

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

POLICHINELLE, TOUT EST PERMIS

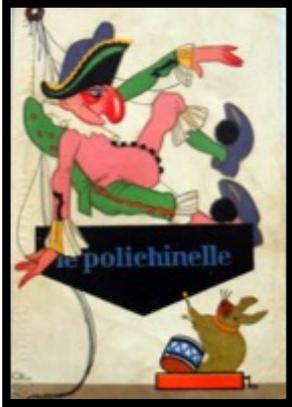

« Une marionnette, c'est léger, ça court dans tous les sens. Elle échappe à l'apesanteur. Elle oblige à lever les yeux, à cause de la hauteur de castelet et à retrouver le regard de l'enfant, celui qui s'émerveille, qui voit tout sur fond de ciel bleu parce qu'il est petit. »

Serge Dotti

Polichinelle - les Origines

Compagnie Gorgomar

Polichinelle est l'avatar français de Pulcinella. Reconnaisable à ses deux bosses, l'une dans le dos et l'autre sur le ventre, Pulcinella est l'un des personnages de la Commedia dell'arte. Dans ce genre théâtral comique apparu au 16e siècle en Italie, les comédiens portent chacun un costume et un masque spécifique pour incarner un personnage avec un caractère type (le personnage de l'amoureux, du rêveur, du vieillard, du fourbe...).

Le répertoire est semi improvisé à partir d'un canevas de situations, fondées sur le rapport maître/valet. Les spectacles sont parsemés de passages burlesques avec des chants, des acrobaties, du jonglage ou du mime. Ce genre peut être interprété aussi bien par des comédiens que par des marionnettes. Originaire de Naples, Pulcinella est un valet du peuple. Son nom lui aurait été donné à cause de sa ressemblance avec un poussin sortant de l'œuf (pulcinello = petit poussin en italien), parallèle qui se retrouve dans son physique avec son nez crochu, rappelant un bec. Le personnage arrive en France dès le 16e siècle et prend le nom de Polichinelle. Il se fait connaître essentiellement dans les foires parisiennes des 17e et 18e siècles. Sa popularité est considérable. Bon vivant, drôle et plein de bon sens, Polichinelle influence le répertoire d'autres marionnettes populaires et contestataires, comme Guignol, ou Punch en Angleterre et Kasper en Allemagne.

Rôle : Polichinelle est tour à tour rusé, insolent, bouffon, benêt ou paresseux, mais toujours comique. Les histoires de Polichinelle visent à faire rire mais ont aussi une fonction sociale et permettent d'aborder tous les tabous, comme la mort.

Le spectacle - Polichinelle, Tout est permis

La création d'un spectacle : De l'idée à la représentation

Premiers croquis des marionnettes de Polichinelle, tout est permis.

La création d'un spectacle commence toujours de la manière : une idée, un rêve, un désir dans la tête de quelqu'un !

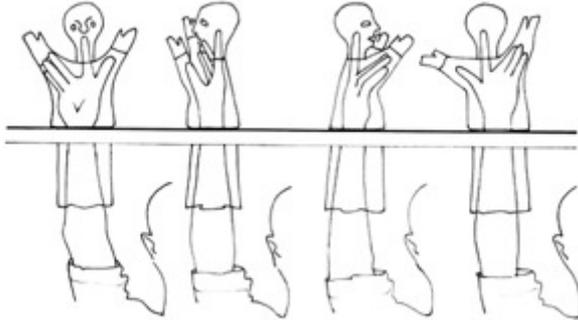
Il se passe un long moment pour que cette idée rencontre enfin le public.

Pour le spectacle *Polichinelle, tout est permis* cela a pris environ 16 mois avec différentes étapes :

- Réflexion, recherche sur l'esthétique du spectacle : croquis, maquette.
- Ecriture du texte.
- Fabrication des marionnettes. (Environ 300 heures)

- Fabrication du castelet.
- Répétitions 7 semaines.

Technique de marionnette utilisé dans le spectacle : La marionnette à gaine

La technique de la marionnette à gaine est une des techniques les plus traditionnelles. C'est la marionnette que l'on enfle sur la main. La marionnette à gaine est animée par le bas. Elle se compose de deux parties essentielles : la tête et la gaine. La marionnette à gaine est la marionnette populaire par excellence : Guignol et Polichinelle en France, Punch en Angleterre, Pulcinella en Italie, Pétouchka en Russie sont des marionnettes à gaine.

