

L'ATELIER D'Arketal

CENTRE DE FORMATION AUX ARTS DE LA MARIONNETTE À CANNES

Dessin, Antoine Oriola

2021

PROGRAMME DES STAGES PROFESSIONNELS 2021

MISE EN FORME MISE EN JEU

L'Atelier d'Arketal vous propose d'explorer l'instrument-marionnette, dans toute sa diversité de formes et de techniques, du texte au jeu.

NEWSPAPER PUPPETS CONSTRUCTION ET JEU

avec **Greta Bruggeman**
et **Sylvie Osman**

Du 18 au 23 janvier 2021

LE THEATRE DE PAPIER AU SERVICE DE LA FORME BRÈVE

avec **Alain Lecucq**
et **Narguess Majd**

Du 25 janvier au 5 février 2021

LA MARIONNETTE COMME INSTRUMENT D'EXPRESSION

avec **Philippe Rodriguez-Jorda**

Du 8 au 13 février 2021

CONSTRUCTION ET JEU D'APRES

« **AUSSI LOIN QUE LA LUNE** »
DE **SYLVAIN LEVEY**
ET DES **DESSINS DE WOZNAIK**

avec **Greta Bruggeman**
et **Sylvie Osman**

Du 15 au 26 mars 2021

POP UP ET THEATRE DE MARIONNETTES DE LA DRAMATURGIE AU JEU

avec **Damien Schoevaert**
et **Pierre Blaise**

Du 7 au 16 juin 2021

AUTRES STAGES OUVERTS À TOUS

ECOLE D'ÉTÉ DE LA MARIONNETTE PUPPET SUMMER SCHOOL

Les 5-6-7, 19-20-21, 26-27-28 juillet 2021

STAGE D'AUTOMNE CONSTRUCTION DE MARIONNETTES À PARTIR DE MATÉRIAUX NATURELS

avec **Greta Bruggeman** et **Sylvie Osman**

Du 18 au 22 octobre 2021

STAGE D'AUTOMNE 2 STAGE DE PAPIER MARIONNETTIQUE ANIMÉ

avec **Sandrine Maunier**

Du 25 au 29 octobre 2021

Arketal
CANNES

Compagnie Arketal, 4 impasse de la Chaumière, 06400 Cannes
04 93 68 92 00 - compagniearketal@wanadoo.fr - www.arketal.com

DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

Datadock

L'ATELIER D'Arketal 2021

Donner Corps, Voix et Mouvements aux Existences Silencieuses.

L'Atelier d'Arketal, *Centre international de formation et de recherche des arts de la marionnette*, est né d'un désir de transmission et de partage aussi bien que de la nécessité de faire vivre un espace de recherche et de création.

L'Atelier d'Arketal est un lieu de formation professionnelle autour des arts de la marionnette dirigé depuis 2002 par Greta Bruggeman. Ce lieu-ressource, unique en région PACA, 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 moyen de la marionnette et des formes animées.

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.

Depuis 18 ans, l'Atelier est en constante évolution. À la construction de divers types de marionnettes et à la pratique du jeu, se sont ajoutées l'interprétation, la mise en scène, l'exploration de l'écriture et la scénographie.

Les stagiaires de toute la France et de l'étranger (Suisse, Belgique, Canada, Espagne, Allemagne...), viennent et reviennent à l'atelier suivre l'enseignement d'experts dans leur spécialité du théâtre de marionnettes et rencontrer l'univers de plasticiens et d'auteurs, exploreurs de ce monde.

Le Référentiel National de Certification Qualité (RNCQ), obligatoire à partir de janvier 2022, est en cours

LE PROGRAMME 2021

« Mise en Forme Mise en Jeu »

L'Atelier d'Arketal vous propose d'explorer, durant toute la saison 2021, *l'instrument- marionnette* dans toute sa diversité de formes et de techniques, du texte au jeu.

Newspaper Puppet

Construction d'une marionnette, et jeu à partir d'un article de journal dans une démarche de création personnelle avec les co-fondatrices de la compagnie Arketal : Greta Bruggeman et Sylvie Osman.

