

THEMAA

POÉTIQUES DE L'ILLUSION

Rencontres Nationales 2016

3, 4 et 5 novembre 2016 // Paris & Saint - Denis

Par-delà leur rapport à l'illusion et leurs évolutions parallèles vers un langage contemporain, magie et marionnette ont tissé de nombreux liens historiques à travers un patrimoine de pratiques spectaculaires, croisant les héritages du rituel et des arts populaires.

Si marionnette et magie proposent un pacte très différent à leurs spectateurs, les manifestations récentes de ces deux arts qui explorent la représentation de l'impossible les constituent, sans nul doute, comme un terrain particulièrement propice à questionner, voire à bouleverser, notre rapport au réel.

Initiées par THEMAA avec des artistes et partenaires de la marionnette, de la magie et du cirque, c'est ce que vont s'atteler à explorer ces Rencontres Nationales : Poétiques de l'illusion.

PARIS

3 NOVEMBRE MUSÉE DU QUAI BRANLY- JACQUES CHIRAC

[SALON DE LECTURE
J. KERCHACHE]

10H30 ACCUEIL ET OUVERTURE
des Rencontres Nationales

1/ 11H Croire et voir

12H30 Pause déjeuner

2/ 14H
Visite guidée de l'exposition **Persona**
Expérience d'échanges avec le robot **Brioux**

3/ 15H45 Le magicien de Gersthof

4/ 16H20 Se jouer du réel - Jouer avec le réel

5/ 18H40 - 20H40 Soirée projection
avec Philippe Genty

5/ Soirée projection autour du travail de la Cie Philippe Genty, Philippe Genty n'a eut de cesse toute sa carrière d'explorer avec Mary Underwood, la possibilité de traduction de ses rêves au plateau. Le temps d'une soirée en leur présence et celle d'Eric de Sarria, comédien compagnon de route, nous traverserons par deux projections et un temps d'échange, leur regard sur le monde.

- ▶ **Rites et jeux : marionnettes d'Orient et d'Occident**, réalisation Philippe Genty (projet Unesco)
- ▶ **L'Attrape-rêves**, réalisation Patrick Savey

1/ Croire et voir

L'histoire de l'anthropologie nous enseigne de ne pas prendre trop au sérieux la distinction entre croyance et savoir : l'un et l'autre peuvent aisément se substituer. Dans le théâtre occidental, la relation qui se tisse entre le spectateur et l'image témoigne de cette ambiguïté : donner à voir, c'est donner à croire... mais jusqu'à quel point consent-on à se laisser illusionner ? Certaines techniques spectaculaires, comme la marionnette ou la magie, mettent en scène l'impossible, permettant la représentation de forces ou d'êtres invisibles, à l'image de Shakespeare, acteur, qui se réservait, selon la légende, le rôle du spectre... Cette première table-ronde questionnera la frontière entre le « cru » le « vu ».

2/ Visite guidée de l'exposition Persona

Nombreux sont les objets qui ont un statut plus proche de celui d'une personne ou d'une créature que d'un simple objet. Ce transfert ou cette confusion qui s'opère alors entre l'humain et le non-humain, et la relation particulière et personnalisée qui les lie, dans les cultures les plus variées, est le vaste sujet de cette exposition d'anthropologie.

Avec ses commissaires :

Anne-Christine Taylor, Emmanuel Grimaud et Denis Vidal

3/ Le magicien de Gersthof

Mise en lumière des inventions techniques, des thématiques et des modes de jeu spécifiques à Richard Teschner, l'un des plus célèbres marionnettistes d'Europe Centrale au début du XXe siècle.

Par Claude Jamain, professeur Arts de la scène, Université de Lille

Avec :

Françoise Gründ, ethnocénographe, ancienne directrice de la Maison des Cultures du Monde et du Festival de l'imaginaire
François Lazaro, directeur artistique du Clastic Théâtre
Anne-Christine Taylor, ethnologue, ancienne directrice du département de la recherche et de l'enseignement du Musée du quai Branly et commissaire de l'exposition Persona.