Marionnette à manipulation en élévation. Le corps d'une marionnette à gaine est constitué de la main du manipulateur glissée dans l'enveloppe. Les doigts sont placés de diverses manières à l'intérieur afin de tenir la tête, former les bras, les jambes ou les pattes.

Traditionnellement le marionnettiste était dissimulé derrière un castelet. Depuis cette technique est souvent réutilisée et revisitée dans des spectacles plus contemporains. Cette technique demande une grande maîtrise et souplesse de la part des marionnettistes.

Quelques exemples de techniques, de types de manipulation

La marotte : Dans l'ancien temps, la marotte désignait le bâton surmonté d'une tête décorée de rubans multicolores et de grelots. Elle est la marque de reconnaissance des bouffons. Dans le monde de la marionnette, la marotte est la plus simple des marionnettes à tige. Elle se compose d'un bâton sur lequel est fixé la tête.

Marionnettes à gaine : La marionnette à gaine est une marionnette constituée d'une tête creuse montée sur un costume de tissu fixé à la base du cou. Elle est manipulée en plaçant la main à l'intérieur du costume, un ou deux doigts passés dans le cou, les autres doigts dans chacun des bras, ce qui permet d'exercer un contrôle direct sur les mouvements.

Marionnettes sur table : La marionnette sur table est une marionnette de petite taille qui se manipule à hauteur d'une table et prend appui sur celle-ci. La tête et le corps bougent grâce à une prise située à l'arrière de la tête.

Marionnettes portées : La marionnette portée est fixée directement sur le corps du manipulateur qui lui prête souvent un ou plusieurs éléments de son corps (main, bras, jambes) faisant ainsi partie intégrante de la marionnette. La marionnette portée est une technique qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Une partie du corps du marionnettiste peut se trouver à l'intérieur du corps de la marionnette qui peut être fixée sur la tête ou au dos du

marionnettiste. La marionnette portée a comme caractéristique commune avec le bunraku d'engager le corps du manipulateur.

Marionnettes à tringles : Il s'agit d'une catégorie de marionnettes dont la manipulation se fait par le haut, à l'aide d'une tringle (tige de fer) fixée au centre de la tête de la marionnette. Les membres peuvent être actionnés par de plus petites tiges ou par des fils, ou encore par une combinaison des deux. Parfois, il y a seulement une tringle centrale. La marionnette à tringle serait l'ancêtre de la marionnette à fils.

Marionnette à fils : La marionnette est suspendue à l'extrémité de fils. La construction demande beaucoup de soin, et la manipulation exige un véritable entraînement. L'harmonie des gestes d'une marionnette à fils ne peut être égalee par d'autres manipulations. Toutes les parties mobiles de leur corps sont actionnées par des fils attachés à un instrument appelé croix ou contrôle que le marionnettiste manipule pour faire se mouvoir la marionnette.

La muppet

La muppet est une marionnette rendue célèbre grâce à Jim Henson qui a créé en 1976 le Muppet Show. Le marionnettiste enfle toute sa main dans la tête de la marionnette et, avec un mouvement de pince, il fait bouger la bouche.

Le Bunraku

Le bunraku est une marionnette qui vient de la tradition japonaise. Il s'agit d'une forme de théâtre où les personnages sont représentés par des marionnettes. Chaque marionnette est manipulée par trois marionnettistes : les manipulateurs respectent une hiérarchie réglée en fonction de leur degré de connaissance dans l'art du Bunraku. Ainsi, le plus expérimenté manipule la tête et le bras droit, le second le bras gauche et le dernier les pieds.

Pourquoi la marionnette ? Quelle force de création ?

Les marionnettes sont universelles, elles font partie de notre histoire, elles exercent un pouvoir positif sur les enfants et donnent vie à tous les possibles. A travers les marionnettes, nous arrivons à communiquer plus facilement. Les enfants en particulier s'inventent des histoires, des personnages improvisant sur un thème ou jouant une histoire bien à eux.

Le théâtre de marionnettes est une forme d'expression dont la richesse est d'englober plusieurs domaines artistiques (modelage, peinture, couture, jeu théâtral, mise en scène...). A cette fonction ludique s'ajoute une dimension pédagogique dans laquelle l'enfant peut se projeter, en exprimant son propre langage et ses émotions.