Le Théâtre de papier au service de la Forme brève

Alain Lecucq et Narguess Majd reviennent pour la 5ème fois chez Arketal. Passeurs passionnés du Théâtre de Papier né au début du XIXème siècle et inventeurs du Théâtre de Papier contemporain, ils aborderont toutes les étapes d'une création, à partir d'un texte, choisi par chaque participant, à la mise en jeu.

La marionnette comme instrument d'expression

Et voici Philippe Rodriguez- Jorda ! Nous sommes très heureuses de l'accueillir pour la 1ère fois. Acteur, marionnettiste mais aussi pédagogue inventif et attentionné, Philippe travaillera en profondeur la manipulation et le jeu marionnette, en tant qu'« instrument», et personnage en dehors de soi-même.

Construction et jeu de marionnettes à la table invite chaque participant à plonger dans le texte de Sylvain Levey, « *Aussi loin que la lune* », selon la pédagogie de Greta Bruggeman : construction d'une marionnette à la table à partir d'un dessin conçu par un artiste peintre : Wozniak ; et selon la pédagogie de Sylvie Osman pour le jeu : Le manipulateur-acteur interprète le texte à la fois avec sa voix et le transpose par des gestes, des mouvements de son corps dans le corps de la marionnette.

Pop up et Marionnettes, de la dramaturgie au jeu, avec Damien Schoevaert qui transmet les 3 premiers jours, l'art du pliage et du dépliage dans le jeu scénique, suivi par l'approche de l'organisation du récit, de l'espace, du plan de la mise en scène et de la mise en jeu avec Damien Schoevaert et Pierre Blaise (directeur du Théâtre aux mains nues, école qui forme les acteurs-marionnettistes).

Du 18 au 23 janvier 2021 (42 heures)

STAGE NEWSPAPER PUPPET

Avec Greta Bruggeman et Sylvie Osman

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser une « Forme brève » : Texte, construction d'une marionnette et jeu, pour une démarche de création personnelle, à partir d'un article dans un journal.

PROGRAMME

Choisir un article dans un journal (quotidien, régional ou national). L'article doit comporter un personnage et une action liée à ce personnage.

- Construction du personnage sous la forme d'une marionnette à la table, articulée, et en papier journal. Le squelette est construit avec des tubes, du fil de fer et des tasseaux.
- Prise de connaissance de l'objet : articulations, inclinaisons, rotations, ses possibilités, ses limites, son contrepoids, la marche, le regard, passage de la main gauche à la main droite du manipulateur et vice-versa, transposition des sentiments, des états par le mouvement dans le corps de la marionnette. C'est la marionnette qui joue et non pas l'acteur.
- Jeu d'après le texte et l'action choisit.

Greta Bruggeman constructrice de marionnettes, scénographe.

Formée à l'Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières.

Depuis 1984 construit les marionnettes et les scénographies des créations de la Compagnie Arketal.

Elle enseigne l'art de la marionnette dans l'Atelier d'Arketal et d'autres centres de formation à la marionnette en France et à l'étranger.

Sylvie Osman comédienne-marionnettiste, metteuse en scène.

Formée à l'Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières.

Elle alterne la mise en scène de textes d'auteurs classiques et contemporains.

Elle enseigne le jeu de marionnettes dans des organismes de formations artistiques en France et à l'étranger.

Elle intervient à l'ERACM (Ecole régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille) depuis 2003

Du 25 janvier au 5 février 2021 (70 heures)

STAGE «THÉÂTRE DE PAPIER AU SERVICE DE LA FORME BRÈVE» à partir d'un texte contemporain ou classique

Avec Alain Lecucq et Narguess Majd

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Entrer dans une démarche de création personnelle au service du théâtre de papier.

S'approprier, se familiariser avec des techniques pour enrichir ses capacités d'expression personnelles et sa sensibilité artistique.

