

Les Dessous de la marionnette #2

Rencontre professionnelle, constructeur.ice.s de marionnettes

Proposée par l'UsinoTOPIE en collaboration avec THEMMAA

dans le cadre du Festival Marionnettissimo

le 22 novembre 2017

Compte-rendu de la matinée 10h30 à 12h30

rédigé par Manon Ducrot

Proposée par l'UsinoTOPIE en collaboration avec THEMMAA, cette rencontre tend à faire valoir les besoins des constructeur.ice.s de marionnettes. Au cours de cette matinée, les participant.e.s décrivent le fonctionnement de leur atelier afin de mutualiser les connaissances, partager les expériences et ainsi chercher ensemble des réponses aux problèmes ou questionnements que peuvent rencontrer les constructeur.ice.s au cours de leur carrière. La diversité des parcours des participant.e.s (facteur.ice.s de marionnettes de formation ou autodidactes, comédien.ne.s marionnettistes, formateur.ice.s, etc.) permet d'aborder ces besoins à travers différents points de vue.

10 ans après sa création, l'UsinoTOPIE arrive à une crise de fonctionnement : ce projet existe principalement par du bénévolat et des contrats aidés, ce qui n'est plus viable. Mutualiser les énergies de chacun.e.s, recréer ensemble ce lieu permettrait de dépasser cette crise, de contrer des problèmes auxquels sont confronté.e.s les constructeur.ice.s et de proposer un laboratoire de création collectif.

Reconnaissance et visibilité des constructeur.ice.s de marionnettes

« Facteur.rice de marionnettes », « constructeur.rice marionnettiste », ou « marionnettiste » ? Quel terme désigne au mieux cette profession ? Sur les contrats, on inscrit « accessoiriste », terme qui n'évoque en rien un univers marionnettique. Ce flottement de vocabulaire a un impact sur la reconnaissance professionnelle, administrative et sur la rémunération. La question d'un combat politique est soulevée : l'esprit serait *noble*, la matière *sale*, et la construction de marionnettes s'en trouverait dévalorisée. Au cours des discussions, le terme de « marionnettiste » apparaît comme légitime : après tout, manipulation et fabrication sont intrinsèquement liées et le terme de « marionnettiste » devrait être référencé pour les deux professions.

La visibilité de cette profession est également un point problématique : pourquoi ne pas créer un annuaire des constructeur.ice.s ? Tisser ce réseau faciliterait les collaborations artistiques entre comédien.ne.s et constructeur.ice.s marionnettistes, metteur.euse.s en scène, etc.

Un lieu de création collectif

Espace trop petits, peu éclairés, mal chauffés : l'atelier a une incidence directe sur le travail des constructeur.ice.s et peut retarder la réalisation des marionnettes. Mutualiser un espace, avec une mise en commun des outils, des matériaux et des connaissances (s'inspirer d'espaces partagés de fabrication comme un « fab lab », ou « L'Atelier des Bricoleurs » à Toulouse) pourrait être une solution aux problèmes liés au lieu. Penser à la multiplicité des techniques de fabrication est essentiel : il faut prévoir un espace sécurisé pour la soudure à l'arc, un espace extérieur pour l'utilisation de produits toxiques et nauséabonds, etc.

Certaines compagnies disposent d'un atelier mais n'ont pas de lieu de répétition pour expérimenter au plateau. Les résidences sont une solution mais la plupart des théâtres qui accueillent des résidences sont pensés pour le théâtre : les constructeur.ice.s ont un problème d'outillage que les comédien.ne.s n'ont pas. Il est toujours possible d'amener ses outils sur place pour réparer, ajuster une marionnette, mais cela peut-être mal vu (risque d'abîmer un sol, etc.).

La compagnie le Clan des Songes a pensé un « atelier mobile » : trois flights avec le nécessaire pour bricoler lors des résidences. Leur atelier reste le lieu de conception initial où les maquettes sont créées. « L'atelier mobile » permet de retravailler les marionnettes, d'articuler un aller-retour atelier/plateau sans pour autant être dépendant d'un lieu de répétition à soi (ce qui coûte cher et qui ne leur sert finalement pas la plupart du temps).