Spectateur, on se joue de la convention théâtrale parce que, plus encore que dans le théâtre d'acteur, nous devons faire un effort pour croire à la réalité de ce que nous voyons. Devant la création artistique, nous cessons de nous méfier comme nous le faisons dans la vie. Nous acceptons pendant un moment de faire taire notre incrédulité et nous faisons semblant de croire que l'acteur qui joue est bien Hamlet.

Au théâtre de marionnette, le renoncement à l'incrédulité est plus grand encore puisque nous faisons croire que tel morceau de chiffon, tel objet improbable est un être vivant.

La marionnette est un formidable moyen qui participe à la réussite de l'intégration sociale.

Pistes pédagogiques - Marionnette et pédagogie

La marionnette est un médium particulièrement pertinent pour développer l'expression artistique des enfants. En effet, c'est un art pluridisciplinaire, qui permet d'explorer autant les différents modes d'écriture et d'interprétation théâtrale (jeu d'acteur, conte, mime) que le chant et les arts plastiques. Interprétation projetée "confiée" au personnage, à la forme ou à l'objet animé. Elle est particulièrement propice à libérer l'expression de l'enfant, et peut l'amener progressivement à oser se mettre lui-même en jeu face à un public.

- Développer un imaginaire personnel et collectif et l'exprimer à travers le corps, la voix, le dessin, la sculpture, l'objet marionnette
- Structurer cet imaginaire autour d'une histoire ayant un fil conducteur, des rebondissements, un rythme et un intérêt dramaturgique, dans un espace donné
- Apprendre à travailler en groupe (écouter et comprendre ses camarades, les respecter, apprendre à discuter ensemble, trouver sa place et sa personnalité dans un groupe)
- Accepter la rigueur que demande la réalisation de tout projet collectif, trouver sa liberté à l'intérieur de contraintes, aller jusqu'au bout de ce que l'on a entrepris
- Se concentrer, apprendre à recommencer, répéter pour mémoriser
- Être valorisé dans son travail et sa pratique artistique face aux autres camarades, aux parents et aux adultes lors de la représentation du spectacle.

Avant le spectacle

- Donner des informations aux enfants : le titre, le genre du spectacle, le lieu où il sera joué.
- Montrer l'affiche du spectacle. Engager une discussion sur le comportement du spectateur : avoir une attitude adaptée à la situation (pas de bonbons, d'agitation, de gestes ou de bavardages inopportuns), respecter le travail des comédiens, respecter aussi les autres spectateurs, attendre la fin du spectacle pour exprimer ses commentaires (positifs ou négatifs, on a le droit d'exprimer son avis), profiter du moment présent, c'est du spectacle vivant, il n'est pas enregistré, on ne pourra pas revenir en arrière, et pour ce qui est du pipi, on essaie de prendre ses dispositions avant, et, si vraiment on doit sortir de la salle de spectacle en urgence on le fait avec la plus grande discrétion.
- Ouvrir tout grands ses yeux et ses oreilles et se laisser emporter par l'histoire.
- Quand le noir se fait, le spectacle débute dans le silence et à la fin de la représentation on peut, par des applaudissements, réagir au spectacle qu'on vient de vivre.

Après le spectacle

- Exprimer son avis et argumenter soit face aux marionnettistes si cela est possible, soit au retour en classe
- Établir une liste des éléments qui constituent le spectacle : les marionnettes, les décors, la lumière, le son, le jeu d'acteurs.
- Étudier à l'aide de photographies, vidéos etc. quelques techniques de marionnettes.

Comment appréhender l'objet autrement ?

Demandez aux élèves de choisir un objet du quotidien. Ils doivent lui trouver un nom et lui inventer une histoire.

Invitez chaque élève à raconter son histoire en manipulant l'objet : ils peuvent être à la fois narrateur mais aussi faire parler l'objet.

Le travail intéressant de cet exercice est de trouver des correspondances entre les caractéristiques physiques de cet objet et le caractère du personnage imaginé.

S'essayer à la manipulation

La marionnette est un art de la manipulation qui peut s'avérer très difficile. Chaque technique possède ses spécificités propres.

Cependant il existe des règles de base que l'on peut expérimenter. Pour essayer la manipulation, vous pouvez commencer avec des simples morceaux de mousse. L'exercice est simple, demandez à chaque élève de choisir deux morceaux de mousse : un pour le corps et un pour la tête. Le but étant d'essayer de faire vivre ce personnage (lui trouver une démarche, une voix : comment faire parler une marionnette ?). Pour que la manipulation soit plus aisée, il est plus simple de commencer à manipuler sur une table.

