires [4 ECTS]

Marionnettes à l'écran

Intervenant : Jérôme Descamps

Programme : Parcours historique, esthétique et technique de l'histoire des formes animées et de leur relation au cinéma.

Un temps sera consacré à la fabrication des illusions optiques et à la découverte des objets qui expliquent les fondements du cinéma. Par ailleurs le visionnage d'œuvres majeures de l'histoire du cinéma d'animation sera l'occasion d'aborder des clefs de compréhension de la mise en scène des images et de la manipulation.

UE 5 Langues vivantes (au choix) [1 ECTS]

Intervenantes : Doreen Chanonier (anglais), Agnès Lorrain (espagnol), Giovanna Duruisseau (français langue étrangère)

Programme : Les professeurs de langue, en lien avec l'équipe pédagogique, s'appuieront sur des œuvres au programme pour développer leur travail d'initiation ou de renforcement.

SEMESTRE 2 - DNSPC SPÉCIALITÉ ACTEUR-MARIONNETTISTE

UE 6 Enseignements fondamentaux [15 ECTS]

Module A. Approches corporelles de l'acteur marionnettiste [3 ECTS]

Le corps en-visagé

Intervenante : Claire Heggen

Programme : Nous nous concentrerons dans le travail sur les fondamentaux de la relation et sur l'entre-deux sujet-objet. C'est-à-dire, se poser systématiquement la question de la relation dans la pratique, quelque soit le cas de figure, et envisager un travail du corps non-séparé de l'objet et de l'objet non-séparé du corps, quelque soit l'amplitude visée au risque même de la disparition totale de l'un au bénéfice de l'autre.

L'orientation générale étant de partir du corps anatomique pour aller progressivement vers la notion de corps usuel puis fictif, et enfin vers la relation que peuvent entretenir deux corps fictifs entre eux.

Bibliographie

HEGGEN Claire, MARC Yves, *Théâtre du mouvement* ; édition Deuxième_Époque , juin 2017.

La composition en temps réel (2)

Intervenant : Marc Tompkins

Programme : Lorsqu'il improvise, le performeur travaille simultanément sur plusieurs niveaux de perception : il écoute, regarde, ressent, agit et réagit selon ses perceptions et celles de ses partenaires. L'art de la composition en temps réel réside dans ses capacités à rester ouvert aux richesses des pulsions internes et externes, et à recevoir, traiter et proposer de la matière en un flux de feedback ininterrompu. Comment éviter la surcharge d'informations, comment rester activement attentif, comment ne faire rien et pourtant agir ? Nous abordons ces questions par une série de jeux et de partitions improvisées, qui aiguisent les sens et les perceptions – le toucher, la vision, l'écoute, le poids. Nous explorons les notions du shift (changement), du laisser-faire, du temps simultané, des jeux de rôles actif/passif, centre/support, et la relation entre le performeur, le témoin et le spectateur.

Bibliographie :

AUBRY Chantal, Yano: *Un Artiste japonais à Paris* . Édition : CND ; coll : Parcours d'artistes, juin 2008

Module B. Jeu d'acteur [3 ECTS]

Extension du domaine du ludisme (2)

Intervenant : Ludor Citrik

Programme : Le stage pourrait s'appeler athlétisme affectif, musculation de l'intuition, ou extension du domaine du ludisme.

Modus operandi

Le travail se déroule, dans un premier temps, en expérimentations collectives des outils, en voyages à travers les systèmes du corps humain, en ateliers thématiques. Dans un second temps, le stage est consacré à des passages seuls dans des provocations d'écriture spontanée ou préméditée au plateau.

Modus vivendi

Le clown est conçu comme un merveilleux prétexte pour l'acteur masqué d'explorer les forces de jubilation, la démesure et la morosophie (la sagesse de la folie ou l'intelligence de la " connerie").

Bibliographie :

CERVANTES François et GERMAIN Catherine, *Le Clown Arletti, Vingt ans de ravissement*, Paris, coédition Magellan & Cie/ Éditions Maison , 2009.