Mutualiser un espace de répétition pour la marionnette est également une solution abordée. Reste la problématique de l'aller-retour entre l'atelier et le plateau : si certaines personnes préfèrent ne pas revenir sur la fabrication de la marionnette (et donc ne font pas ou peu d'aller-retour atelier/plateau), la plupart des constructeur.ice.s présent.e.s à cette rencontre perçoivent cet aller-retour comme nécessaire dans le processus de création. La fabrication de la marionnette évolue en fonction du travail au plateau : tel mécanisme ne fonctionne pas, un autre mouvement est nécessaire et il faut modifier l'articulation de la marionnette (etc), il paraît donc indispensable que les lieux de fabrication et de répétition soient proches pour faciliter ce va-et-vient.

Penser collectivement un lieu de création dédié aux arts de la marionnette pourrait être une réponses aux contraintes que présentent certains lieux. Le but serait de créer un laboratoire collectif – qui prend en considération l'articulation atelier/plateau – afin d'améliorer confort, sécurité, d'amasser des matériaux et des connaissances, et de réduire les frais pour les compagnies. Une synergie entre différents arts et méthodes permettrait ainsi d'offrir un large panel de solutions.

Une cohabitation possible ?

Le collectif présente une multitude d'avantages mais pose question : comment créer ensemble ? Chaque personne travaille avec des matériaux différents, les habitudes de travail divergent et peuvent être contradictoires. Si certain.e.s peuvent travailler entouré.e.s, d'autres ne supportent pas être observé.e.s et commenté.e.s lors de la fabrication. Également, un trop grand nombre de compagnies dans des mêmes locaux peut entraîner des problèmes d'organisation, de partage d'espace.

La question des matériaux entre également en jeu. Certain.e.s ont besoin d'accumuler un maximum de bazar afin de pouvoir créer : parfois sans dessin au préalable, la fabrication de la marionnette peut se faire directement à partir de matières brutes entassées, dans une veine organique. On parle de « penser avec son atelier », d'avoir besoin d'une « grotte chargée », il s'agit d'un « atelier archéologique, avec des strates ». Certain.e.s ont une prédilection pour le travail du bois, pour le métal, le tissu ; d'autres préfèrent assembler divers matériaux (on parle de « poisson mort » dans l'atelier). Comment organiser ces différentes habitudes de travail et où accumuler autant de matériaux ? Certaines compagnies proposent d'ouvrir leur atelier à d'autres mais posent la question de l'intime : l'atelier reflète l'état d'esprit de la personne qui l'occupe. Dans quelle mesure peut-on ouvrir son atelier à d'autres ? L'endroit peut-être idyllique pour la compagnie mais ancrée de son identité...et donc être un frein à la créativité pour d'autres. D'autant plus que certain.e.s – à l'inverse – ont besoin de créer à partir d'un espace vide, épuré ; l'accumulation excessive peut-être perçue comme une perte de liberté.

De fil en aiguille, un besoin collectif de s'ouvrir aux autres et à leur savoir est partagé. Malgré tout, chacun.e a besoin de son antre pour amorcer la création et trouver l'inspiration. Comment combiner les deux ?

Dans le projet de réaménagement de l'UsinoTOPIE, l'espace est partagé en fonction des matériaux (un lieu pour travailler le bois, un autre pour le tissu, un pour répéter, etc) ce qui permettrait de ne pas empiéter sur les différentes méthodes de travail. Ce serait donc un lieu dédié à la création marionnettique, pensé de façon collective et conjuguant au maximum les besoins de chacun.e.s : un lieu qui facilite rencontres et partages artistiques.

En parallèle, un atelier personnel de la compagnie peut rester le lieu de la conception initiale, répondant à un besoin d'intime.