Les règles de base de la manipulation pour que la marionnette existe de manière autonome :

- Garder une distance entre soi et la marionnette.
- Cacher les coulisses (les mécanismes de la marionnette ou la main du manipulateur).
- Quand on fait parler une marionnette, il faut réussir à gommer ses expressions du visage ou amplifier le mouvement de la marionnette (sinon le regard du spectateur ne se porte plus sur la marionnette mais sur le manipulateur).
- Faire faire des mouvements simples mais efficaces à la marionnette (par exemple : trouver un mouvement associé à une parole, il faut gommer les gestes parasites).

Pistes d'exploitation en classe

- Travail sur la culture italienne, la commedia dell'arte et découverte d'un des personnages de référence
- Circulations culturelles de ces personnages et de la commedia dell'arte en général, évolution historique
- L'art comme moyen d'expression : le rire, le ridicule, la bouffonnerie, l'insolence, la transgression
- L'expression par le corps, la voix, les mimiques.
- Création de marionnettes à gaines ou marottes

Glossaire

• La marionnette

C'est un objet qui est animé par un comédien dans le cadre d'un spectacle théâtral. La marionnette joue alors le rôle d'un personnage comme le ferait un acteur dans le théâtre traditionnel. La marionnette peut être très simple (un morceau de bois, un objet de la vie quotidienne), ou très sophistiquée (une poupée articulée).

• Le marionnettiste

Personne qui crée des marionnettes et imagine des spectacles où elles entrent en scène, personne qui fait mouvoir les marionnettes, qui leur prête sa voix.

• Le castelet

Il s'agit d'un décor occultant la présence des marionnettistes et servant de scène pour les spectacles de marionnettes. Selon le type de marionnettes utilisées, la structure peut varier.

• Grille de manipulation

La grille de manipulation indique ce que le marionnettiste doit faire et dire tout au long du spectacle. Ce sont des indications écrites dans un tableau.

Pour aller plus loin...

Sites ressources

- Portail des arts de la marionnette : <http://www.marionnette.com/fr/>
- Le Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette <http://theatredelamarionnette.com/>

Bibliographie

- Charles Magnin, Histoire des marionnettes en Europe, Michel Lévy Frères, 1852 (disponible sur Gallica) ; rééd. en fac-similé, Slatkine, 1981.
- Louis Lemercier de Neuville, Souvenirs d'un montreur de marionnettes, Bauche, 1911 (disponible sur Gallica)
- Pierre Gauchat, Marionnettes, introduction d'Edwin Arnet, Zurich, Eugen Rentsch, 1949
- Frank Jotterand, Le Nouveau théâtre américain, Paris, Seuil, 1970, 223 p.
- Françoise Kourilsky, Le Bread and Puppet Theatre, Lausanne, L'Âge d'homme, 1971, 600 p.
- Henryk Jurkowski et Thieri Foulc, Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette, Montpellier, Éditions l'Entretemps, 2009
- Théâtre de la marionnette à Paris, Le pari de la marionnette au théâtre, édition de l'oeil, 2010
- Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Naissance d'un festival, Jacques Félix, marionnettiste et « créateur », Mémoires et Témoignages, 1961-2011, éditions les 3 mondes, 2011

A regarder

- La collection de livres-DVD « Maîtres et marionnettes », (P.O.M films / Éditions de l'oeil) offre des portraits fascinants d'artistes devenus incontournables sur les scènes contemporaines comme Neville Tranter, Roland Soehnle le Handspring Puppet Company

D'après un canevas de Serge Dotti
Avec : Aurélie Péglion et Fanny Tissot-Giordana
Musique : Thomas Garcia
Régie : Antoine Hansberger
Collaboration artistique : Sylvie Osman et Greta Bruggeman - Cie Arketal
Production : Compagnie Gorgomar
Co-production : La Fabrique Mimont, Scène 55

Avec le soutien de :
DRAC Paca, Région Sud, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Ville de Nice, L'Entre-Pont

Compagnie Gorgomar
Maison des associations Nice Garibaldi 12 ter place Garibaldi 06300 Nice
06.12.45.23.96 / 06.62.71.50.50 gorgomar@gmail.com www.gorgomar.org