

Journée Pro des B.A.BA de THEMMAA
17 janvier 2018 au Mouffetard, Théâtre des Arts de la Marionnette à Paris
Intervention de 45 minutes. « Les publics et la médiation »

**Intervention d'Edouard Clément, chargée du Service des Publics
de L'Hectare – Scène conventionnée de Vendôme**

« Il se passe quelque chose de difficilement définissable entre la marionnette et le spectateur »
Bérangère Vantusso

Le contexte

Situer le contexte en une phrase : Vendôme, une petite ville de 17000 habitants au milieu d'un territoire rural dont la population vieillie et baisse.

En 2002, grâce à une volonté politique forte de dynamiser un territoire et sa population : construction d'un théâtre de 760 places avec un délégataire de service public qui a pour mission la mise en place d'une saison culturelle, des actions culturelles et une politique de développement des publics. La DSP est confiée à L'Hectare.

La programmation est celle d'un théâtre de ville puis d'une scène régionale : pluridisciplinarité, têtes d'affiche et esthétiques contemporaines. C'est un succès, les 1000 abonnés sont atteints. Le théâtre est trop petit !

Puis L'Hectare est devenu une scène conventionnée pour les arts de la piste et de la marionnette : L'équipe, le public se sont enthousiasmés pour le cirque contemporain, notamment autour de la résidence permanente de la 15ème promotion du centre national des arts du cirque, le cheptel Aleikoum et le festival Hors piste.

Le directeur, Frédéric Maurin a souhaité créer une scène conventionnée autour des arts populaires. Le Ministère de la culture a refusé.

Puis L'Hectare est devenu pôle régional et Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et du théâtre d'objet.

Importance de la dénomination : les « arts » ! Par contre personne ne connaît le théâtre d'objet et le mot marionnette va révéler ses a priori négatifs.

L'annonce !

Pour la saison 2012/2013, nous annonçons la création du pôle régional et Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et du théâtre d'objet lors de la présentation de saison lors de la soirée de présentation de saison aux abonnés.

Et la création du festival Avec ou sans fil.

Mais création mal assumée, les spectacles programmés sont positionnés dans la saison comme les autres spectacles. 1/4 des spectacles étaient des spectacles de marionnette ! Les spectacles de marionnette apparaissent sur des pages jaunes poussin !

Réaction très hostile des 500 abonnés présents. Les abonnés se sentent trahis. Surtout les premiers abonnés, qui avaient accepté de s'ouvrir à des formes contemporaines en complément des têtes d'affiches.

Le public n'a pas été préparé en amont.

Réactions du type « il nous emmerde avec ses marionnettes !

Des abonnés qui affichent ouvertement leur refus de choisir des spectacles de marionnette au moment de la prise d'abonnement.

Conséquence : Perte de ¼ des abonnés

Comprendre son échec !

L'équipe de L'Hectare n'a pas su anticiper ce changement dans le projet, préparer son public.

L'équipe n'avait pas assez de connaissance des arts de la marionnette et de ses spécificités.

Il a fallu se mettre au travail. Analyser la perception du public de la marionnette. Ses priori négatifs du public.

- Le public veut voir des arts majeurs, des artistes majeurs.
- Art culturellement considéré comme mineur. Art populaire issu des cabarets, d'émission de divertissement à la télévision.
- Art culturellement considéré comme relevant du monde de l'enfance. « Bonjour les enfants »
- Art culturellement considéré comme appartenant au monde « socio culturel », de l'éducation populaire.
- Art culturellement considéré comme relevant du patrimoine, du folklore, de l'ethnologie. Personnage de Guignol. Les marionnettes sur l'eau vues en vacances au Vietnam !

- Le marionnettiste est plus considéré comme un artisan qui fabrique et manipule une marionnette que comme un artiste.
- Art étrange, sacré, qui fait peur au public. Inquiétante étrangeté. La marionnette est manipulée. Elle passe de vie à trépas. Renvoi à l'enfance, à la peur de ne pas maîtriser.

