Compagnie Arthéma
www.ciearthema.com
mail :contact@ciearthema.com
Tél : 06 03 34 50 95

DOSSIER PEDAGOGIQUE

proposé par Françoise Waldeck Seince et Alain Vidal

Quelques références autour de la marionnette

Marionnette :

« Figurine articulée ou non, représentant un être humain ou un animal, et actionnée à la main par une personne généralement cachée, qui lui fait jouer un rôle muet ou parlant. »

Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française

La marionnette à travers le temps :

Les marionnettes existent depuis très longtemps. Elles ont une origine religieuse. On les utilisait en Egypte Ancienne lors de rites funéraires. En France, au Moyen Age, l'art chrétien a contribué à développer la statuaire mobile. Le mot français « marionnette » provient d'ailleurs du diminutif de Marie.

Peu à peu, la marionnette va se déplacer vers la sphère ludique. Elle s'associe à l'idée de spectacle, à la volonté d'exprimer pour un public la version théâtralisée d'une expérience. Le théâtre de marionnettes devient le plus souvent ambulant. Selon les lieux de représentations, les marionnettes s'adressent à un public populaire ou aristocratique puis bourgeois. On les retrouve dans les foires, les cours, les salons, les théâtres.

La marionnette à travers le monde :

Les marionnettes sont présentes sur tous les continents : en Inde, en Chine, au Japon, à Java, en Afrique, en Amérique Latine, en Europe. Par cette énumération, on s'aperçoit qu'on a à faire à un langage international.

Selon les pays, certaines techniques de fabrication de marionnettes ont été plus exploitées que d'autres : marionnettes à gaine, à fils, à tringle, silhouettes articulées du théâtre d'ombres.

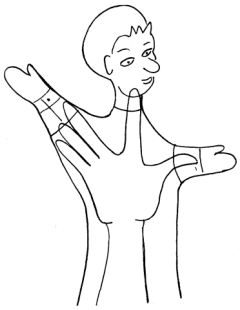
Chaque pays a développé ses propres marionnettes créant ainsi une sorte de mythologie populaire : Polichinelle en Italie, Karagöz en Turquie, Kasperl en Autriche, Guignol en France, Punch en Angleterre, Tchanchès en Belgique,...

La manipulation

Les montreurs, les marionnettistes animent les marionnettes et leur donnent leurs voix jouant le plus souvent plusieurs rôles en même temps.
Il est de coutume de classer les marionnettes par rapport à la position du manipulateur : en-dessous, au-dessus ou derrière.

Manipulation par en-dessous

Marionnette à gaine



Le marionnettiste introduit sa main dans le corps en tissu de la marionnette. Il passe l'index dans la tête, le pouce dans un bras et les autres doigts dans le 2ème bras. Il peut animer 2 marionnettes en même temps.

En France, la plus célèbre marionnette à gaine est Guignol, créé à Lyon par Laurent Mourguet au début du XIXème siècle.

Le guignol lyonnais

La marotte

Une tige centrale supporte la tête. Parfois, les bras de la marotte sont ballants, d'autres fois ils sont actionnés par des petites tiges.

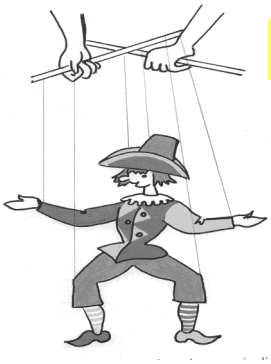
la Muppet

La Muppet (contraction de *marionnette* et *puppet*) est un personnage créé par le marionnettiste américain Jim Henson (1936-1990). Elle fut rendue célèbre par des séries télévisées telles que « Le Muppet Show » ou « Rue Sésame ».

Elle a la particularité de disposer d'un visage expressif et d'une bouche mobile. Parfois des tiges permettent d'animer les bras.