JACOB Pascal, *Les Nouveaux nez*, Actes Sud Papiers/ CNAC, 2012.

LECOQ Jacques, *Le Corps poétique : un enseignement de la création théâtrale*, Actes-Sud, 2016.

Module C. Dramaturgie en acte [3 ECTS]

Pelléas et Mélisande

Intervenants : Herniotte Antoine

Programme : Si un texte fait pour être dit n'est pas aussi linéaire qu'il y paraît dans sa reproduction écrite. Si la première phrase, la première pensée d'une réplique n'a pas autant de lien logique, cohérent, rationnel avec la suivante. Au milieu d'une agitation de fragments de pensées, on peut imaginer un être qui se débat pour tenter de se faire comprendre, pour tenter d'exprimer cette perturbation qui le possède... alors un texte de théâtre devient incomplet. Entre chaque phrase, entre chaque fragment de sens, il y a un interstice à investir, à éprouver, à traverser – des espaces en friches pour l'interprétation.

Le travail de l'interprète s'éloigne alors de l'élaboration d'une partition d'intonation pour développer, inventer une virtuosité à rendre compte de ce qui vient de se passer furtivement dans ces micro-espaces mystérieux entre deux pensées.

Bibliographie :

MAETERLINCK Maurice, *Pelléas et Mélisande*, édition Espace Nord, 2012.

Module D. Construction et manipulation de marionnettes [3 ECTS]

L'alchimie du moulage

Intervenante : Carole Allemand

Programme : Ce stage est un stage d'initiation, dans lequel on aborde le maximum de matériaux et de techniques en une semaine, en passant par le moulage d'objets du quotidien que l'on immortalise, et l'empreinte des parties du corps (visage et mains).

Les élèves apprendront les principes fondamentaux du moulage par l'expérimentation de plusieurs techniques et matériaux de moulage (plâtre, silicone et alginate), et de tirage (latex, mousses, résine).

Création d'une marionnette

Intervenante: Einat Landais

Programme : La conception et la réalisation d'une marionnette portée (type Bunraku), inspirée d'un personnage de texte théâtral. (MAETERLINCK Maurice, *Pelléas et Mélisande*)

Différentes techniques de construction sont abordées : La sculpture de la tête, le squelette et ses articulations, le volume du corps et l'enveloppe, la peinture, la pilosité, etc. . .

Une grande importance est accordée à l'expressivité, à la mobilité, au mouvement, au poids et à la solidité de la marionnette, qui forment les critères d'un véritable instrument théâtral.

Bibliographie :

BIZET François, Tôzai !... *Corps et cris des marionnettes d'Ôsaka*, Éditions Belles Lettres, collection « Japon », Paris, 2013.

Module E. Scénographie et principes de construction [3 ECTS]

Intervenants: Antoine Herniotte et Muriel Trembleau

Programme : *Un temps viendra peut-être, et bien des choses annoncent qu'il approche, un temps viendra peut-être où nos âmes s'apercevront sans l'intermédiaire de nos sens.*

Le Trésor des Humbles (1896)

Pelléas et Mélisande pour approcher avec de jeunes marionnettistes, l'œuvre commune de deux grands artistes qui ont révolutionné l'écriture dramaturgique et musicale du 20e siècle.

Découvrir les mouvements symboliste et impressionniste, aux quels ils appartenaient, en rupture avec l'académisme idéaliste du 19e.

Découvrir combien Maeterlinck, contemporain de la naissance de la photographie et du cinéma, régénère les codes du théâtre et prédit la réalité virtuelle comme nouvelle présence à la scène.

Découvrir comment le compositeur Debussy traduit l'œuvre littéraire en œuvre lyrique. Quelles sont les transformations du texte littéraire pour devenir livret ? Que devient la parole écrite lorsqu'elle se mue en chant ?

Comme Maeterlinck, Debussy laissera parler le silence des choses, fera entendre la musique du dépouillement, celle de la voix des humbles.

Tous deux ont œuvré à la perception d'un monde plus indistinct, plus inexpressif, plus immatériel mais pas moins réel.

