

LES ARTS DE LA MARIONNETTE

L'art du temps

La marionnette,
un modèle
de l'homme
en mouvement.

E. G. CRAIG

Parcours Marionnettique 2009 © Stage de Jean-Pierre Lescot

EN QUELQUES MOTS

Les arts de la marionnette, au croisement des arts plastiques et des arts de la scène, représentent un champ contemporain de création et un exceptionnel vecteur pédagogique aux applications multiples et variées.

Les nouvelles dramaturgies associées à tous types de marionnettes, mais aussi aux manipulations de la matière et des matériaux, des objets et des images ont bouleversé les préjugés qui caractérisaient parfois cet art. Les ruptures esthétiques radicales d'avec le théâtre traditionnel qu'ont été, entre autres, la manipulation à vue, le théâtre d'objet, ou encore les arts numériques ont favorisé l'émergence d'un nouveau public et d'un champ artistique renouvelé : le théâtre de marionnette contemporain.

Le marionnettiste est un acteur-interprète, souvent metteur en scène, parfois facteur de marionnettes. Cette caractéristique étend le geste du marionnettiste à toutes les formes du spectacle vivant pour le transposer en un art singulier : **le théâtre de marionnette contemporain.**

Élu(e)s, artistes, directeur(trice)s de théâtre...

Mobilisons-nous ensemble !

L'énergie d'origine créative et économique portée par les artistes et les acteurs culturels pour développer projets artistiques et espaces de rencontres, médiations poétiques et formations professionnelles, irrigue et fertilise le champ des autres professions liées à l'exercice de l'art du théâtre et de la marionnette.

Le Manifeste 2013 des arts de la marionnette renforce l'existence de ce champ artistique comme champ contemporain de création innovant et se fait l'écho de la profession qui revendique une véritable politique en faveur de cet art.

Considérant que la culture constitue un bien commun de l'Humanité, l'Etat, les collectivités territoriales, les acteurs artistiques et culturels doivent s'engager, à travers l'affirmation d'une politique publique pour la création artistique, pour une société humaniste, soucieuse du « bien vivre ensemble ».

Mutualisons les imaginations pour inventer de nouvelles manières d'aller vers les publics !

populaires, innovants, inventifs, imagés, visuels, ludiques, polymorphes, plastiques, sonores...

THEMAA

Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés

MANIFESTE

Extrait du Manifeste 2013
pour les Arts de la Marionnette

Nous affirmons l'existence d'un champ artistique particulier et revendiquons une véritable politique en faveur des arts de la marionnette tant au niveau national qu'au niveau décentralisé et déconcentré qui doit passer par :

Pour la création, la production et la diffusion au titre de la diversité et de la création

- Des financements pour la création **adaptés**¹ à cette discipline en tenant compte de ses spécificités (la construction, l'écriture et les répétitions).
- Des équipements **adaptés**¹ et soutenus, indispensables au développement des arts de la marionnette, pour répondre à cette richesse créatrice et singulière.
- Des outils de production, de diffusion et de transmission de ce secteur (scènes conventionnées, lieux de compagnonnage, théâtres spécialisés, festivals...), pérennisés et enrichis par la création de lieux labellisés spécifiques adossés ou non à des structures déjà existantes.
- La poursuite et le renforcement d'une politique de nomination d'artistes issus des arts de la marionnette à la direction de CDN, ainsi que le recrutement de directeurs sensibles à ceux-ci à la direction des théâtres et des scènes nationales.
- Le renforcement au sein des comités d'experts de la présence de professionnels ayant une expertise dans le domaine des arts de la marionnette.

Pour la formation initiale et continue au titre de l'emploi et de la formation

- La création d'un Diplôme National Supérieur Professionnel d'acteur-marionnettiste (annexe au DNSP de comédien) reconnaissant ainsi la spécificité des arts de la marionnette.
- L'inscription de ce métier au registre national et la structuration de l'entrée dans le monde professionnel des jeunes diplômés par un dispositif équivalent au Jeune Théâtre National (JTN).
- L'inscription des **lieux-compagnies missionnés sur du compagnonnage**² dans les politiques régionales de formation continue.
- L'inscription des arts de la marionnette dans les enseignements d'arts dramatiques au conservatoire.

