

« Mon p'tit espace »

Rencontre avec Aude Maréchal, marionnettiste & exercices de manipulation

Parution du 10 juin 2020 – Prochaine parution le 17 juin 2020 (Coulisses d'un entraînement d'artistes de cirque)

Biographie : AUDE MARECHAL

Elle commence sa formation au Papillon Noir Théâtre à Caen sous la direction de Charly Venturini. En 2006, elle s'installe à Paris pour suivre des cours de théâtre à l'Ecole de Théâtre de Paris (1er arrondissement). Elle travaille alors avec Colette Louvois, Michel Bajoux, Danielle Netter. Après plusieurs spectacles à Paris et en province, elle joue plusieurs mois au théâtre des Déchargeurs à Paris « Le Temps des cerises » sous la direction de Martin Delavenne. Elle multiplie ensuite les stages de formation théâtrale et se spécialise dans le théâtre d'objets, la marionnette et le théâtre d'ombres. De retour sur Caen en 2008, elle crée son premier spectacle de marionnettes portées « Pacotille ». Ce spectacle muet connaît un franc succès et se jouera plus de 200 fois en France et à l'étranger. La porte sur l'International s'ouvre alors pour Aude. Les rencontres, les formations et les créations se multiplient en France et à l'étranger : Inde, Chine, Maroc, Thaïlande, São Tome, Népal, Slovénie, Mali.... Elle tisse ainsi un réseau international d'artistes et programme des tournées, des festivals et des cocréations avec d'autres compagnies, dans d'autres pays. Le projet « Crossing » création France – Inde voit notamment le jour en 2015. Depuis quelques années aux côtés d'autres artistes, elle favorise donc le mélange des cultures, des techniques et des pratiques au service de créations originales et fortes de sens. Persuadée que le rapport au public est l'essence même de son travail, elle dirige des ateliers d'expression artistique auprès d'enfants, de jeunes, d'adultes, de seniors ainsi qu'auprès de publics fragilisés (structures spécialisées, hôpitaux...)

Quelques mots sur la compagnie Créa :

La compagnie Créa a été fondée en 2008 par un collectif d'artistes. Depuis 12 ans, elle multiplie les rencontres et les collaborations avec des artistes de la région normande mais aussi à l'International. La compagnie compte à son catalogue 8 spectacles, tous avec une identité et une esthétique propre. Les créations ont longtemps été tournées vers le jeune public et les familles. Aujourd'hui, avec le spectacle "La Traverse" la ligne artistique prend une autre direction et s'adresse aussi aux adolescents et aux adultes. Les créations regroupent souvent théâtre, marionnettes, danse et théâtre d'ombres. Il s'agit à chaque fois de créer de nouvelles passerelles et non de cloisonner les genres et les identités. Dans ce mouvement, la compagnie s'attache à développer des partenariats avec d'autres artistes dans le monde. Programmés plusieurs fois dans des festivals et Alliances Françaises (Chine, Inde, Népal...) les spectacles de la compagnie Créa voyagent régulièrement. Très souvent, les spectacles sont suivis ou précédés d'ateliers artistiques. Il est important pour nos artistes de transmettre et partager leur passion avec le public. En France, les spectacles sont joués dans différentes salles dans le cadre de programmations culturelles ou de festivals. Ils sont également "transportés" un peu partout grâce au Créa' Bus, la scène itinérante. Enfin, depuis 2017, Créa fait partie du Mouvement des Clubs pour l'UNESCO. Et depuis 2019, la compagnie est membre de l'Institut International du Théâtre (Organisation Mondiale des Arts de la Scène).

Liens utiles pour en savoir plus :

SITE WEB DE CREA <https://www.crea-spectacles.com/>

EN SAVOIR PLUS SUR LE SPECTACLE « PACOTILLE » <https://www.crea-spectacles.com/spectacles-crea.html>

LES DIFFERENTS TYPES DE MARIONNETTES

http://animation.hepvs.ch/acm/images/stories/Marionnettes_sandra/type_de_marionnettes.pdf

Les jeux et exercices proposés ci-dessous sont des pistes de travail qui peuvent être adaptées selon les âges, le nombre d'enfants, la finalité recherchée le travail en cours et les possibilités de mise en place. Ces propositions ont pour vocation à lancer des activités et d'autres jeux peuvent bien sûr être imaginés et en découler. Ces activités peuvent être effectuées en classe ou à la maison en respectant les consignes de distanciation.