Une chaussette dotée de deux balles de ping-pong pour les yeux et un minimum de décoration prend vie au moindre mouvement de la main du manipulateur.

Manipulation par dessus



Marionnette à fils

Elle est suspendue à des fils par plusieurs points d'attache qui relient les différentes parties de son corps (tête, torse, bras, jambes) à un contrôle (appelé aussi croisée ou attelle). Ce contrôle permet au marionnettiste de piloter la marionnette.

Marionnette à tringle

Elle est manipulée à l'aide d'une tige en fer fixée au sommet de la tête de marionnette. Parfois des tiges plus petites ou des fils font bouger les membres.
Tchanchès fait partie de la grande tradition des marionnettes à tringle liégeoises.
En France, Lafleur, marionnette à tringle et à fils, est traditionnelle d'Amiens.

Lafleur

Tchanchès

Soldat Marionnette sicilienne

Manipulation par derrière

le théâtre d'ombres

Eclairées par derrière, les ombres se projettent sur un écran. Elles peuvent apparaître, disparaître, diminuer ou grandir selon leurs positions entre l'écran et la source lumineuse. Les silhouettes qui provoquent ces ombres sont articulées ou pas.
C'est une technique très ancienne qui vient de Chine. Elle nécessite le noir total dans la salle.
Les silhouettes du théâtre d'ombres turc sont souvent réalisées en peau de chameau.

Karagöz, théâtre d'ombres traditionnel de Turquie

Marionnette à contrôle

Plusieurs manipulateurs travaillent en parfaite synchronisation pour animer ces marionnettes à l'aide de contrôles fixés sur différentes parties des personnages. Le jeu se fait à vue ou en théâtre noir. Dans ce dernier cas, les manipulateurs sont entièrement vêtus de noir et les marionnettes sont éclairées par un couloir de lumière.
Le Bunraku, théâtre japonais traditionnel utilise ce type de marionnette. Les personnages sont représentés par de grandes marionnettes à contrôle manipulées à vue. Le texte est interprété par un seul récitant pendant que chaque marionnette est animée par 3 manipulateurs.

Marionnette portée ou habitée

Ce sont de grandes marionnettes dans lesquelles le marionnettiste prend place. Elles utilisent directement le corps et les membres du manipulateur qui les porte tel un costume.

Marionnette sur table
et à manipulation directe

C'est une forme contemporaine très usitée. Le corps de la marionnette est généralement complet. La gestion des mouvements est facilitée par la proximité du manipulateur au côté de son personnage, ou placé juste derrière lui. Le manipulateur est la plupart du temps à vue et, bien que visible des spectateurs, il doit se faire oublier et littéralement passer dans sa marionnette. Lors de la prise de parole, le spectateur doit avoir l'impression que c'est la marionnette qui parle. En général, ces manipulateurs sont habillés en noir.

Les inclassables

Ce sont toutes les marionnettes issues de l'imagination fertile d'artistes et qui ne s'intègrent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus.

A propos des marionnettes de « Je veux voir mon chat »

Le spectacle compte plus de quatorze marionnettes.
Certaines représentent des personnages humains (Robin, le petit garçon, Jacques, son père, Colette, sa mère, Papa Mambo)
D'autres représentent des animaux (Toby le chien, Calinette la petite chatte, les rats Mimile, Arthur et Polo, la taupe, le poisson, le papillon, l'hirondelle et Garouda l'oiseau fantastique),
D'autres encore des éléments de la nature (nuages, étoile filante).