Pour l'aménagement du territoire au titre de l'équité territoriale

- L'augmentation du nombre de lieux de compagnonnage, de **lieux de fabrication et d'expérimentation**³, et de **scènes conventionnées marionnette**⁴ de façon à irriguer l'ensemble du territoire.

Ces évolutions permettront d'engager la mise en place de véritables pôles nationaux de la marionnette pour conforter le paysage marionnettique en France. Ces pôles pourront se créer et se développer à géométrie variable prenant en compte les spécificités propres à chaque territoire. Ils seront attentifs à toute action de création, de production, de diffusion, mais aussi aux actions en faveur des publics (action culturelle, éducation artistique, etc.).

L'ensemble de ces mesures permettra de structurer durablement un secteur en pleine expansion artistique, reconnu par l'ensemble des acteurs de la scène française.

La réalisation et la mise en œuvre de celles-ci offriront à ce secteur artistique un formidable élan qui impactera positivement la création artistique et offrira à toute une génération de créateurs une belle opportunité de poursuivre leur travail dans de meilleures conditions économiques et sociales. Elles contribueront ainsi fortement à la consolidation et au développement de l'emploi artistique et culturel.

Manifeste élaboré par les associations THEMMA et Latitude Marionnette en collaboration avec des membres des deux organisations représentatifs de la structuration de la profession des arts de la marionnette.

¹ **Adaptés** : Le rapport particulier de ce champ artistique à l'écriture, à la dramaturgie, à la scénographie ; sa temporalité propre ; ses modes de production différents dus à un aller-retour constant entre l'atelier pour la fabrication et le lieu de répétition pour le jeu, la création lumière impliquent des moyens de production adaptés.

² **Lieux-compagnie marionnette missionnés pour du compagnonnage** : 7 compagnies possédant un lieu sont accompagnées par l'Etat pour mener une mission de compagnonnage marionnette. Ces lieux ne sont pas labellisés mais répondent à un programme. Ils sont souhaités comme des lieux de partage artistique, d'accompagnement et de soutien des artistes dans leur parcours professionnel.

³ **Lieux de fabrication et d'expérimentation** : Différents lieux de marionnettistes sur le territoire, que l'on pourrait qualifier de « lieux de fabrication », explorent le geste plastique de construction, transmettent et partagent des savoir-faire participant ainsi de l'innovation des arts de la marionnette contemporaine.

⁴ **Scènes conventionnées marionnette** : 8 scènes sont conventionnées « arts de la marionnette », pour des actions en production, diffusion, dans une dynamique de rayonnement territorial.

Cet enfant © Compagnie La Magouille

Théâtre de la Licorne, Spartacus © Pascal Auvé

LES ARTS DE LA MARIONNETTE, LES ARTS ET LA CULTURE : MOTEUR DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI

- Les arts et la culture contribuent pour **3,2% à la richesse nationale** et emploient 670 000 personnes en 2010 soit **2,5% de l'emploi total en France** avec une concentration dans le spectacle vivant de 150 000 emplois.
- Les activités culturelles représentent en 2011, une valeur ajoutée de **57,8 milliards d'euros**. C'est l'équivalent du secteur de l'agriculture et des industries alimentaires, 2 fois les télécommunications, 4 fois l'industrie chimique ou l'assurance, 7 fois l'industrie automobile.
- Un festival peut engendrer entre **20 et 40 euros de retombées économiques locales par visiteur**. Par exemple, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, festival biennal le plus important du monde pour ce champ artistique, génère des retombées essentielles pour le territoire grâce à ses 160 000 visiteurs sur la dernière édition.
- Selon une étude de l'ONDA (Office National de Diffusion Artistique), les compagnies arts de la marionnette font partie de **celles qui tournent le plus en Europe**.