PROGRAMME

- Initiation au théâtre de papier : construction d'un petit théâtre et jeu.
- Chaque stagiaire apporte un texte court contemporain ou classique. S'il y a des auteurs parmi les stagiaires, nous leur demandons de ne pas choisir l'un de leurs propres textes.
- Travail sur la dramaturgie du texte choisi.
- Apprentissage des différentes possibilités techniques du théâtre de papier accompagné de photos et de vidéos.
- Choix de la forme scénographique en fonction des choix dramaturgiques. Pendant cette étape, les stagiaires travaillent sur la conception et la scénographie, selon un graphisme de leur choix.
- Construction et représentation de la « Forme brève ».

Alain Lecucq Formé par John Wright au Little Angel Theatre à Londres, Alain Lecucq a consacré les années 70 à la production de spectacle de théâtre d'ombres avant de choisir le théâtre de papier dont il est considéré comme l'un des

rénovateurs les plus importants. Le fondateur de la Compagnie Papierthéâtre a mis en scène de nombreux spectacles pour enfants et pour adultes, spectacle où il a généralement tenu aussi la place d'acteur et de manipulateur. Michel Deutsch, Matéi Visniec, Howard Barker, Mohamed Kacimi, Eugène Durif et Orhan Pamuk font partie des auteurs qu'il a défendus.

Narguess Majd

Diplômée du Département de la marionnette de l'Université de Téhéran, Narguess Majd a expérimenté différentes techniques de la marionnette avant de découvrir le théâtre de papier, qu'elle considère comme la réponse la plus appropriée à sa passion pour les formes plates. Elle rejoint

Papierthéâtre en 2008. Ses connaissances ont apporté de nouvelles possibilités à l'intense activité de la compagnie, qu'elle dirige depuis 2017.

Du 8 au 13 février 2021 (42 heures)

LA MARIONNETTE COMME INSTRUMENT D'EXPRESSION

Avec **Philippe Rodriguez-Jorda**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les 6 jours de ce stage seront entièrement consacrés à l'animation de marionnettes et à l'interprétation en duo avec ces instruments, ces personnages en dehors de soi-même.

PROGRAMME

- Entrer dans chaque journée par une « mise en corps » spécifique du/de la marionnettiste.
- Découvrir / re-découvrir les approches techniques de l'instrument-marionnette dans sa grande diversité.
- Repérer et mettre en pratique individuellement les 'modes de présences' majeurs du duo : marionnette/marionnettiste à vue.
- Appliquer les acquis de la journée et des jours précédents pour monter une étude en solo avec texte, dans un genre proposé : conte, monologue, boniment, poème.
- Imaginer librement, développer et réaliser une scène, préférablement à plusieurs, en lien avec les orientations et les acquis de la semaine : textes dramatiques dialogués, poèmes à 2 voix, etc ...
- Présenter une sélection de moments de la semaine à un public choisi, le samedi 13 février dans le cadre du « Puppet-Café ».
- Présenter en 30' un projet ou une expérience passée.

Philippe Rodriguez-Jorda marionnettiste-interprète sort diplômé de l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 1990.

Il participe depuis à des créations et tournées, en France, en Europe, et plus loin.

Ces derniers temps, il entretient une relation artistique suivie avec : **Bérangère Vantusso** (Paris) dans « Kant », « les Aveugles », « Violet », « l'herbe folle », « le rêve d'Anna », « l'institut Benjamenta », **Basil Twist** (NYC) notamment dans « Dogugaeshi », **Audrey Bonnefoy** (Picardie) dans « de la porte d'Orléans », « O'Yuki », « la Moustache », **Anna IVANOVA** (Russie, Finlande) dans « Ratcatcher(s) », **Laura Fedida** dans « Psaumes pour Abdel ».