Les personnages marionnettes sur table

Robin

Colette, la maman

Jacques, le papa

Toby, le chien

Calinette

Monsieur la Taupe

Les personnages marottes

Polo.

les rats

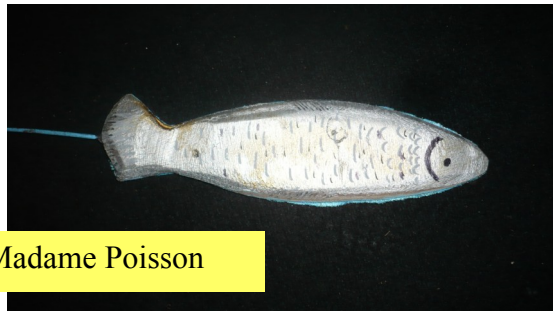
Arthur

Les personnages marionnettes à tige

Monsieur Papillon

Monsieur l'Hirondelle,

Mimile le rat

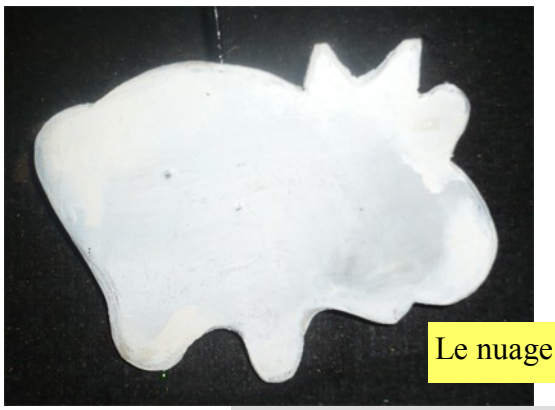


Madame Poisson

Le nuage tout simple

Le nuage à forme de mouton

Le nuage à forme de chat



Le nuage à forme de vache

Le personnage marionnette habitée

Papa Mambo

Le personnage marionnette « à pleine main »

L'oiseau merveilleux Garouda
(avec Robin et Toby sur son dos)

A propos des décors de « Je veux voir mon chat »

Toutes ces marionnettes évoluent dans différents décors. Ce ne sont pas moins que sept décors que les marionnettistes installent et désinstallent tout au long du spectacle.

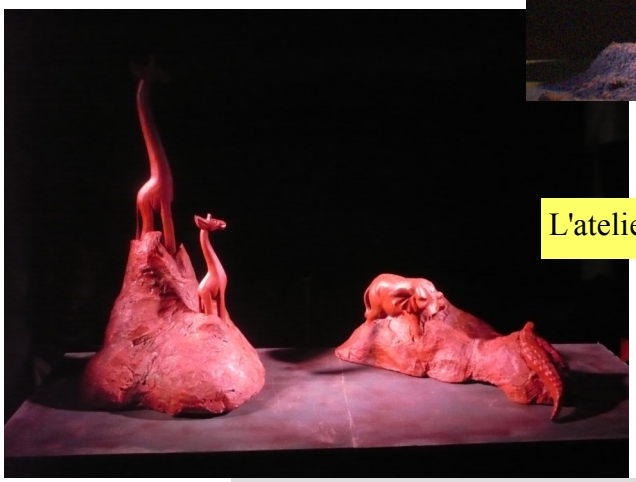
Le salon de la famille de Robin

La chambre de Robin

Un coin de rue

La montagne
et son vaste ciel étoilé avec les planètes

La rivière
et la taupinière de Mr la Taupe,



L'atelier de sculpture de Papa Mambo

L'Histoire

Robin a deux copains à la maison. Ses parents ?
Bon d'accord, ses parents il les aime énormément.
Mais les parents, ce ne sont pas des copains.
C'est vrai, les parents on ne peut pas leur tirer les oreilles, ni les pincer,
ni leur monter dessus comme s'ils étaient un cheval.
On ne peut pas leur lancer une balle pour qu'ils la ramènent.
On ne peut pas les promener sur ses épaules ni les lancer en l'air.
Et **jamais** des parents ne feront semblant de prendre une chaussette pour une souris.
En fait c'est très limité des parents.

Non, voilà ses copains :
Tigrou le chat et **le chien Toby.**
Quand il rentre de l'école quelle joie de les retrouver !