LES ARTS DE LA MARIONNETTE : VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DE COHÉSION SOCIALE

- Ancestrale et contemporaine, **la marionnette est accessible à tous**, elle participe à la démocratisation du spectacle vivant.
- Ludique et polymorphe, la marionnette, dans toutes les disciplines qu'elle rassemble, est un **instrument pédagogique idéal** pour développer des actions de médiation originales vers tous les publics favorisant la créativité, l'imaginaire, le langage, l'échange mais aussi des programmes de formation pour les amateurs et professionnels.
- Visuelle et verbale, plastique et sonore, la marionnette ouvre des fenêtres de liberté et est utilisée dans les **processus de reconstruction de soi** favorisant par cette utilisation la cohésion sociale : milieu du handicap mental ou physique, situation thérapeutique, milieu carcéral, situations post-traumatiques de catastrophes ou de conflits...

Traversées © Théâtre de l'Entrouvert

Le Montreur © Stéphane Ernst

L'ART EST PUBLIC*

Les équipes artistiques et structures culturelles développent des dynamiques territoriales innovantes et créatrices de richesse, de coopération et d'utilité sociale. Elles participent de l'intérêt général par un maillage plus dense et plus cohérent du territoire.

La contribution de ces initiatives privées à but non lucratif en faveur d'une société bâtie sur la participation et l'échange artistique et culturel entre les personnes, hors d'une simple logique clients/usagers, doit être incluse et soutenue dans les politiques publiques pour les arts et la culture.

* série de préconisations portées par l'Ufisc et ses réseaux membres. www.ufisc.org

EN QUELQUES CHIFFRES

Les Arts de la Marionnette

📍 **THEMAA**, Association nationale professionnelle fédérant l'ensemble du secteur
 ➔ Centre Français de l'**UNIMA** (Union Internationale de la Marionnette) regroupant 80 pays dont 6 conseillers pour la France

📍 **L'Institut International de la Marionnette (IIM)** à Charleville-Mézières
 ➔ Son Pôle recherche et documentation et son Portail des Arts de la Marionnette (PAM)
 ➔ Son Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM)

📍 **5 regroupements régionaux** de la marionnette en Languedoc-Roussillon avec *Arema*, en Lorraine avec *MariLor*, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec *le Polem*, en région Centre et en Normandie

📍 **Latitude Marionnette**, Association nationale professionnelle fédérant des structures de diffusion

📍 **Le musée Gadagne** à Lyon avec une collection dédiée

📍 **720 compagnies professionnelles**
 📍 **2 centres dramatiques nationaux**
 📍 **27 lieux compagnies marionnette** dont **7 reconnus** par l'état pour leur **mission de compagnonnage d'artistes**

