

La Formation aux Arts de Marionnette dans le cadre de la Compagnie Arketal à Cannes France

A Formação nas Artes da Marionete no contexto da
companhia Arketal em Cannes, França

*Greta Bruggeman*¹

Résumé

Ce texte est un bref rapport sur le travail de formation et de recherche dans les arts de la Marionnette réalisé à Arketal - France.

Mots-clés: Marionnette Arts; formation de marionnettiste; Compagnie Arketal

Resumo

Este texto é um breve relato sobre o trabalho de formação e pesquisa nas artes da Marionete realizado em Arketal – França.

Palavras-chave: Artes da Marionete; formação do marionetista; Companhia Arketal

ISSN: 1414.5731
E-ISSN: 2358.6958

¹ Originaire de Belgique et après s'être formée à l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, elle crée avec Sylvie Osman, en 1984, la Compagnie Arketal. Après l'achèvement de leur première création, elle a entamé un long voyage personnel consacrant toute son énergie et sa disponibilité au service de la conception et de la construction des marionnettes et de leur espace scénique. Les arts plastiques continuent de nourrir à travers ses recherches. arketaldirection@orange.fr. France

Arketal

CANNES

École des marionnettes²

Objectifs et brève historique

L'Atelier d'Arketal, centre de formation et de recherche aux arts de la marionnette est né en 2002 d'un désir de transmission et de partage aussi bien que de la nécessité de faire vivre un espace de recherche et de création. Ce lieu-ressource, unique dans le Sud-Est de la France, 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.

Source: [http://arketal.com/autour-de-la-marionnette/A formação inicial](http://arketal.com/autour-de-la-marionnette/A%20forma%C3%A7%C3%A3o%20inicial)

² Source: <http://arketal.com>

La Formation Initiale

A L'ERAC, Ecole Régionale d'acteurs de Cannes

Sylvie Osman

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=Wu82XgE1h-Y>. Marionnettiste et metteuse en scène pour la compagnie Arketal.

Le programme pédagogique comporte trois parties:

1. Sensibilisation au théâtre de marionnettes contemporain.
2. Approche de la marionnette en tant qu'instrument: la technique, les conventions, le mouvement dans l'espace, les exercices de base.
3. Étude du jeu d'après des contes philosophiques, des textes classiques (Shakespeare, Sophocle ...), des textes d'auteurs contemporains (Alfred Jarry, Patrick Kermann, Noëlle Renaude, Hanokh Levin, Carole Fréchette...).

Insertion professionnelle: de 1992 à 2015 : Repérage d'élèves-acteurs pour les spectacles de la compagnie. Formation de l'acteur marionnettiste - Arketal - Phase initiale

Source: <http://arketal.com/portfolio/formation-de-lacteur-marionnettiste/>

A L'ESNAM

Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville- -Mézières

Un atelier construction, avec Greta Bruggeman, d'une marionnette à tringle, à partir des figures du peintre russe Malévitch et jeu avec Sylvie Osman, d'après la poésie de Ossip Mandelstamm, avec les élèves en 3ème année de la 10ème promotion.

Greta Bruggeman³ - Designer et constructeur de marionnettes, scénographe pour la Compagnie Arketal Arketal.
Source: <http://arketal.com/portfolio/stages-professionnels-marionnette/>

Au Théâtre aux Mains Nues de Paris – École de l'acteur-marionnettiste

Formation continue. Intervention dans le cadre de la formation de longue durée:
Construction d'une marionnette à tringle du 5 au 15 janvier 2015.

Laboratoire Mise en Forme Mise en jeu d'après des poèmes d'Adonis et des calligraphies du peintre Rachid Koraïchi du 9 au 11 janvier 2015.

La Formation Continue

Arketal est hébergé par la ville de Cannes dans une ancienne usine de chaussures.

Le lieu dispose d'un atelier équipé d'outils, d'outillage et matériaux nécessaires pour la fabrication des marionnettes et des décors.

³ Elle collabore également avec d'autres compagnies pour la construction de marionnettes. Ses personnages sont souvent conçus à partir d'un dessin, d'une peinture. Les arts plastiques, dès le début, nourrissent leurs recherches. Source: <http://arketal.com/portfolio/stages-professionnels-marionnette/>

Atelier de Arketal
Source: <http://arketal.com/ecole-de-marionnettes-a-cannes/>

Il y a un petit studio de répétition. Des marionnettes de recherche et des prototypes sont exposés en permanence. Une bibliothèque d'ouvrages sur le Théâtre de marionnettes, le Théâtre, les Arts Plastiques et les Contes sont à la disposition des stagiaires.

Exposition permanente de prototypes Arketal
Source: <http://arketal.com/ecole-de-marionnettes-a-cannes/>

Depuis plus de 15 ans et plus d'une soixantaine de stages, l'Atelier est en constante évolution. A la construction de divers types de marionnettes et au jeu, se sont ajoutées l'exploration de l'écriture, de la scénographie, de la couture.