Ce que les technologies du numérique du XXIe révolutionnent dans notre perception de l'espace-temps et de ses représentations, avait été anticipé d'une certaine manière, par ces deux artistes.

L'œuvre *Pelléas* est cernée par deux silences. Celui qui précède la vie et celui qui vient après.

Quelle architecture donner à ce lieu cerné par ce double silence, où, comme l'analyse Vladimir Jankélévitch*, baigne la musique de Claude Debussy ?

Comment traiter les limites de l'espace fini de la scène alors même que celles du silence sont inconcevables ?

Quels rapports entretiennent le monde sonore et le monde visuel dans l'espace de la représentation d'une œuvre lyrique ?

La marionnette, objet mutique par essence, est-elle prédisposée à nous révéler l'ineffable de la musique ? En abordant l'œuvre de *Pelléas et Mélisande*, les étudiants sont invités à concevoir un projet scénographique avec pour matériaux le son et l'objet marionnettique.

Ils seront guidés au cours de cette approche par un metteur en scène musicien et compositeur, Antoine HERNIOTTE et une scénographe, Muriel TREMBLEAU.

Bibliographie :

MAETERLINCK Maurice

Pelléas et Mélisande, Ed. Labor, 1994

Trois petits drames pour marionnettes, Intérieur, Alladine et Palomides, La Mort de Tintagile, Ed. Espace Nord, 2015

Introduction à une psychologie des songes et autres récits 1886 – 1896, Ed. Labor, Bruxelles. Archives du Futur, 1989

Le Trésor des Humbles, Ed. Labor, Bruxelles, 1986

RILKE Rainer Maria, *La Mélodie des choses*, Ed. Allia, 2008

RYKNER Arnaud

L'envers du théâtre, Dramaturgie du silence de l'âge classique à Maeterlinck, Ed. José Corti, 1996 *Contre la musique – tout contre. Maeterlinck et la quête du hors-sens*, Textyles. Revue des lettres belges de langue française,

<https://textyles.revues.org/556>

Figures du tableau vivant chez Maeterlinck, Textyles. Revue des lettres belges de langue française,

<https://textyles.revues.org/1496>

JANKÉLÉVITCH Vladimir

De la musique au silence, 2 – Debussy et le Mystère de l'instant, Ed Plon, Paris, 1976

La Musique et l'Ineffable, Ed. Seuil, 1983

BARRAUD Henry, *Les cinq grands opéras, Don Juan / Tristan et Isolde / Boris Godounov / Pelléas et Mélisande / Wozzeck*, Ed. Seuil, 1972

UE 7 Instrumentarium du marionnettiste [7 ECTS]

Fondamentaux de la marionnette à gaine

Intervenant : Brice Coupey

Programme : Afin d'intégrer les fondamentaux, développer l'interprétation et entrer dans un premier processus autonome de création, mon envie est de travailler sur le texte d'un auteur contemporain non encore édité. Le choix du texte reste à faire.

Bibliographie :

RECOING Alain, *Les Mémoires improvises d'un montreur de marionnettes*. Édition : L'Entretemps, Coll : Main qui parle, 2012.

De l'usage du mouvement dans la manipulation de marionnettes portées

Intervenants : Eric de Sarria et Nancy Rusek

Programme : Aborder et intégrer les fondamentaux de la manipulation d'une marionnette portée (type « bunraku ») avec la conscience des mouvements qui l'accompagnent. Les séances sont animées conjointement par les deux intervenants, et si certaines séances sont animées par l'un des deux, l'autre est là pour observer, corriger, si besoin, les postures et mouvements des participants, et assister l'autre dans ces démonstrations

Bibliographie :

GENTY Philippe, *Paysages intérieurs*, édition Actes Sud Papiers, mai 2013.