La réponse :

La programmation et la médiation se sont faites en constante collaboration. C'est là la réussite du projet.

Des choix forts : De la marionnette pour adulte, des spectacles « grand plateau », œuvre exigeante, pluridisciplinaires.

Puis une programmation de petites formes « en délocalisée » aux plus prêt des territoires et des populations.

Exemples : *La petite conférence manipulée, Rue de la bascule.*

Toucher de nouveaux publics grâce à la gratuité :

- Programmation dans **la rue** : le sôt de la mort du théâtre Golondrino
- Programmation dans **les vitrines** : *Première neige* par la compagnie Elvis Alatac et *Tout doit disparaître !* par la compagnie Succursale 101.
- Des rendez-vous gratuits dans le cadre du **festival Avec ou sans fils** (exemple : entresorts, exposition, un spectacle rencontres...)
- Des **créations en sortie de résidence avec une invitation aux abonnés** : *L'Androïde* par la compagnie Tsara/Aurélia Ivan, *Kids* par la Cie L'Arc Electrique/Charlotte Gosselin.
- **La présentation de saison aux abonnés** : Spectacle gratuit offert.

Exemple : *la leçon du montreur*. Spectacle participatif, où l'on remet à chaque spectateur une marionnette avant de leur demander de les manipuler.

Les présentations de saison sont un moment de pédagogie : le programmateur présente sa saison. C'est un moment pour expliquer ce qu'est la marionnette et donner au public envie de voir les spectacles de cette discipline. La présentation de saison de L'hectare rassemble chaque année environ 550 personnes.

Une politique tarifaire offensive :

- **Des prix bas** : Prix moyen de 6/7 euros la place. L'achat d'une place pour un spectacle de marionnette viendra souvent en plus. Le public accepte d'être curieux.
- **Un pass pour le festival Avec ou sans fils** : Des tarifs avantageux en contre partie d'un choix d'au moins trois spectacles.

Une programmation offensive :

- **Une exigence sur la qualité** (pas le droit à l'erreur !)
- Des spectacles sur le **grand plateau** (montrer que la marionnette, ce ne sont pas que des petites formes) : *l'Institut Benjamenta* de la compagnie trois-six-trente, *Bastard !* par la DudaPaiva compagny, *Adolph Hitler* par Neville Trenter.
- Une programmation **prestigieuse** : le Puppentheater de Magdebourg, le théâtre d'ombre de la Province du Yuhan. Avec un échange diplomatique, des cérémonies avec les élus et les délégations.
- **Présenter la richesse créative de la marionnette, l'innovation, la recherche artistique et technique, crée la surprise chez le spectateur** (magie nouvelle, arts numériques).

Exemple : *Cubix* de mathieu Henderlin, *Une tache sur l'aile du papillon* de la compagnie Ches Panses vertes.

Partenariat avec le lieu de fabrique partenaire : L'Echalier

- **Programmer dans des lieux « surprenants »** : Et créer la surprise !
Exemple : dans une caravane *Clic* par la compagnie Des fourmis dans la lanterne, dans un chais d'une cave avec le spectacle *Les Sceaux* de Fabien Bondil.
- **Une programmation « en décentralisée »** : De petites formes sont programmées dans les villages du territoire. Elles permettent d'aller au plus près des populations qui ne viennent pas au théâtre. Un travail de médiation se fait en amont avec les élus, l'école et les familles, les associations, la bibliothèque...
Exemple La petite conférence manipulée et Rue de la Bascule de Marina Le Guennec.
- **Création d'un temps fort : un festival, le festival Avec ou sans fils** (pratique du festivalier, circulation des publics, forte communication, événementiel, pratique de spectateur collective et festive). Donner une forte visibilité à la marionnette.
- **Création d'un temps fort marionnette pendant l'année creuse.**
- **La marionnette permet d'aborder des thèmes difficiles** : *Schweinnehund* par la Cie Andy Gaukel sur les camps de concentration, *Ecris-moi un Mouton* par la compagnie Arnica sur la guerre d'Algérie.