De nombreux intervenants artistes, experts ou maîtres en leur spécialité sont intervenus, des intervenants dans le domaine des Arts de la Marionnette comme:

Frank Soehnle qui pratique La Marionnette à Fil, la construction et le jeu, un théâtre très contemporain basé sur les techniques classiques.

Frank Soehnle

Source: <http://arketal.com/formation-marionnettiste/#LEMERCIER>

Thomas Lundqvist est un artiste Suédois qui enseigne la construction, la sculpture, des marionnettes bunraku, selon les méthodes et avec les outils japonais.

Pierre Blaise, acteur et marionnettiste français aborde l'interprétation, la marionnette comme instrument théâtral à travers la marionnette à gaine chinoise.

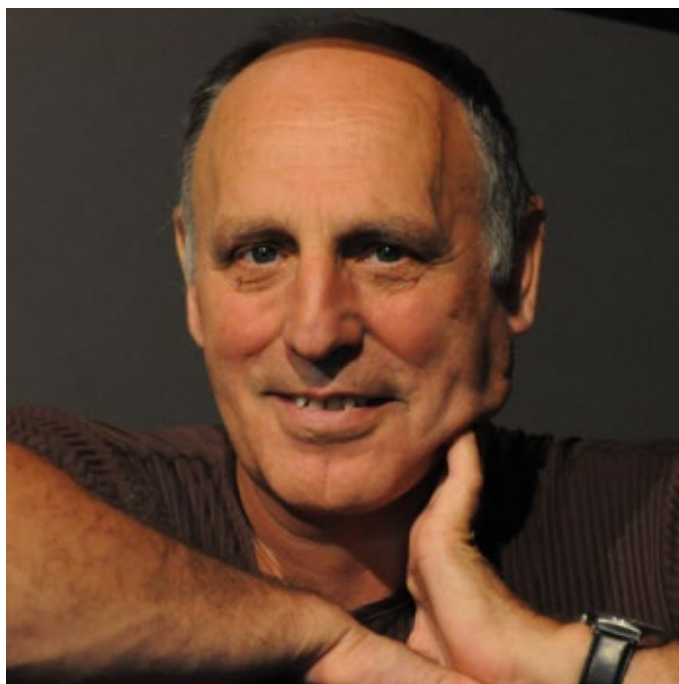
Emilie Flacher est un jeune metteur en scène française, constructrice aussi. Elle se concentre sur le jeu et la dramaturgie de textes d'auteurs contemporains.

Emily Flacher

Source: <http://arketal.com/portfolio/stages-professionnels-marionnette/>

Alain Lecucq, ou Narguess Majd sont spécialisés dans le théâtre de papier, de la dramaturgie au jeu.

Jean-Pierre Lescot est un grand créateur du le théâtre d'ombres.
Source: <http://arketal.com/portfolio/stages-professionnels-marionnette/>

Cette année (2017) Joan Baixas vient avec pour la première fois avec le programme « Oh la la La marionnette ».

Joan Baixas – artiste catalan
Source: <http://arketal.com/rencontre-joan-baixas/>

Nous avons eu le plaisir d'accueillir l'artiste scénographe Julia Skuratova, de Lituanie, l'auteur Jean Cagnard, les peintres Rolf Ball, Marius Rech, Michel Rauscher.

Depuis quelques années nous invitons Damien Schoëvaërt-Brossault, qui vient enseigner le pop-up et le théâtre de marionnettes.

Damien Schoëvaërt-Brossault

Source: <http://arketal.com/formation-marionnettiste/#SHOEVAERT>

Sylvie Osman aborde le jeu et moi la construction de marionnettes, chaque année

Le programme annuel « **Mise en Forme Mise en Jeu** » se déroule sur une période de 2 à 3 mois en début d'année. Ce cycle est composé de différents modules complémentaires : il s'ouvre sur l'apprentissage des techniques de base pour aller ensuite vers des techniques plus spécifiques. Cette formation complète et structurée est accessible sous sa forme de cycle mais également de manière modulaire pour ceux qui le souhaitent.

Le programme dans sa totalité peut être une préparation à l'entrée de l'ESNAM (Ecole à Charleville) ou bien être une possibilité de découverte, d'approfondissement ou reconversion.

Les stagiaires, de toute la France et au-delà, viennent et reviennent à l'Atelier, des Marionnettistes, Comédiens, Scénographes, Metteurs en scène, Plasticiens, Conteurs, Chanteurs, des étudiants. L'Atelier réunit de par ses objectifs des personnes d'horizons très divers. La durée de chaque stage – de une à 3 semaines laisse le temps aux participants de s'immerger totalement dans le monde de la Assurance Formation marionnette et surtout, d'emprunter, à leur rythme, de nouveaux chemins de création.

Confrontation de points de vue, échange de techniques, partage de savoir-faire, développement d'un esprit artistique et artisan dans l'utilisation des matériaux, recherche du mouvement, invention de formes nouvelles... : durant les stages, l'Atelier d'Arketal est en ébullition.