Compagnie Créa – 06 07 77 43 40 – www.crea-spectacles.com – crea.production@yahoo.fr

EXERCICES POUR MANIPULER

Manipulation d'un personnage en papier (tuto vidéo) : utiliser un morceau de feuille (brouillon, journal...) de taille A4 environ. Le chiffonner doucement afin de lui donner une forme longiligne. Placer une main en haut et une main en bas (comme indiqué dans la vidéo). S'amuser à faire bouger son personnage, à lui donner des émotions, à le faire respirer.

- ⇒ Attention de bien garder les mains et le regard fixés sur la marionnette
- ⇒ Bien faire la différence entre la manipulation d'un jouet à la maison (poupée par exemple) et la manipulation d'une marionnette. On doit comprendre l'intention, l'histoire à travers le personnage.
- ⇒ Mettre en place une succession de mouvements qui racontent une action ou un évènement simple (ex : entrée de la marionnette, promenade, elle voit quelque chose qui lui fait peur, elle s'enfuit) / Choisir et ajouter une musique qui pourrait appuyer la scène. Travailler le rythme, les pauses, les regards du personnage...

Imaginer à partir d'un objet :

Mettre en place un espace avec différents objets (formes, matières et tailles variées) recouvert (caché) des enfants dans un premier temps. Les enfants s'assoient au sol (chacun son espace), fermer les yeux, relâcher ses bras ainsi que les muscles du cou et du visage. Respirer profondément. Pendant ce temps, déposer un objet derrière chaque enfant. Au signal, les yeux fermés, l'enfant prend l'objet et le tâte. Prendre le temps de toucher la matière (doux, rugueux, froid, chaud...), les formes, la grandeur, le bruit qui s'en dégage. Au bout de 2 min, l'enfant repose l'objet derrière lui, on peut ouvrir les yeux. Sans regarder son objet, chaque enfant prend la parole et explique ce qu'il a ressenti (au-delà de deviner ce qu'est l'objet).

- ⇒ Selon l'âge on peut demander à l'enfant quel caractère, quel type de personnage serait cet objet s'il était vivant (ex : un chausson tout doux peut devenir une grand-mère qui aime bien tricoter et rester chez elle) / Idem avec la voix qu'il aurait ou le trait de caractère dominant).
- ⇒ Prendre un temps de réflexion, où chacun (en silence) imagine l'histoire de son objet. Après l'avoir découvert les yeux fermés, puis les yeux ouverts. Restituer ensuite à l'ensemble du groupe l'histoire et la parcours de cet objet (ex : un chapeau abîmé = ce chapeau appartenait à mon grand-père, il l'a reçu en cadeau lors de son anniversaire. Le ruban est usé car il l'a porté tous les jours depuis. La tâche ici, c'est ma grand-mère qui a renversé du café dessus sans faire exprès...)

Détourner un objet :

Chaque enfant se place à un endroit de l'espace (debout), il ferme les yeux. Placer un objet devant lui, au signal il ouvre les yeux. Sans parler, uniquement par des gestes et par la manipulation, il devra utiliser l'objet d'une autre manière que sa fonction initiale (ex : une brosse à cheveux peut devenir un micro dans lequel on chante, un livre peut devenir un miroir, ou un stylo une épée...).

- ⇒ Attention de ne pas toujours faire la même chose et répéter continuellement le même geste. Trouver différentes manières de se servir de l'objet, proposer différentes manières d'agir et d'interagir avec l'objet ou avec les autres autour de nous.
- ⇒ Quand l'exercice fonctionne bien, possibilité d'ajouter des paroles ou de la musique. Orienter vers une série de gestes qui amènerait à la construction d'un personnage ou d'une histoire (selon l'âge).

N'hésitez pas à nous envoyer vos créations (vidéos, photos...) par email crea.production@yahoo.fr cela nous fera très plaisir ! Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires (Facebook, email, page web « Mon p'tit espace ») Merci d'avance.

BOITE A OUTILS – « PREPARER LES ENFANTS A ALLER AU SPECTACLE »

Petit mot à chuchoter avant que ça ne commence ...

Bonjour.

Juste un petit mot avant que ça commence.

Juste un petit mot pour vous dire qu'on ne va pas au théâtre comme on va au stade ou comme on regarde la télévision. C'est bien aussi, mais ce ne sont pas les mêmes règles. Vous allez voir un spectacle vivant. Et c'est fragile un spectacle vivant, comme tout ce qui est vivant, comme les fleurs et les animaux. Comme nous. Et parce que c'est fragile un spectacle vivant, on peut l'abîmer, même sans s'en apercevoir... Si on abîme le spectacle, c'est embêtant pour les artistes. Mais c'est leur travail, et ils savent que ce n'est pas tous les jours facile... Non, ce qui est dommage surtout, c'est qu'en abîmant un spectacle, c'est notre propre plaisir qu'on abîme, et celui de ses voisins.