Modération : Valentine Losseau, doctorante en ethnologie au Collège de France et dramaturge de la magie (Cie 14 :20)

Expérience d'échanges avec le robot Brioux,

Cie Zampanos Brioux est un personnage mystérieux dont le petit corps humanoïde accueille un esprit autrefois perdu dans l'Espace. Par la candeur de ses questions, une forme d'introspection collective s'engage, où chacun se trouve face à ses présupposés.

4/ Se jouer du réel - Jouer avec le réel

Qu'ils cherchent à produire une illusion de vie, de mort, de présence, de risque, ou de réalisation de l'impossible, arts de la magie et arts de la marionnette produisent des dispositifs qui tour à tour représentent, détournent, ajoutent, remplacent ou révèlent ce qu'il est convenu de désigner comme réel. Au cours de laboratoires menés depuis 2015, marionnettistes et magiciens ont mis en évidence un rapport différent – mais pas toujours incompatible – à la discontinuité, à l'arbitraire, à l'aléatoire, à l'image et à la sensation de la matière, au moment de l'écriture, à celui du jeu, ou à l'endroit du spectateur. Cette table-ronde proposera de revenir sur les modalités et les raisons de ces différentes approches du rapport au réel dans les écritures de l'illusion.

Avec :

Solène Briquet, Cie la Magouille
Eric de Sarria, Cie Mots de têtes et Cie Philippe Genty
Michel Gibé, Cie Zampanos
Raphaël Navarro, Cie 14:20
Bérangère Vantusso, Cie Trois six trente

Modération : Raphaële Fleury, responsable du PRD de l'IIM, titulaire de la chaire iCiMa.

SACD - MAISON
DES AUTEURS

[AUDITORIUM]

PARIS

4 NOVEMBRE

1/ Les dramaturgies de l'illusion

Dans leurs manifestations contemporaines, les arts de la marionnette et ceux de la magie se caractérisent par une recherche centrée sur le renouvellement des écritures scéniques. Cette table ronde s'interrogera sur la manière dont le fonctionnement de l'illusion est pris en compte dans les écritures contemporaines.

Avec :

Benoît Dattez, Cie L'empreinte
Max Legoubé, Cie Sans Soucis
Valentine Losseau, Cie 14 :20
Étienne Saglio, Cie Monstre(s)
Camille Trouvé, Cie Les Anges au Plafond

Modération : Sylvie Martin - Lahmani,
co-directrice d'Alternatives Théâtrales

10H ACCUEIL À LA SACD

1/ 10H30 Les dramaturgies de l'illusion

12H45 Apéritif - 13H Pause déjeuner

14H45 ACCUEIL À L'ACADÉMIE FRATELLINI

2/ 15H Plateforme artistique

20H Pause diner

3/ 21H - 22H30 Rencontres au plateau
entre marionnettistes et magiciens

3/ Rencontres au plateau entre marionnettistes et magiciens

Retours sur expériences

Soirée menée par Julie Postel et Camille Trouvé

Ce temps d'échange permettra de faire le bilan et de dégager les perspectives apparues aux magiciens et aux marionnettistes lors des laboratoires de janvier 2016 autour du patrimoine technique commun de leurs champs artistiques respectifs et lors du stage proposé cet été à l'IIM par les Anges au Plafond sur le thème de la manipulation visible et invisible.

2/ Plateforme artistique

Espace-temps en ateliers de recherche artistique et installations interactives

* Visite d'installations en déambulation libre

▶ Le « fantascaphe » – Automate et fantasmagorie

Corentin Six

▶ La brèche – installation vidéo

Sandrine Furrer et Chloé Cassagne

▶ Presse Moi – Effets d'optiques multimédias

Yragaël Gervais et Sarah Grandjean

* Partages de recherches artistiques – espaces de friction entre marionnette et magie

▶ Démonstration / performance - projet en cours

Samuel Lepetit, Violaine Fimbel, Quentin Cabocel

▶ La cartomagie, un art de la manipulation – atelier

Bébel et Anne Artigaut

▶ La neige n'a pas de sens, livre augmenté

Présentation. Adrien Mondot & Claire Bardainne

▶ Manipulation visible et invisible – Restitution du stage d'été de l'Institut International de la Marionnette.