De même que par le passé avec **François Lazaro** (Paris) dans « Entre chien et loup », « Les portes du regard », « L'effacement », « Paroles Mortes », « Le rêve de votre vie », **Roman Paska** (NYC, France, Autriche), **Sylvie Baillon** (Cie Ches Panses Vertes), **le Théâtre de marionnettes à fils de Genève** (saison 1993-94), **Josef KROFTA** (Tchéquie), **Sylvain Maurice** (Paris) dans « La chute de la maison Usher », « Les sorcières », « Métamorphose », ou encore avec **Claire Heggen** (Théâtre du Mouvement) dans « les choses étant ce qu'elle sont », « Ombre claire ».

Nombre de participants : 8 - Public : acteurs, marionnettistes, circassiens, danseurs, conteurs, facteurs/factrices de marionnettes, musiciens ... ayant une pratique professionnelle débutante ou confirmée. - Frais pédagogiques : 846,69 € tarif AFDAS, autres tarifs nous consulter - Date limite de candidature : le 8 janvier 2020

Du 15 au 26 mars 2021 (70 heures)

CONSTRUCTION ET JEU DE MARIONNETTES À LA TABLE

Avec Greta Bruggeman et Sylvie Osman

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser une « Forme brève » : Construction d'une marionnette à la table d'après les dessins de **Jacek Wozniak** ; et jeu pour une démarche de création personnelle, d'après le texte de **Sylvain Levey** « *Aussi loin que la lune* ».

PROGRAMME

- Mise en condition physique par un échauffement approprié, corps et voix.
- Créer des liens entre l'imaginaire d'un peintre et le théâtre de marionnettes. Construction d'une marionnette, technique « à la table », à partir des dessins du peintre Jacek Wozniak (dessinateur au Canard enchaîné), articulée, et en papier journal. Le squelette est construit avec des tubes, du fil de fer et des tasseaux.
- Exercices de manipulation de base : travail sur la respiration, étude des états et sentiments, transposition des mots par le mouvement, anticipation du mouvement, rythme, immobilité entre deux mouvements.
- Recherche autour des 3 langages : L'interprétation, le corps-matière de la figure, le mouvement dans l'espace.
- Présentation d'une « Forme brève », d'après un extrait choisi dans « *Aussi loin que la lune* » de **Sylvain Levey**

Greta Bruggeman constructrice de marionnettes, scénographe.

Formée à l'Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières.

Depuis 1984 construit les marionnettes et les scénographies des créations de la Compagnie Arketal.

Elle enseigne l'art de la marionnette dans l'Atelier d'Arketal et d'autres centres de formation à la marionnette en France et à l'étranger.

Sylvie Osman comédienne-marionnettiste, metteuse en scène.

Formée à l'Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières.

Elle intervient à l'ERACM (Ecole régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille) depuis 2003.

Du 7 au 16 juin 2021 (56 heures)

STAGE POP UP ET THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE LA DRAMATURGIE À LA MISE EN JEU

Avec Damien Schoevaërt et Pierre Blaise

Le livre POP UP peut être présenté sous une forme théâtrale, au même titre que les théâtres de papier. Il se prête à un répertoire infini, des légendes populaires aux pièces classiques et contemporaines. La technique du POP UP pour le théâtre doit prendre en compte un ensemble de contraintes bien spécifiques qui feront l'objet du stage, contraintes des matériaux, lisibilité du dépliage, du jeu, du rythme.

PROGRAMME

La grammaire du Pop up : familiarisation avec les fondamentaux du Pop up ; apprentissage des systèmes et mécanisme d'animation ; dramaturgie du pli ; apprentissage d'une « grammaire » du pliage, rotation, retournement, reversions, recouvrement... spécificités et contraintes du pop up sur scène.

Scénarimages d'après des textes proposés par Pierre Blaise et application à la scène à partir d'un « storyboard ».

Mise en volume : Fabrication de marionnettes et des décors en pop up.

Mise en jeu : Par une approche de l'organisation du récit, de l'espace plan, de la mise en scène et de la mise en jeu, l'étudiant construira ses propres procédés du dire et du « voir dit » spécifiquement adaptés à la technique.