- **Les marionnettes racontent les épopées fondatrices et les classiques** de nos civilisations : *Le Râmâyana, le Mâhâbârâtâ, Les Misérables* par les Karyatides.
- **Montrer la grande diversité des techniques et leurs histoires** : *Histoire fragile du théâtre de papier* par la Cie Papierthéâtre .
- **Le jeune public, la pratique familiale : la première fois au théâtre, l'adaptation d'un album** : La petite casserole d'Anatole de la Compagnie Marizill, Nao Nao de la Compagnie Le vent des Forges.
- **Montrer le lien entre le cinéma d'animation et la marionnette.**

Programmation de Cinémario (sélections à voir en famille et tous publics), de *Fantastic Mr. Fox...*

Partenariat avec [Ciclic Animation](#), lieu de fabrication de films d'animation.

Pour aller plus loin : des outils de médiation

Nous avons la conviction que les arts populaires dont font partie la marionnette sont de formidables outils de développement des publics. La marionnette est un média d'une grande puissance. N'oublions pas qu'elle a été inventée pour parler avec les dieux !

La marionnette incarne la Liberté. Elle n'a pas d'interdits « moraux et physiques ». Elle peut tout faire (mourir, revivre...), elle a aussi le pouvoir de dire ce que l'on ne peut pas dire. Elle est transgressive, immorale... C'est une super-héro !

Le public de la marionnette ne s'identifie pas à une vedette, à un acteur mais à un Personnage. C'est une ouverture très riche vers l'art.

La marionnette manipulée à vue est rassurante pour le spectateur. Effectivement, elle présente clairement la convention de l'acteur marionnettiste. Le spectateur fait un va et vient rassurant entre le manipulateur et la marionnette.

Cependant, nous avons besoin de la médiation culturelle pour faire vivre les arts de la marionnette :

- Convaincre les artistes des enjeux de la médiation. Cela même si l'œuvre se suffit en soi.
- Mettre à disposition du public des marionnettes. Permettre au public de les toucher. Le public a le droit de toucher une marionnette, en tant que public, il est légitime pour cela.

Exemple : *La petite conférence manipulée* de Lucile Beaune qui permet au public de toucher et manipuler les marionnettes du spectacle à l'issue de la représentation.

Développer la pratique artistique de la marionnette :

- **Des ateliers de pratiques artistiques tous publics avec des artistes**

Nous distinguons les publics : Ados/adultes et parents/enfants.

Les ateliers sont courts et peu onéreux. Cependant difficulté de convoquer un public. De le fidéliser.

Exemples : la marionnette à gaine avec Brice Coupey, fabriquer sa marionnette en « frigolite avec le Tof théâtre, le théâtre d'objet avec Fabien Bondil, la marionnette d'Asie du Sud Est avec Cécile Hurbault, fabriquer sa marionnette avec des objets de récupération avec Solène Briquet...

- Un partenariat avec l'école de théâtre de Vendôme, Wish association.

Développer la pratique de l'acteur marionnettique.

Exemple : master classe « le théâtre d'objet à la radio » avec Pier Porcheron de la Cie Elvis Alatac sur un week-end (14 heures) puis avec un atelier adulte de l'école sur 2 mois (20 heures)

[Se pose la question de monter un atelier hebdomadaire, sur l'année ?](#)

- **Des valises pédagogiques pour manipuler en autonomie**

Ces valises sont gratuites, elles sont transportables et proposent une démarche de découverte par la pratique d'une technique et d'un processus de création. Elles ont été conçues en partenariat avec un artiste et le Service des Publics.

Exemples : valises pédagogiques théâtre d'ombre avec Colette Garrigan, théâtre de papier avec Alain Lecucq, marionnettes à gaine avec Brice Coupey

- **Mise en place d'une action de médiation spécifique :**

Atelier de sensibilisation créé et présenté en place par le Service des Publics de L'hectare : présentation de 9 techniques de marionnettes. L'ensemble des participants manipulent l'ensemble des marionnettes.

Avec des outils comme la boîte à Yeux, la boîte à Guignol, la boîte à Kokoushka...