Stage sous la direction de Camille Trouvé et Brice Berthoud, avec Thierry Collet, magicien, Amélie Madeline, constructrice, et Martina Rodriguez, violoncelliste.

* Regards croisés

Un marionnettiste et un magicien autour de thèmes croisés entre ces deux champs artistiques.

▶ Le hasard et l'accident

Antoine Terrieux, Blizzard Théâtre

Renaud Herbin, TJP – CDN d'Alsace Strasbourg

Animation : Isabelle Drubigny, rédactrice en chef de Stradda

▶ Le corps dissimulé

Johanna Elhert, Cie Blick Théâtre

Hugues Protat, magicien

Animation : Raphaël Navarro, Cie 14 :20

▶ La ventriloquie

Philippe Bossard, Cie Anidar

Animation : Jean-Louis Heckel, La Nef - Manufacture d'utopies

▶ L'ombre et la lumière

Philippe Beau, ombromane

Vincent Vergone, Cie le Praxinoscope

Ouverture de champ : Claire Kueny, doctorante en sciences de l'art, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

ACADÉMIE LA PLAINÉ
FRATELLINI ST - DENIS

5 NOVEMBRE

ACADÉMIE FRATELLINI

LA PLAINÉ
ST - DENIS

10H ACCUEIL

1/ 10H30 Manipuler le regard du spectateur

12H30 Pause déjeuner

2/ 14H Penser l'espace et la lumière

16H Conclusion prospective

16H30 CLÔTURE des Rencontres Nationales

1/ Manipuler le regard du spectateur

La marionnette contemporaine, art de l'illusion consentie, fonde son écriture sur le jeu du passage de l'inanimé à l'animé pour créer des effets de présence ; la magie nouvelle quant à elle s'affranchit des canons de l'illusionnisme, jouant avec le fonctionnement des perceptions humaines, pour produire une émotion esthétique liée au détournement du réel. Quels sont les processus cognitifs qui rendent possible l'illusion ?

Avec :

Thierry Collet, Cie Le Phalène

Yann Frisch, Cie l'Absenté

Claire Heggen, Théâtre du mouvement

Damien Schoevaert-Brossault, biologiste, Théâtre au clair de lune

Gisèle Vienne, Cie Gisèle Vienne

Modération : Gwenola David, directrice générale d'Artcena, journaliste

2/ Penser l'espace et la lumière

L'objet visible ou invisible occupe une place centrale dans les effets d'illusion, qu'il soit investi en tant qu'actant ou qu'il constitue un aménagement fonctionnel au sein d'une scénographie. Comment la construction de l'espace et la manipulation de la lumière contribuent-elles à créer l'illusion ?

Avec :

Claire Bardainne / Adrien Mondot, Cie Adrien M et Claire B

Marie Garré Nicoara, maître de conférences en Arts du spectacle, Université d'Artois

David Girondin Moab, Cie Pseudonymo

Elsa Revol, créatrice lumière en magie nouvelle

Simon Delattre, Cie Rodéo Théâtre

Modération : Dominique Duthuit, journaliste, auteure, programmatrice

Rencontres gratuites sur inscription
Informations et réservations :
rencontres@themaa-marionnettes.com
01 42 80 55 25 / themaa-marionnettes.com/rencontresnationales

• MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC / 3 NOVEMBRE •

37 Quai Branly 75007 Paris

- ▶ M° : Alma-Marceau (l.9) ou Pont de l'Alma (RER C)
- ▶ Bus : 42 (arrêt : Tour Eiffel) ou 82 (arrêt : Champ de Mars)