Le stage portera ainsi sur l'interprétation vocale et gestuelle, les signes de la main en rapport avec la désignation et la manipulation d'images fragmentées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La mise en jeu des théâtres pop up demande d'autres qualités au conteur, au marionnettiste, au comédien, au concepteur. C'est une expérience visuelle qui est proposée au spectateur. En même temps qu'une délicate manipulation qui est exigée de l'acteur.

Damien Schoevaert ingénieur papier morphologiste biomathématicien.

Chercheur à l'Université Paris-Sud, il poursuit ses recherches sur l'analyse et la modélisation du mouvement cellulaire par vidéographie à l'Institut universitaire d'hématologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Depuis toujours intéressé par la forme dépliée, il présente en 1991, le premier livre Pop up théâtral, au Festival de Charleville-Mézières. Il a réalisé par la suite une trentaine de Pop up pour la Scène, sur des thèmes variés et le plus souvent accompagné d'un Ensemble musical.

Pierre Blaise directeur artistique du Théâtre sans Toit metteur en scène marionnettiste directeur du Théâtre aux mains Nues.

Il rencontre le maître de marionnettes chinois Li-Tien Lu qui déterminera sa volonté de se diriger vers le théâtre de marionnettes. Ses premiers rôles lui sont confiés par Alain Recoing. Il participe à la génération des marionnettistes engagés au Théâtre National de Chaillot par Antoine Vitez. Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, il développe une méthode fondée sur la dramaturgie du jeu.

Il a enseigné à l'École Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre National de Chaillot, à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il intervient dans des conservatoires et de nombreux stages.

Du 18 au 22 octobre 2021 (35 heures)

STAGE D'AUTOMNE (ouvert aux amateurs) STAGE DE CONSTRUCTION DE MARIONNETTES À PARTIR DE MATÉRIAUX NATURELS

Avec Greta Bruggeman et Sylvie Osman pour une Initiation au jeu

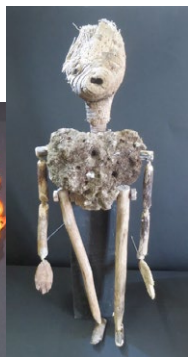
OBJECTIFS DE LA FORMATION

A partir de l'observation de matériaux, fruits de récolte en milieux naturels, forêts, plages, rivières etc... chaque stagiaire pourra imaginer une figure, la dessiner, la construire, et s'initier à sa manipulation.

La conduite de ce stage obéira à une attention particulière à l'utilisation de produits naturels, « durables » et non toxiques.

PROGRAMME

- Présentation des techniques de construction avec des marionnettes de l'Atelier Arketal.
- Présentation et choix des matériaux appropriés à la réalisation d'une marionnette esthétique, maniable et solide.
- Etudier et fabriquer les articulations adéquats à la construction de la marionnette
- Finition : collage, peinture, utilisation ou choix des couleurs
- initiation au jeu de la marionnette construite avec Sylvie Osman

Marionnette Juliana Dubovska

Marionnette Alma Rocella

Nombre de participants : 8 - Public : toute personne intéressée par la fabrication de marionnettes et plus spécialement les intervenants artistiques, éducateurs, professeurs, animateurs - Frais pédagogiques : 450 € matériel compris - Date limite de candidature : 1er octobre 2021

Du 25 au 29 octobre 2021 (35 heures)

STAGE D'AUTOMNE 2 (ouvert aux amateurs) **STAGE DE PAPIER MARIONNETTIQUE ANIMÉ**

Avec Sandrine Maunier du Théâtre Désaccordé

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Plisser les mots et en faire de la dentelle de lettres,

Déplier les illustrations et en faire jaillir des paysages,

Découper les personnages et en faire des silhouettes de papier,

Articuler les pages et extraire une histoire à partager ...

Pendant ce stage, nous explorerons ensemble différentes techniques pour se réapproprier la matière du papier et faire en sorte qu'une page blanche ne nous laisse jamais en mal d'inspiration...

