

CARNET D'HIVER

#1

07

DÉCEMBRE
2017

Cycle de rencontres
sur l'écriture contemporaine
du théâtre de marionnettes

ODRADEK / COMPAGNIE

PUPELLA-NOGUÈS

Centre de création
et développement pour
les arts de la marionnette

UNE DRAMATURGIE
DES CORPS ET
DES GESTES

Organisé en partenariat
avec l'Université Jean-Jaurès

À LA CAVE POÉSIE
TOULOUSE

UNE DRAMATURGIE
DES CORPS ET
DES GESTES

CARNET D'HIVER

≠1

07

DÉCEMBRE
2017

**Cycle de rencontres
sur l'écriture contemporaine
du théâtre de marionnettes**

Existe-t-il une forme particulière de dramaturgie pour le théâtre de marionnettes contemporain ? Quels sont les procédés liés à la création d'un spectacle de marionnettes, aujourd'hui ? Ces questions cherchent à mettre en évidence la singularité du théâtre de marionnette contemporain. Un processus d'écriture spécifique se met en place et interroge la dramaturgie, l'espace, les objets marionnettiques, le travail de l'acteur, la musique, les lumières.

Comment écrit-on aujourd'hui un spectacle de théâtre de marionnettes ? Telle est la question que nous avons eu envie de poser à des artistes marionnettistes de France et d'Ailleurs, accueillis à Odradek.

Des rencontres et des spectacles viendront alimenter la réflexion avec pour invités des auteurs, des journalistes, des chercheurs aux côtés des artistes accueillis à Odradek au cours de l'année.

Notre volonté est de faire de ce rendez-vous de 2017 un rendez-vous annuel. L'objectif étant de pouvoir publier les actes de ces journées en 2020.

CARNET D'HIVER

Organisé par Odradek / Compagnie Pupella-Noguès, en partenariat avec l'Université Toulouse Jean Jaurès, la Cave Poésie Toulouse, et le Festival IF Barcelona.

Cette première édition du *Carnet d'hiver* est consacré à la dramaturgie des gestes et des corps. Avec la complicité de Hélène Beauchamp et Flore Garcin-Marrou (Université Jean Jaurès de Toulouse).

Le théâtre de marionnette contemporain constitue un mouvement artistique bien vivant des arts de la scène. Par sa diversité,

ce mouvement renouvelle les modes de représentations théâtrales. Passant par les simulacres de corps, l'objet est mis en mouvement et dépasse le seul corps de l'acteur. Ce théâtre transpose le mouvement du vivant à ce qui est inerte. En lui donnant vie, il transforme l'objet en sujet et crée un espace de l'indétermination.

Le théâtre de marionnette contemporain ne peut se réduire à une seule forme et puise au contraire dans la diversité des langages artistiques. La danse, le mime, la vidéo, le cirque, la performance sont convoqués : un dialogue s'installe dans un même espace, l'espace d'un plateau.

Autour de Joëlle Noguès, Giorgio Pupella, Hélène Beauchamp, Flore Garcin Marrou, sont réunis les artistes accueillis à Odradek au cours de cette année 2017. Des artistes aux engagements très différents mais qui ont en commun une approche dramaturgique du mouvement dans le théâtre de marionnette.

Programme

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017

14 h

Accueil des participants

—

14 h 30

1re table ronde

« La marionnette, théâtre du geste signe »
invités pressentis : Claire Heggen, Toni Rumbau, Sacha Poliakova, Anna Ivanova, Federica Porello, Xavi Moreno - intervention complice : Flore Garcin Marrou
Animée par Giorgio Pupella.

—

16 h 30

2e table ronde

« De nouvelles écritures pour le théâtre de marionnette »
invités pressentis : Nora Jonquet, Glenn Cloarec, Juliette Nivard, Alfred Casas (sous réserve), Éloi Recoing -
intervention complice : Hélène Beauchamp.
Animée par Joëlle Noguès

—

19 h 30

Spectacle « After Chekhov »
de la Compagnie Samoloet

LES INVITÉS

Claire Heggen
Théâtre
du mouvement
Spectacle *Aeterna*

Toni Rumbau
Fondateur de
la revue *Puppetring*,
Directeur du Festival
IF Barcelona.