L'Atelier d'Arketal ouvre la porte à nombre de réflexions sur l'objet marionnette. Durant les stages, les tables rondes entre stagiaires et/ou artistes sont des moments privilégiés qui permettent à chacun de livrer ses propres difficultés, découvertes ou interrogations, tout en s'imprégnant de celles des autres.

Les stages se terminent par un « puppet café », pour présenter à un public limité le travail, de faire connaissance avec l'intervenant et les stagiaires.

Tout ce cycle de formation est labellisé AFDAS (Assurance Formation des Activités du Spectacle)

Les stagiaires français, les artistes du spectacle, bénéficient d'une aide financière à la formation. Quand ils travaillent ils paient une cotisation, c'est obligatoire. Chaque année ils ont le droit de se former dans un organisme de formation reconnu.

La formation des amateurs

Les demandes de la part des intervenants artistiques, éducateurs, professeurs, thérapeutes, ou débutants sont nombreux. Ces stages d'initiation ou de découverte de la construction et du jeu, sont organisés en dehors du calendrier scolaire, pendant l'été ou à l'automne. Le public vient aussi de toute la France.

Les actions Culturelles

Les directions des affaires culturelles des villes ou des théâtres demandent des actions culturelles, des ateliers dans les écoles pour aborder la création de figures simples et l'apprentissage du jeu.

Ces actions se développent d'année en année et concernent les enfants des écoles primaires, des collèges et des lycées.

Ateliers Nomades

Arketal donne aussi des formations à l'extérieur, à la demande de festivals, et souvent à l'occasion des tournées à l'étranger. La participation au Festival de Charleville- Mézières avec des expositions a fait connaître l'approche de la conception, et de la construction et le jeu de marionnettes.

Sylvie Osman et Greta Bruggeman sont intervenues ces dernières années à Tolosa, à Séville et à Valencia en Espagne ; à l'institut Français à Port au Prince en Haïti ; au Centre El Arca à La Havane à Cuba ; au Centre Tournesol à Beyrouth, au Liban, à Turku, ...

Les résidences

Il existe en France un dispositif du Ministère de la Culture « Le compagnonnage » qui permet à un ou une jeune artiste d'être accompagné dans un projet personnel et en même temps de suivre un projet de la compagnie. Il s'adresse à des jeunes qui sont sorties d'une école nationale. Nous avons accueilli une ancienne élève à sa sortie de l'ESNAM. Erika a séjourné pendant six mois à l'Atelier, découvrant toutes les facettes de la vie de la compagnie (administration, gestion, diffusion, communication). L'accord consistant en un véritable contrat de professionnalisation. La jeune marionnettiste a participé, en tant que marionnettiste, au spectacle d'Arketal « L'homme qui plantait des arbres », tandis que, Arketal la soutenait dans la réalisation de son projet personnel (maquette puis production du spectacle « De fil en aiguille »).

D'autres séjours peuvent avoir lieu, appelés stages « Air libre », d'une ou quelques semaines où un ancien élève de l'Atelier vient chercher de l'accompagnement sur un

projet personnel. Ces stages, ont lieu en dehors des périodes de formation habituelles et offrent aux élèves une immersion totale, propice à la création comme à l'approfondissement des connaissances.

L'homme qui plantait des arbres⁴

Le lien à l'International et à l'UNIMA

L'Atelier a dès le départ voulu être un lieu ouvert. Tous nos professeurs à Charleville venaient d'autres pays d'Europe, ainsi que 2 tiers des élèves qui eux, venaient du monde entier. A la sortie de Charleville, Michael Meschke et Henryk Jurkowsky nous ont invités et encouragé à venir dans leur pays. Nous étions 6 anciens élèves à partir de ouest à l'est de l'Europe pour présenter en Suède et en Pologne nos premières « work in progress ».

Nous avons gardé, jusqu'à ce jour, cet esprit culturel transfrontalier, dans nos démarches créatives, dans nos rencontres et découvertes artistiques et aussi dans l'accueil de stagiaires du monde entier dans notre atelier. Finlande, Espagne, Denmark, Suisse, Belgique, Hollande, Suède, du Liban, de Haiti, Etats Unis, Italy et de Chine

⁴ *Texte*, Jean Giono/ *Mise en scène*, Sylvie Osman / *Marionnettiste*, Erika Faria de Oliveira/ *Acteur*, Pierre Blain/ *Conseils en dramaturgie*, Christiane Samuel/ *Ecriture du discours du député*, Jean-Baptiste Corbier/ *Conception scénographie et dessins des personnages*, Antoine Oriola/ *Construction marionnettes et décors*, Greta Bruggeman/ *Bande sonore*, Thomas Hocquet/ Création lumières, Emmanuel Guedj. Spectacle Tout public, à partir de 7 ans. Durée : 50mn.

Arketal est aidé et soutenu par la Ministère de la Culture, par la Région Provence
Alpes Côte d'Azur, par le Département des Alpes maritimes et par La Ville de Cannes.

Greta Bruggeman
Cannes, 3 avril 2017

Ce texte est également publié en portugais dans cette édition.

Reçu: 23/05/2018
Approuvé: 23/05/2018