PROGRAMME

- Parcourir différentes techniques de mise en volume du papier,
- Explorer la lumière et la matière papier (de l'écran à la silhouette),
- Détourner l'objet du livre pour imaginer un nouveau rapport sensible et poétique,
- Observer avec un regard nouveau « l'ombre » (Jeux d'ombre corporelle et de matière, disproportion, mobilité, métamorphose),
- Créer des silhouettes de papier (technique de découpage, articulations, opacité, transparence),
- Exploration des constructions et esquisse d'un univers scénique.

Sandrine Maunier

Avec le Théâtre Désaccordés, elle s'associe aux images aux histoires imaginées en commun, elle met en images, elle souligne par la lumière, elle propose des langages de matières. Elle trouve avec l'univers graphique de l'ombre une très grande liberté artistique lui permettant de témoigner des lieux intérieurs, des paysages en mouvement, des entrelacs d'une partition à découvrir. Depuis 2010, Sandrine partage avec Rémi Lambert toutes les créations de la Compagnie et entreprend d'autres aventures en milieu urbain avec La Tête en Bas. Elle est aussi factrice de marionnettes pour la compagnie Arketal.

Nombre de participants : 8 - Public : toute personne intéressée par la fabrication de marionnettes et plus spécialement les intervenants artistiques, éducateurs, professeurs, animateurs - Frais pédagogiques : 450 € matériel compris - Date limite de candidature : 1er octobre 2021

INFORMATIONS PRATIQUES

Modalités d'inscription pour tous les stages :

Sélection sur dossier et lettre de motivation.

Financement

Si vous êtes intermittents du spectacle, vous pouvez bénéficier de l'aide financière de l'AFDAS, sous réserve de remplir les conditions d'accès aux droits à la formation continue.
(AFDAS Délégation Sud-Est : 04 91 99 41 98 / afdas.marseille@afdas.com)

Si vous n'avez pas accès à l'aide de l'AFDAS, vous pouvez éventuellement demander une prise en charge auprès de Pôle emploi ou de l'organisme dont vous dépendez.

Les frais de logement, de repas et de transport ne sont pas compris dans le prix du stage.

La Ville de Cannes offre différentes possibilités de logement :

Office du tourisme 04 92 99 84 22, www.cannes-destination.fr

Le Logis des jeunes de Provence 5 Rue Mimont 06400 Cannes, 04 92 99 77 77 www.logisdesjeunes.asso.fr

Studios Foch 3 Rue Foch 06400 Cannes, 06 10 11 39 72, www.studiosfoch.com,

www.homelydays.com etc... **couchsurfing** (différents sites)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la Compagnie Arketal.

N° organisme de formation : 93060520906 - Arketal est référencé sur DATA-DOCK

Compagnie Arketal 4 Impasse de la Chaumière 06400 Cannes

compagniearketal@wanadoo.fr - www.arketal.com

Accueil pour les personnes handicapées. Les locaux sont accessibles aux personnes handicapées, cependant notre atelier étant situé au 1er étage d'un immeuble sans ascenseur, les personnes à mobilité réduite devront prendre contact avec la compagnie Arketal avant inscription.

Les 5-6-7, 19-20-21, et 26-27-28 juillet 2021

(Sessions de 9 heures sur 3 jours)

ECOLE D'ÉTÉ DE LA MARIONNETTE PUPPET SUMMER SCHOOL (stage ouvert au tout public)

DÉCOUVRIR OBSERVER EXPÉRIMENTER LA MARIONNETTE

7ème édition de l'Ecole d'été de la marionnette.

Arketal ouvre les portes de son atelier.

L'école d'été est une occasion de venir découvrir la Marionnette, sa richesse d'expression, ses propriétés esthétiques et

ses capacités de jeu, grâce à une manipulation simple. La marionnette est non seulement un « outil » contemporain de création mais aussi un exceptionnel vecteur pédagogique.

Nombre de participants : 8 - Public : toute personne intéressée par la fabrication de marionnettes et plus spécialement les intervenants auprès d'enfants, éducateurs, professeurs, animateurs - Frais pédagogiques : 95 €