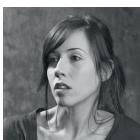
**Sacha Poliakova,
Anna Ivanova,**
Cie Samoloet
Spectacle *After
Chekhov*

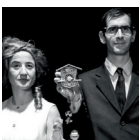
Éloi Recoing
Dramaturge, directeur
de l'ENSAM et de
l'Institut International
de la Marionnette

**Federica Porello,
Xavi Moreno**
Spectacle
Wewood

Nora Jonquet
Compagnie Et Moi
Spectacle *Abuela*

**Glenn Cloarec,
Juliette Nivard**
Cie les Philosophes
Barbares
Spectacle *Z*

Alfred Casas *(sous réserve)*
Directeur du département
scénographie et
marionnettes, Institut
du Théâtre Barcelone

INTERVENTIONS COMPLICES

Hélène Beauchamp
Maître de conférences
littérature comparée,
Université Toulouse Jean
Jaurès - LLA CREATIS

Flore Garcin Marrou
Maître de conférences
en études théâtrales
Université Toulouse Jean
Jaurès - LLA CREATIS

Joëlle Noguès
Odradek / Compagnie
Pupella-Noguès

Giorgio Pupella
Odradek / Compagnie
Pupella-Noguès

RENCONTRES ANIMÉES PAR

ODRADEK / COMPAGNIE PUPELLA-NOGUÈS

Odradek / Compagnie Pupella-Noguès est une compagnie (fondée en 1984) dirigée par Joëlle Noguès et Giorgio Pupella et également un lieu-compagnie.

Les lieux-compagnies sont des lieux de création, de partage artistique, d'accompagnement et de soutien aux artistes marionnettistes dans leur parcours professionnel. Au nombre de huit, ces structures réparties sur l'ensemble du territoire national bénéficient toutes d'espaces combinant ateliers et plateaux et prenant en compte le temps de la construction d'objets marionnettiques dans le processus de création.

Odradek/ Compagnie Pupella-Noguès, « missionné pour le compagnonnage » par un conventionnement avec le Ministère de la Culture, dans son désir de transmettre son regard, son expérience et ses outils, soutient chaque année des artistes ou des compagnies.

Notre lieu, également reconnu par les collectivités territoriales, est un lieu d'artistes.

En tant que lieu de fabrique, son but est d'être un espace d'accueil, d'expérimentation et de rayonnement de création liés à la marionnette et à l'objet, ces disciplines imposant des rapports particuliers à l'écriture, à la dramaturgie, à la scénographie, avec une temporalité propre, et des modes de productions différents, dus à leur passage constant entre l'atelier et le plateau.

Générateur de projets, portés par des artistes qui pensent la marionnette d'aujourd'hui comme un art pluridisciplinaire, Odradek / Compagnie Pupella-Noguès est un lieu dont le cœur est la création avec la dynamique d'un art pluriel.

*« On ne saurait d'ailleurs en dire plus long à ce sujet, car Odradek est extraordinairement mobile ; on ne peut pas l'attraper. »
Franz Kafka, Le souci du père de famille.*

UN PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ JEAN-JAURÈS DE TOULOUSE

Odradek / Compagnie Pupella-Noguès, à travers la personne de **Joëlle Noguès** (enseignante depuis 2001 en Histoire et pratique du théâtre de Marionnettes à l'Université de Toulouse) est à l'initiative avec Hélène Beauchamp, Élise Van Haesebroeck et Flore Garcin-Marrou de deux journées d'études : en 2010, « La marionnette, corps-frontière » (objet d'une publication aux Presses Universitaires d'Arras) ; en 2011, « Théâtres de marionnettes : chorégrapheur la matière » et en 2014 d'un colloque international « Les Scènes philosophiques de la marionnette », qui a fait objet également d'une publication aux IIM / Éditions L'Entretemps.

Flore Garcin-Marrou, maître de conférences en études théâtrales à l'Université de Toulouse Jean Jaurès est l'auteur d'une thèse intitulée « Gilles Deleuze, Félix Guattari : entre théâtre et philosophie »

Ses recherches portent essentiellement sur les écritures théâtrales contemporaines, la performance et le lien entre théâtre et philosophies contemporaines. Elle a co-fondé le *Labo Laps*, laboratoire de recherche indépendant pratiquant une philosophie de terrain, dont le terrain serait la scène théâtrale.