[Se pose la question de jusqu'où va le médiateur dans la pratique.](#)

Multiplier les rencontres entre les publics et les artistes marionnettistes :

- **Des rencontres avec les artistes** à l'issue de la représentation. Parfois animés par d'autres artistes !
- **Les laissez vous raconter (mini conférences).** Moments privilégiés même si ces rencontres ne convoquent qu'un public restreint.

Exemple : Une histoire de la marionnette avec Bérangère Vantusso.

Développer une pédagogie spécifique à la médiation de la marionnette :

- **Raconter l'histoire de la marionnette**, des histoires de la marionnette. Chaque marionnette a son histoire, les personnages (Guignol, le prince Rama, Lafleur...), l'évolution technique...
Montrer des marionnettes surtout si vous avez de belles marionnettes !

Exemple : raconter le personnage de guignol, sa tresse, la veste et son chapeau qui représentent les tisserands, les valets et les bateliers.

- **Raconter les histoires** : de tous temps, dans toutes les civilisations, les marionnettes racontent les mythes fondateurs des civilisations.

Exemples : marionnette signifie « petite marie », elle racontait l'Ancien et le Nouveau testament. Mais aussi les récits d'Asie, le Ramayana et le Mâhâbârâtâ.

- **Expérimenter les techniques de manipulation**
- **Expérimenter les techniques de fabrication** : fabriquer un Kamishibai , un castelet, une marionnette sac,

Exemples : fabrication de marionnettes d'Asie du Sud est avec des peaux animales avec Cécile Hurbault. Fabrication d'une marionnette géante en bois et cagettes avec les habitants du quartier de Vendôme et le service de cohésion sociale avec de la brûler lors du carnaval.

- **Raconter les esthétiques** : certaines marionnettes sont des œuvres d'art réalisées par des plasticiens. Elles racontent une histoire des arts plastiques. Exemple Philippe Genty.

L'école du programmateur : comment faire venir une programmation dans sa commune. L'Hectare est centre de ressources. L'Hectare choisit un spectacle de marionnettes, le finance et forme l'équipe municipale à l'accueillir (communication, relations publiques, accueil des artistes, régie technique...)

Exemple : Juliette + Roméo = AESD de Scopitone et compagnie

Centre de ressources :

Exemple : la mariothèque (voir fiche contenu) + l'ensemble des vidéos des spectacles reçus + jeux de photos plastifiés...

Des expositions :

Exemples : photos de spectacle de marionnettes, réalisation des ateliers amateurs, exposition de l'ensemble des outils du SDP.

La formation de formateurs

Exemple : chaque année programmation d'une animation pédagogique sur les arts de la marionnette à l'école avec un artiste différent à destination des enseignants du premier degré de l'Education nationale, ouvertes aux professionnels d'autres secteurs. Durée 3 heures. Avec Kristoff Legarf, Grégory Renault, Lucile Beaune...

Exemple : une formation avec des animateurs de la direction enfance jeunesse et la compagnie Les Anges aux Plafonds

Exemple : chaque année, accompagnement et formation d'une personne sur une Nouvelle Activité Periscolaire. Sur un cycle, autour d'une valise pédagogique, en situation avec les élèves.

Exemple : formation de professeurs du second degré autour du spectacle Kraff de Jeanny Bert et Hervé Diasnas autour du spectacle Le reflet du silence. Thème, le corps, le mouvement et les marionnettes ; les enseignants ont assisté aux spectacles puis ont fait un atelier de pratique avec Johnny Bert et sa marionnette de papier.

Avec l'Education nationale

forte résistance par rapport à la marionnette. Si le premier degré a ouvert ses portes (adapter un album jeunesse, expression orale, construction, objet transitionnel...). Le second degré s'est montré plus conservateur (l'institution reproduit la hiérarchie des arts. Nous avons dû imposer la marionnette en privilégiant le collège (classes marionnettes, découverte de la marionnette en 6ème de la Classe à horaires aménagés théâtre en collège).