Mais voilà qu'un soir Tigrou sort … et ne rentre pas.
« Je veux voir mon chat! »
Plus de chat.
Tigrou a disparu!
Toby va aux nouvelles…
Chez les rats en bas de l'immeuble, **on est plutôt content** :

Le chat tigré, la terreur du quartier
Pour toujours s'en est allé!
Il est monté au ciel…Comme on dit! »

Monté au ciel?! Robin de la fenêtre de sa chambre regarde le ciel.
Les nuages dansent. Ils s'effilochent et prennent toutes sortes de formes:
… Un mouton… Une vache…L'un d'eux lui rappelle Tigrou. Tigrou?
Ne lui a-t-on pas dit que son chat était monté au ciel ?

Avec Toby le chien Robin entreprend alors un fabuleux voyage à la poursuite de son chat à travers le vaste monde. Il le cherche sur terre, sur l'eau, sous terre (il y a bien des taupes !), sous l'eau (**avec les poissons ?!),** dans le ciel (Au secours, dit l'hirondelle, un chat volant !), au delà des nuages, **dans la galaxie** (Madame l'Etoile filante, vous n'auriez pas vu mon chat ?).

Quelle épopée! Que de rencontres!

« Je veux voir mon chat »

Un spectacle qui se propose d'aborder avec les petits le thème de la disparition… en toute laïcité :
Le voyage de Robin, ce cycle qu'il va accomplir, lui permettra de développer des valeurs fondamentales comme la hardiesse, le courage et l'opiniâtreté et surtout d'accepter que les choses de la vie peuvent avoir une fin.

Pistes pédagogiques (propositions)

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

- Etablir une liste des éléments qui constituent le spectacle : les marionnettes, les décors, la lumière, le son, le jeu d'acteurs
  On pourra aussi répertorier les marionnettes ainsi que les décors de l'histoire.

- En classe on peut demander aux enfants de raconter ce qu'ils ont vu et/ou d'en faire un dessin.
  Pour les aider à exprimer leur avis, on peut leur proposer une liste d'adjectifs et leur demander de choisir celui ou ceux qui, selon eux, qualifient le mieux le spectacle.
  (Exemples d'adjectifs : amusant, ennuyeux, drôle, étonnant, endormant, calme, triste, superbe, agréable, énervant, réussi, raté, émouvant, inoubliable, génial, trop court, trop long)

- Aborder le thème de la mort qui est traité dans le spectacle. On trouvera un appui dans les albums pour enfants dont voici une proposition bibliographique :
  Adieu, Veïa ! *d'Antonie Schneider aux éditions Nord-Sud*
  Les bigarreaux noirs *de Pascal Nottet à l'école des loisirs*
  Là où Mamie est partie... *d'Arnaud Alméras aux éditions Amaterra*
  Une maman comme le vent *d'Agnès Bertron chez Actes Sud Junior*
  La caresse du papillon *de Christian Voltz aux éditions du Rouergue*
  du temps de Sara *aux éditions Thierry Magnier (histoire sans texte)*

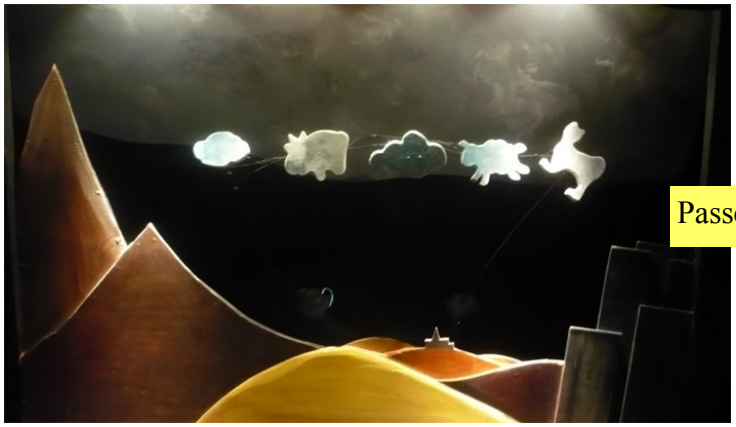
- La mère de Robin dit qu'il ne faut pas se pencher à la fenêtre et le chat de Robin est écrasé par une voiture. Deux raisons pour aborder le thème de l'accident (de la route ou domestique) et de sa prévention.