• SACD - MAISON DES AUTEURS / 4 NOVEMBRE - MATIN •

9 rue Ballu 75009 Paris

- ▶ M° : Blanche (l.2), ou Liège (l.13)
- ▶ Bus : 68 et 74 (arrêt Blanche-Calais) ou 80 - 81 - 68 - 30 - 54 74 - 95 (arrêt Place de Clichy)

• ACADÉMIE FRATELLINI / 4 - APRÈS-MIDI & 5 NOVEMBRE •

1-9 rue des Cheminots 93210 La Plaine Saint-Denis

- ▶ RER D : Stade de France - Saint-Denis
(10 mn de Châtelet-Les Halles, 5 mn de Gare du Nord)
L'Académie Fratellini se trouve à 100 m à droite de l'esplanade.
- ▶ Bus : 139 et 173 (arrêt Landy-Cheminots), 153 (arrêt Wilson de Pressensé)
- ▶ En voiture
5 mn de la Porte de la Chapelle, N1 direction La Plaine, puis fléchage
Autoroutes A86 sortie Stade de France, suivre direction La Plaine puis fléchage
Possibilité de stationnement dans la rue des cheminots

DES RENCONTRES NATIONALES POUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE

Les arts de la marionnette contemporaine recouvrent un champ artistique vaste. Ils sont héritiers d'une longue histoire et de savoir-faire anciens. Aujourd'hui à la croisée des disciplines, ils permettent de développer deux axes forts des approches scéniques contemporaines : la distanciation dans l'interprétation et celle du regard. Le marionnettiste est « acteur-manipulateur », d'objets, d'images, de matériaux, de figures, de marionnettes... Aux côtés des poupées, automates, mannequins, ombres, masques s'ouvrent aujourd'hui d'autres réflexions sur les robots, les nouvelles technologies ou encore l'image virtuelle.

Tous les trois ans, ces Rencontres nationales interrogent la connivence des arts de la marionnette avec un autre champ disciplinaire. Elles se fondent sur l'idée que la marionnette est au carrefour des arts et que la création contemporaine continue à développer et à approfondir hybridations et passerelles avec l'ensemble des arts et d'autres disciplines.

Conçues dans un esprit de découverte, ce dispositif provisoire est conçu pour expérimenter des pratiques artistiques voisines et pour en débattre.

Coordination scientifique et artistique : Raphaële Fleury : Pôle Recherche et documentation de l'Institut International de la Marionnette – Chaire ICiMa // Hubert Jégat: ex vice-président de THEMMA, Créatures Cie // Raphaël Navarro : Cie 14:20 // Valentine Losseau : doctorante en ethnologie au Collège de France, et Cie 14:20.

Comité de pilotage : Brice Berthoud : Cie Les Anges au Plafond // Denis Bonnetier: conseil d'administration de THEMMA et Cie Zapoï // Solène Briquet : Cie La Magouille // Thierry Collet : Cie Le Phalène // Isabelle Drubigny : plateforme d'informations Artcena, centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre // Morgan Dussart : Centre de Ressources du Mouffetard –Théâtre des arts de la marionnette // Julie Postel : doctorante en art du spectacle à l'Université d'Artois et chaire ICiMa // Etienne Saglio : Cie Monstre(s) // Stéphane Simonin : Académie Fratellini // Cyril Thomas : Pôle Recherche et développement du Centre national des arts du cirque – chaire ICiMa

THEMAA - Coordination générale : Emmanuelle Castang // **Administration** : Claire Duchez // **Logistique et communication** : Juliette Thibault

Les Rencontres Nationales sont initiées et coordonnées par THEMMA – Association nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés, en partenariat avec l'Académie Fratellini, la chaire ICiMa (Innovation Cirque et Marionnette) portée par le Centre national des arts du Cirque (Cnac) et l'Institut International de la Marionnette (IIM), HorsLesMurs et le magazine Stradda, ARTCENA, centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, Le Mouffetard –Théâtre des arts de la marionnette, Le musée du quai Branly – Jacques Chirac, la SACD.