L'alphabet des ombres, introduction à l'Ombre et au Théâtre d'Ombre

Intervenant : Fabrizio Montecchi

Programme : Le parcours La découverte de l'Ombre privilégie une approche personnelle de l'Ombre. Indispensable à notre capacité perceptive, omniprésente lors de nos expériences sensibles, elle participe et nous accompagne dans notre parcours de connaissance du monde. L'Ombre existe avant tout, elle appartient à notre vie quotidienne ; l'observation du réel, du naturel et de l'artificiel est le premier pas vers l'identification. Faire accepter le " degré de réalité " de l'Ombre, sa présence, le lien intime qui nous lie à elle, est l'objectif de cette phase d'introduction du stage.

Le parcours Pratiques du Théâtre d'Ombre, offre le tableau le plus exhaustif possible, des différentes techniques et langages de cet art théâtral. Le parcours proposé est entièrement fondé sur l'étude des différents éléments qui composent le dispositif du Théâtre d'Ombre : la lumière, l'écran, le corps / objet, la silhouette. Enfin le manipulateur, qui est le cœur, l'âme et les muscles de ce dispositif.

Bibliographie :

MONTECCHI Fabrizio, PALAZZI Renato, *Odissea : spettacolo d'ombre, Teatro GiocoVita*, édition : Firenze : la Casa Usher ,1984.

GIOCO VITA (Teatro), *Un mondo di figura d'ombra : Omaggio a lele Luzzati* ; Exposition organisée du 3/12/1994 au 22/06/1995, (Piacenza, Italie), éditeur scientifique : MONTECCHI Fabrizio

JANOSKAVO Katarina, VALLI Paolo, *L'asina sull'isola : Storia di un teatro d'ombra*, Titivillus Edizioni, 2006.

UE 8 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques [3 ECTS]**Module A. Travail vocal [1 ECTS]**

Intervenante : Nathalie Robcis

Programme : Cours collectif ayant pour but l'exploration des notions de base de la voix et du chant : posture, respiration, placement de la voix à travers un répertoire construit en dialogue avec les étudiants.

Bibliographie :

ABITBOL Jean, *L'Odyssée de la voix*, Flammarion, 2013.

Module B. Stage de jeu masqué [2 ECTS]***Masque et improvisation***

Intervenant : Guy Freixe

Programme : Découverte du masque neutre (masques en cuir de Sartori). Travail individuel autour des éléments, des matières, avec également un focus sur le chœur dramatique. Nous resterons dans la zone du silence. Chaque cours est précédé par une approche plus technique sur le corps masqué, la fragmentation et la dissociation du geste. Ces techniques s'inscrivent dans la continuité du travail mené par Jacques Lecoq.

Bibliographie :

FREIXE Guy, *La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine*, édition : L'Entretemps, 2014

UE 9 Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires [4 ECTS]*Du banquet à la scène, les espaces de la Marionnette*

Intervenante : Muriel Trembleau

Programme :

L'atelier propose un voyage sur les traces historiques et esthétiques de l'Art marionnettique, afin de donner aux futurs marionnettistes quelques repères qui leur permettent d'interroger leur art par une connaissance de ses origines et de ses mutations.

Ce voyage aura comme fil conducteur, la découverte des principales formes spatiales qui structurent les espaces de jeu de la figure animée depuis l'antiquité.

Nous observerons la technique marionnettique portée par chacune de ces formes, et la nature de la représentation qui les a engendrées.

L'histoire écrite de cet art étant récente, les sources restent rares.

Le propos prendra appui sur l'ouvrage riche et passionnant de Didier Plassard, *Les Mains de Lumière*, commandé et édité par l'Institut International de la Marionnette.

Bibliographie :

PLASSARD Didier, *Les Mains de Lumière*, édition IIM, 1996

UE 10 Langues vivantes (au choix) [1 ECTS]

Intervenantes : Doreen Chanonier (anglais), Agnès Lorrain (espagnol), Giovanna Duruisseau (français langue étrangère).

Programme : Les professeurs de langue, en lien avec l'équipe pédagogique, s'appuieront sur des œuvres au programme pour développer leur travail d'initiation ou de renforcement.

INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE
CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION

7, PLACE WINSTON CHURCHILL / F-08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
+33 03 24 33 72 50 \ INSTITUT@MARIONNETTE.COM
WWW.MARIONNETTE.COM