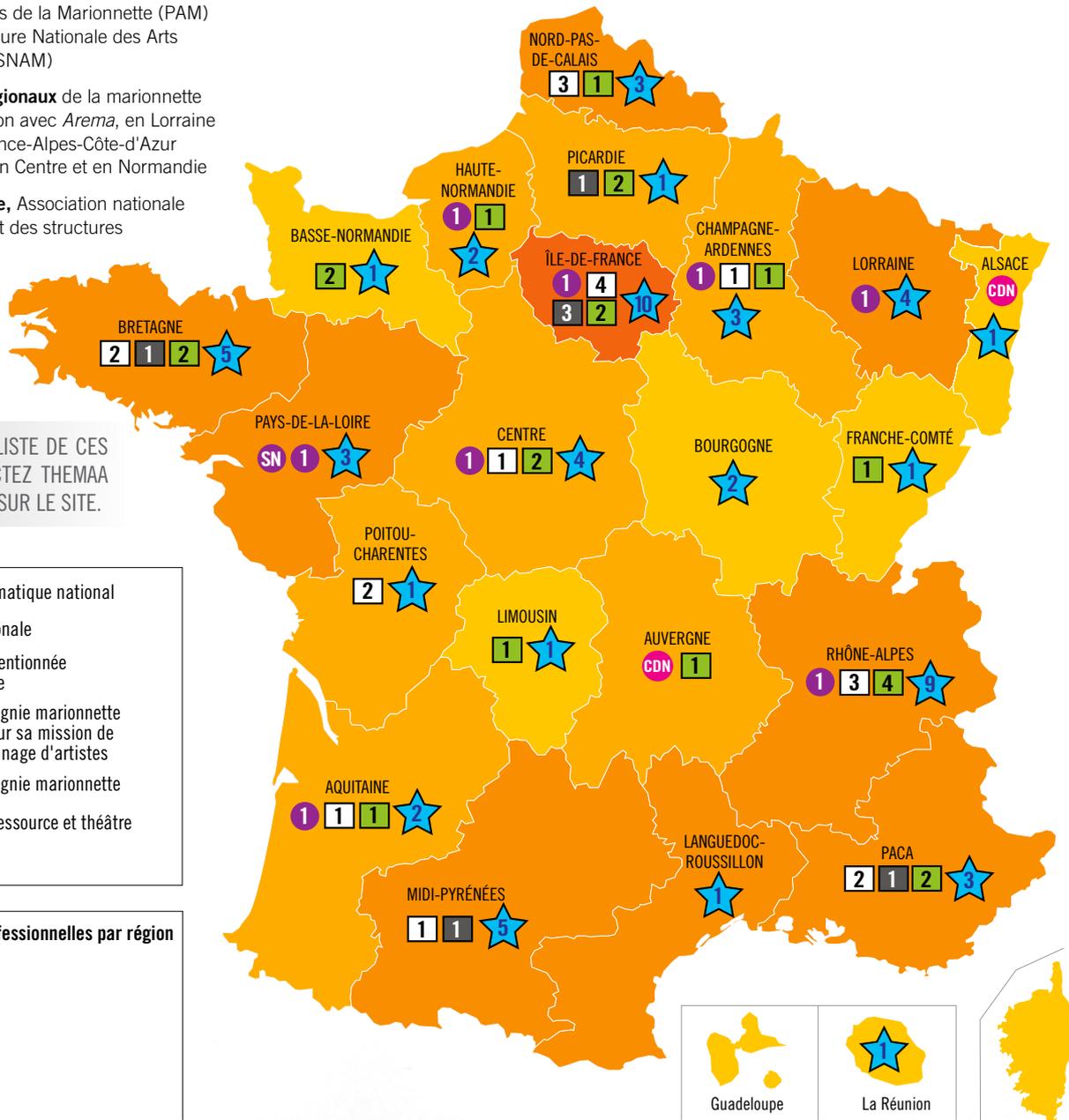
📍 **1 festival mondial** à Charleville-Mézières
 📍 **1 théâtre dédié** à Paris
 📍 **1 scène nationale et 8 scènes conventionnées marionnette**
 📍 **62 festivals dédiés**
 📍 **22 autres lieux ressources et théâtres**

POUR CONNAITRE LA LISTE DE CES STRUCTURES, CONTACTEZ THEMAA OU CONNECTEZ VOUS SUR LE SITE.

CDN	Centre dramatique national
SN	Scène nationale
X	Scène conventionnée marionnette
X	Lieu compagnie marionnette reconnu pour sa mission de compagnonnage d'artistes
X	Lieu compagnie marionnette
X	Autre lieu ressource et théâtre
★	Festival

Compagnies professionnelles par région

1 à 15
15 à 25
25 à 60
> 60

THEMAA fédère 300 structures, compagnies et artistes indépendants, marionnettistes, dramaturges, plasticiens, metteurs en scène et amateurs de cet art... L'association regroupe également la plupart des lieux de formation, des structures de programmation et des festivals dédiés à ce domaine. C'est un indispensable foyer de connaissances et de reconnaissance, un organe de transmission d'informations, de rencontres et d'échanges. **THEMAA** est le centre français de l'UNIMA - Union Mondiale de la Marionnette - et est adhérent de l'Ufisc - Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles.

Pour plus d'informations, **contactez THEMAA**
 Emmanuelle Castang - Claire Duchez

24, rue Saint-Lazare - 75009 Paris - Tél. 01 42 80 55 25 - contact@thema-m Marionnettes.com

www.thema-m Marionnettes.com