Hélène Beauchamp, maître de conférence en littérature comparée à l'université de Toulouse Jean Jaurès (depuis 2009) est membre du laboratoire LLA-CREATIS de l'Université de Toulouse Jean Jaurès littérature comparée. Après sa thèse, « La marionnette, conscience critique et laboratoire du théâtre, France Espagne, Belgique, années 1890-1930 », elle a axé ses recherches sur la dramaturgies de la marionnette, ainsi que sur les théâtres de guerre et théâtres politiques militants.

LES ARTISTES DE L'ANNÉE 2017 ACCUEILLIS EN COMPAGNONNAGE À ODRADEK

COMPAGNIE ET MOI NORA JONQUET

**Abuela à partir du livre jeunesse
« Abuela Grillo » de Liliana de la Quintana.**

Au commencement il y a une comédienne, des marionnettes, et surtout une histoire, cette histoire qui m'a touché par sa simplicité à raconter l'universel : l'eau.

*Mise en scène, jeu : Nora Jonquet / Lumière et régie : Didier Glibert - Conception et réalisation marionnettes et costumes : Sha Presseq
Musiques originales : Nihil Bordures*

—

FEDERICA PORELLO, XAVI MORENO ET MARINE BROISE

Wewood

Dans *Wewood*, il s'agit de travailler la prosodie du mouvement comme on étudie l'intonation, le rythme, la durée et l'accent du langage parlé. Ainsi, *Wewood* devient une partition musicale pour trois interprètes et 31 objets indéterminés qui vont nous faire découvrir d'imprévisibles situations, relations et créatures animées.

Création et interprétation : Federica Porello, Xavi Moreno et Marine Broise / dramaturgie : Federica Porello / Compagnonnage : Odradek / Compagnie Pupella-Noguès - Coproductions France et Catalogne : Les chasseurs cueilleurs, IF Barcelona, Festival MIMA, Odradek / Compagnie Pupella-Noguès, L'animal a l'esquena, Probedones d'abaigt, La viva, la caldera and antic teatre. Projet accueilli en partenariat avec IF Barcelona et l'Insitut Ramon Lull.

LES PHILOSOPHES BARBARES

Z (ça ira mieux demain)

Quand fiction et réalité se confondent, la dystopie s'impose comme une évidence et nous permet de décrire ce monde où l'homme tente de s'arracher à sa nature profonde pour en substituer une artificielle.

*Mise en scène : Glenn Cloarec / co-écriture et œil sociologique : Aurélie Delcros comédiennes manipulatrices : Juliette Nivard, Marion Le Gourrièrec / Inbal Yomtowan
Co-productions : MIMA, Odradek / Compagnie Pupella-Noguès, l'Estive / Scène Nationale de Foix, Centre Culturel Ferrals les Corbières
soutiens : Marionnettissimo, Théâtre des Mazades, l'Escale, Théâtre Jules Julien, Conseil Départemental de l'Aude, Région Occitanie*

—

THÉÂTRE DU MOUVEMENT

Aeterna

Aeterna est une écriture à deux voix, celles d'une mère et de sa fille. Sur scène, Claire Heggen et Elsa Marquet Lienhart tissent ensemble un récit polyphonique au féminin. Côte à côte, face à face ou en solo, elles transmettent leur savoir, échangent leurs outils, leurs disciplines, leurs pratiques en danse, musique et marionnettes.

Composition musicale : Elsa Marquet Lienhart et Irina Prieto Botella ; Production : Théâtre du Mouvement ; Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Odradek / Compagnie Pupella-Noguès

COMPAGNIE SAMOLOET

After Tchekhov

Trois femmes en manteau sur le plateau. Elles reconstruisent leur passé, probablement commun. En manipulant les objets, elles recréent leur vie de famille, avec des résultats complètement différents pour chacune. Sont-elles les Trois Sœurs de Tchekhov ? Chacune est-elle consciente de la présence des autres ? Sont-elles réelles ? Sont-elles des fragments de souvenirs de quelqu'un d'autre ? Sont-elles seulement vivantes, et importe-t-il au fond qu'elles le soient ?

Mise en scène : Anna Ivanova-Brashinskaya

Avec : Polina Borisova, Sacha Poliakova, Vitalia Samuilova - Musique : Roman Dymny
Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de marionnettes de Charleville – Mézières, l'Atelier de L'Echalier, le Centre Odradek / Compagnie Pupella-Noguès - Photo : Giorgio Pupella

Interview à Anna Ivanova, réalisée le 22 janvier 2017 à Odradek

Joëlle Noguès : Aujourd'hui il y a des tentatives de définir la dramaturgie : d'un côté la dramaturgie c'est l'art de la composition de l'écriture des pièces de théâtre, et ça se situe du côté du texte ; mais il y a une autre définition de la dramaturgie, la dramaturgie comme passage à la scène, elle se situe du côté de l'acte.