Alors, juste pour notre plaisir - et celui de notre voisin ! On va ensemble essayer de respecter 2 petites règles toutes simples pour ne pas abîmer un spectacle :

- D'abord, ce que j'ai envie de dire sur le spectacle, je le garde dans ma tête jusqu'à la fin de la représentation. Je le dirai après, à mes copains, mon maître ou ma maîtresse...
- Et puis, je vais faire attention à tous ces petits bruits qu'on n'entend pas d'habitude mais qui, au théâtre, font un drôle de boucan : les pieds qui tapent ou frottent le sol, les papiers de bonbons que l'on froisse, les fauteuils qui grincent... C'est tout simple, mais comme ce n'est pas facile à respecter, on va demander aux adultes qui sont avec nous de nous aider à y penser...

Je vous laisse avec la Cie qui vous présente Le spectacle dure Je vous souhaite autant de bonheur à le découvrir que nous en avons eu à vous le proposer. Je vous laisse sur la pointe des pieds... Bon spectacle... Bon plaisir... Chut...

Charte du jeune spectateur

Les droits du jeune spectateur Avant le spectacle

- Je suis bien informé sur le spectacle.
- Je suis confortablement installé, je vois sans problème l'espace de jeu.

Pendant le spectacle

- Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l'écoute des autres spectateurs.

Après le spectacle :

- Je peux ne pas avoir envie d'en parler, de dire ce que j'ai ressenti pendant le spectacle.
- Je peux critiquer le spectacle, dire ce que je pense, je peux m'exprimer, échanger, confronter mes idées, mes jugements avec les autres spectateurs.
- Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant, en parlant avec mes camarades ou des adultes
- Si j'ai pris du plaisir, que j'ai appris des choses ou que je me suis senti(e) grandir grâce au spectacle, je peux y revenir avec ma famille, mes camarades pour partager avec eux cette expérience !

Les devoirs du jeune spectateur

Avant le spectacle

- Je suis calme, attentif, je me prépare à vivre un moment agréable et à partager une expérience.

Pendant le spectacle :

- Je ne me manifeste pas quand le noir se fait dans la salle.
- Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent même sur scène !
- Je ne sors pas pendant la représentation (sauf en cas d'urgence) parce que tous les déplacements dans la salle perturbent l'attention générale.
- Je me rends disponible, j'écoute.
- Je ne mange pas.
- J'évite de gigoter sur mon siège.

Après le spectacle

- Je respecte le jugement des autres.
- J'évite les jugements trop rapides et trop brutaux.
- Je réfléchis à ce que j'ai vu, entendu et compris.

Pour aller plus loin

En plus du travail accompli autour de la pièce de théâtre vue par les enfants, on peut proposer des ateliers en lien avec le monde du théâtre : la liste ci-dessous n'est pas exhaustive.

- **Un atelier sur les différents types de spectacles vivants**

C'est une activité de tri : on fournit aux enfants des images de théâtre, cirque, danse, clown, marionnette, théâtre d'objet, théâtre d'ombre... On leur demande de retrouver et de classer les différents types de spectacles.

Selon leur niveau et leur âge, on les laisse chercher librement ou, en cours de travail, on leur fournit les étiquettes avec les grandes catégories de spectacles.

La mise en commun donne lieu à de grands débats car les images sont volontairement ambiguës. En effet, il est intéressant de faire percevoir aux enfants, qu'aujourd'hui, de plus en plus de spectacle sont des formes hybrides et complexes qui empruntent à plusieurs formes d'art.

- **Un atelier sur les métiers du théâtre**

On propose aux enfants un jeu de devinettes. Pour cela, on peut utiliser l'outil pensé par Martine Legrand « *Qui fait quoi ? Les métiers du théâtre* » dans son ouvrage ***Sortir au théâtre à l'école primaire, Scéren, 2004***. Les enfants sont répartis par équipes avec pour chacune une ardoise. Les noms des différents métiers sont écrits au tableau. Le meneur propose un à un les indices. Quand les enfants pensent avoir trouvé le métier, ils l'inscrivent sur l'ardoise. Si l'on veut compter des points, on peut imaginer que les groupes qui trouvent au 1er indice marquent 3 points, ceux qui trouvent avec le 2e indice marquent 2 points, et ceux qui trouvent avec le 3e indice marquent 1 point ; les groupes qui se trompent perdent 1 point.