- Vocabulaire :
  La taupe dit que c'est « Monsieur la Taupe » et le poisson dit que c'est « Madame le Poisson ». On ne s'y retrouve plus ! Le genre peut induire en erreur. Des précisions de lan gage peuvent y remédier. A ce titre, on pourra jouer à constituer des familles animales en les nommant avec précision :

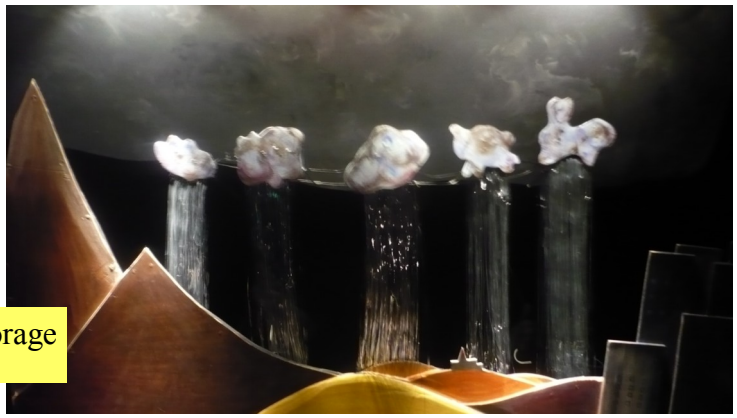
  le cheval, la jument, le poulain
  le coq, la poule, le poussin
  le lion, la lionne, le lionceau
  le chat, la chatte, le chaton
  le chien, la chienne, le chiot etc...

- Parce que Papa Mambo a un atelier de sculpteur, on pourra faire découvrir cet art par une visite de musée, une présentation de reproductions de sculptures ou en allant voir des sculptures installées dans des lieux publiques (parcs, squares, etc...). On pourra également proposer des activités de modelage (terre, pâte à modeler, pâte à sel, …)
- Il sera possible de faire écouter « la truite » de Schubert aux élèves qui devraient y reconnaître la mélodie sur laquelle chantent les rats.

- Dans l'histoire de « Je veux voir mon chat », il est souvent question d'eau (la rivière, l'orage) Cela peut être l'occasion d'aborder le cycle de l'eau, de pratiquer des expériences scientifiques mettant en évidence l'évaporation de l'eau ou les différents états de l'eau (liquide, solide quand elle est glace ou gazeuse quand elle est vapeur).



Passent vache, mouton et chat...



C’était des nuages, et maintenant c’est l’orage

- Parce qu'à l'issue d'une représentation, on a pu entendre un enfant dire : « Un chien qui vole, ça n'existe pas ! », on pourra aborder en poésie le bestiaire qui met en scène des animaux imaginaires comme la fourmi de dix-huit mètres de Robert Desnos ou les animaux de personne de Jacques Roubaud et aussi celui qui présente des animaux réels. Voici par exemple au sujet du chat quelques suggestions :

  Chanson du chat qui dort de Tristan Klinsgor
  Monsieur Chat de Paul Claudel
  Le chat et l'oiseau de Jacques Prévert
  Le chat blanc de Claude Roy
  Le chat de Charles Baudelaire

- Il sera bien sûr possible de faire fabriquer des marionnettes. La marotte ayant pour base une cuillère en bois ou la chaussette transformée en Muppet semblent les plus appropriées à être fabriquées par des jeunes enfants. (Différents sites ou livres en expliquent la réalisation.)

- Si on veut faire jouer des marionnettes sans avoir à les fabriquer, on peut tout simplement proposer aux enfants de faire jouer des peluches.