Anna Ivanova : La dramaturgie n'a rien avoir avec le texte, la dramaturgie a à voir avec ce qui est écrit entre les lignes.

La dramaturgie c'est le développement et le changement des tensions dramatiques dans la durée, dans le temps du spectacle. Souvent on met le théâtre de marionnettes à côté du théâtre dramatique, mais pour moi c'est plus proche du cinéma. Dans les deux, le théâtre de marionnettes et le cinéma, on fonctionne plus par l'angle de vue, par le zoom, par le focus ; c'est ça qui crée cette tension, ce n'est pas le texte, ce n'est pas l'image, mais le mouvement entre les images, la chorégraphie des gestes, et on travaille aussi par montage. >>

JN : Dans After Chekhov, vous avez travaillé sur le montage ?

AI : Oui, c'est ce qui m'intéresse, je veux travailler dans ce sens. Ce texte est parfait pour cela. Trois sœurs, qui on passé toute leur vie à travers les mêmes situations, mais qui les ont vues à travers leurs trois angles de vue différents, trois points de vue différents. C'est seulement quand on a les trois sœurs ensemble que l'on peut reconstruire une sorte d'objectivité relative. Et encore, si l'on suppose que cela a existé un moment...

JN : Pourquoi l'envie de mettre en scène les Trois sœurs de Tchekhov ?

AI : Ça été avant tout choisir une équipe : je voulais trouver des interprètes qui avaient vécu le même sentiment, ce qui est important pour moi : c'est-à-dire « domoï », la « maison », en russe. Je voulais monter cela avec des personnes qui vivent en dehors de leur maison natale et qui sont dans une étape différente de leur vécu. Je ne peux pas dire que c'est Tchekhov, qui m'a intéressé, d'autant plus que la manière avec laquelle on monte Tchekhov me reboute.... Souvent il faut attendre le troisième acte pour rentrer dans le vif du sujet, même dans les meilleures

théâtres, et l'on est obligé d'attendre l'accumulation des tensions. Troisième aspect, et pas des moindres, je suis très attachée aux objets, passionnée par les brocantes, il arrive un moment où ce sont les objets qui portent. Je trouve les objets, comme ça j'ai trouvé les trois petites têtes identiques. Il faut faire confiance à l'intuition, ce n'est pas toi qui choisit le texte, le sujet, c'est le sujet qui vient à toi, comme une évidence et qui te cherche.

JN : Quelques mots sur la méthode de travail ?

AI : Avant ces premières répétitions, je n'avais rien écrit au préalable. En lisant la pièce de Tchekhov il y a certains mots, qui nous parlent, qui viennent à nous, qui nous fixent, ce sont dans les dialogues, dans les remarques : c'est un processus assez complexe, parce qu'on est habitué dans les études d'analyse de dramaturgie à suivre plutôt l'action... Là il faut, au contraire, suivre ces indices, ces bribes, des éclats... Je suis attentive non pas à qui a dit quoi et à quel moment et pourquoi, mais à la justesse du mot. En quelque sorte on fait du mot un objet, on « objective » le mot. Et à l'inverse, on donne la parole à l'objet : une tête de poupée véhicule toute une histoire. ■

Carnet d'Hiver #1

Une manifestation proposée et organisée par
Odradek / Compagnie Pupella-Noguès
En partenariat avec l'Université Jean Jaurès –
Toulouse, La Cave Poésie – Toulouse,
Le festival IF Barcelona

ODRADEK COMPAGNIE PUPELLA-NOGUÈS

Centre de création et développement pour les arts de la marionnette
Lieu compagnie missionné pour le compagnonnage
Direction artistique : Joëlle Noguès et Giorgio Pupella
Administration : Oriane Ungerer
46, chemin des rosiers - F 31130 Quint-Fonsegrives
Tél. : +33 (0)5 61 83 59 26 - centre.odradek@orange.fr
Odradek est conventionné par la DRAC Occitanie et la Région Occitanie.

www.pupella-nogues.com

