

> À Cannes : l'Atelier d'Arketal

Centre de formation et de recherche des arts de la marionnette

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 dirigé depuis 2002 par Greta Bruggeman autour des arts de la marionnette. Ce lieu-ressource, unique pour les arts de la marionnette en région PACA, est à destination des professionnels du spectacle et des personnes engagées sur des chemins professionnels qui ont besoin de s'enrichir de cette pratique. Il favorise la découverte et l'initiation à cet art qui, loin de son image souvent sclérosée ou du moins réductrice, se vit ouvert à l'expression plastique et dramatique contemporaine. 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.

© Luc Lavigne

Marionnettes et Arts plastiques

Le projet d'un atelier alliant arts plastiques et marionnette est né de la volonté de Greta Bruggeman et Sylvie Osman de créer et de développer des liens entre l'imaginaire d'un peintre ou d'un plasticien et le théâtre de marionnettes. Il répondait également à une forte demande de formation aux techniques de la marionnette émanant des professionnels du spectacle vivant, des enseignants et des intervenants artistiques. La compagnie Arketal pratique un théâtre de marionnettes qui a bénéficié de la recherche avant-gardiste des peintres, plasticiens et théoriciens de l'art dramatique du début du XXème siècle. En constante recherche sur la figure-marionnette – sa forme, le matériau, ses propriétés plastiques – elle a, depuis ses débuts, exploré l'univers de nombreux peintres : Fernand Léger, Théobaldse, Marius Rech, Rolf Ball, Martin Jarrie, Wozniak, Maki Xénakis. De l'appui artistique qu'ils leur ont apporté, les marionnettes ont tiré un indéniable profit esthétique. Mais l'expérience a été, pour certains de ces artistes aussi, source d'enrichissement. S'ils s'intéressent aux mêmes éléments de départ que le créateur de marionnette – les matières, les couleurs, la lumière – les potentialités de mise en volume et de mise en mouvement de l'objet-marionnette les engagent dans des terrains inexplorés : en leur ouvrant la

porte du spectacle vivant, elles les poussent à modifier leur façon de penser la représentation du mouvement humain.

À la recherche de formes nouvelles, les auteurs contemporains – tel Jean Cagnard – sont eux aussi attirés par le langage visuel du théâtre de marionnettes et de formes animées. La nécessité d'un atelier de fabrication qui soit non seulement un lieu de formation, mais aussi un lieu de recherche et de rencontre entre créateurs, s'est donc imposée à la compagnie Arketal. Ce lieu, baptisé "l'Atelier d'Arketal" a été inauguré le 30 novembre 2002 et il est devenu un « lieu d'accueil pour tous ceux qui s'efforcent de faire vivre la beauté des figures au service des paroles qu'ils adressent au monde. »

Les stages à l'Atelier

Les stages proposés réunissent plasticiens et constructeurs pour la fabrication de marionnettes issues de la confrontation de deux pratiques finalement complémentaires et mutuellement enrichissantes.

Ils explorent un domaine particulier de l'expression marionnettique comme le théâtre de papier, la marionnette traditionnelle japonaise etc... ainsi que les techniques de la création dramatique au service du théâtre de marionnettes : écriture, scénographie et jeu.

En dehors des périodes de formation habituelles, l'Atelier d'Arketal offre des possibilités de résidences pour de jeunes artistes ou des professionnels confirmés afin de travailler un projet personnel : les Stages « Air libre »

L'effervescence des stages

Confrontation de points de vue, échange de techniques, partage de savoir-faire, développement d'un esprit artistique et artisan dans l'utilisation des matériaux, recherche du mouvement, invention de formes nouvelles... : durant les stages, l'Atelier d'Arketal est en ébullition. Le point de départ des stages est une réflexion sur la mise en volume de figures peintes ou dessinées. Les peintres posent les figures qu'ils créent dans un imaginaire en deux dimensions : les ouvrir à la troisième dimension permet la naissance du personnage. Quelle sera la forme de ce personnage ? Comment se déplacera-t-il ? Et surtout, comment le fabriquer ? Car la construction de marionnettes est un art qui ne s'improvise pas. Quel que soit le projet artistique, quelle que soit la technique de manipulation, les stagiaires qui s'attellent à la confection de marionnettes ne peuvent atteindre leurs objectifs esthétiques ni se conformer aux exigences du jeu sans tenir compte des contraintes matérielles. Il s'agit là d'un savoir-faire pratique de base qui conditionne la réussite

des projets. Comment inventer et construire les mécanismes ou les articulations qui permettent le mouvement ? Quels matériaux choisir ? De quelle manière rester fidèle à la conception initiale tout en apportant sa propre interprétation ? Les interrogations ne cessent de jaillir, faisant de chaque stage un moment intense de recherche et de création.

Depuis les premières formations, l'activité de l'Atelier d'Arketal n'a cessé de s'intensifier et de se diversifier afin de répondre au mieux aux demandes des divers étudiants et professionnels. La scénographie et le jeu ont pris une part plus importante dans les formations, élargissement fort apprécié des stagiaires qui, bien souvent, ont soif de nourrir plus avant leurs éventuels projets de spectacles. L'Atelier a également répondu à des demandes d'intervention en milieu scolaire ou lors de festivals pour la jeunesse. Tandis que les stages se multiplient, le savoir-faire de la compagnie continue donc de s'élargir à la faveur de nouvelles démarches et explorations, telle sa recherche actuelle autour des objets du quotidien. Le rayonnement d'Arketal s'est par ailleurs intensifié à l'étranger où des formations, expositions et autres actions sont régulièrement programmées.

LES FORMATEURS

Les stages sont assurés par :
> les permanents de l'Atelier, Sylvie Osman, metteur en scène, marionnettiste et Greta Bruggeman, directrice artistique, scénographe, factrice de marionnettes
> des intervenants extérieurs éminents dans leur spécialité (théâtre de papier, marionnettes traditionnelles japonaises) : Alain Lecuq, Thomas Lundqvist, Julia Skuratova, Pierre Blaise
> des artistes plasticiens : Marius Rech, Rolf Ball, Frédéric Lanovsky
> des animateurs formés par l'Atelier d'Arketal

© Luc Lavigne