Une autre piste évoquée est un bâtiment collectif (où tous les avantages d'une mutualisation sont possibles) mais en gardant pour chaque constructeur.ice présent.e dans ces locaux un espace à soi.

Notes des ateliers de l'après-midi

13h30 / 15h30

ATELIER n°1 : Quelle gouvernance ?

proposition de constitution de la commission

>méthodologie collective

>avec 1 représentant des différents corps de métiers ou uniquement artistes

Commission tournante : 1/an

appel à candidature sur volontariat

tirage au sort si nombre de membres trop élevés

Pierre reste le seul permanent de la commission pour veiller aux valeurs

Cette commission sélectionne les projets déposés dans le cadre d'un appel à projet de création

Création d'une charte de déontologie

ATELIER n°2 : Quels aménagements ?

Priorité sur isolation/sécurité/luminosité/recyclage des déchets/AR atelier-plateau/hébergement sur place

Les espaces :

un espace fixe bois

un espace fixe métal

un espace extérieur abrité

créer un espace modulable avec cloison mobile pour avoir un grand ateliers

un espace de stockage

un espace stockage commun avec matériaux en accès libre/troc

un espace « sale » / un espace « propre »

un espace « pour être seul »

une cuisine

une salle de réunion

une bibliothèque/documentation alimenté par le passage de chaque équipe

un miroir

Outillage et matériaux :

outillage de base mis en commun + chacun apporte ce qu'il veut

mutualisation des machines

machines avec fiche technique + conseil sécurité

stock de matériaux à disposition

catalogue de fournisseurs

toutes machines pour toutes techniques

=> nécessité d'un responsable d'atelier qui conseille/répare/entretient/range/réapprovisionne/assure le transport avec un camion

+ une personne pour les repas pendant les temps de résidence

Charte d'utilisation des ateliers

ATELIER n°3 : Quels usages ?

TEMPS

temps régulier (hebdomadaire/ mensuel) de partage de savoir faire ou de résolution de problématique de construction

> ex 1 jeudi/mois réunion sur un thème différent

plusieurs temps de résidence courts sur 12/18 mois

dans cadre de résidence ou selon les besoins

temps de recherche avec possibilité de rencontres avec d'autres marionnettistes/constructeurs pour tester d'autres techniques

ESPACE

lieu de test de constructions

pour les reste des propositions cf Atelier n°2

PARTAGE

lieu de rencontre pour concrétiser des plans de constructions

lieu de ressource visuelles : livres/vidéos/mario

atelier virtuel interactif : plateforme d'échange et de préservation intangible en relation à la construction de la marionnette, des décors, éclairages etc

Atelier virtuel coopératif : bibliothèque de savoir où la bibliothèque est remplie par l'expérience de chaque participant et ou chacun peut puiser

site internet pour se mettre en réseau + contacts, annuaires fournisseurs

créer une monnaie d'échange

troc de temps/savoir/matériaux/matériel

collaboration sur des projets collectifs

RENCONTRE PRO

laboratoire de rencontre/ recherche échange

pouvoir assister à des répétitions

temps de bavardage plateau

FORMATION

mettre en place des formations sur techniques et sur le jeu

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

sortie de résidence

test avec petite jauge

expos avec démonstration des constructions

festival

ACCÈS

atelier mis à disposition sans notion de résidence (dossier) > par jour ? Par heure ?

Accessible à constructeurs sans cie ni dossier de projet sans passer par commission

appels à projet : proposer des projets communs/proposer des services/recherche de savoirs

prêt d'une structure asso ?

UTOPIES

Freak show

construction ouverte en vitrine pour attirer le futur public et séduire la ville sur le projet

Supermarché de marionnette en kit

cabaret impros marionnettique

speed dating marionnettique

dépannage d'urgence marionnettique sur appel/pour un regard extérieur ou réparation
marché noir des bouts de marionnettes

remarques/questions posées lors de la première partie de la journée suite aux différentes présentations des ateliers de chacun

réflexion en vue d'un atelier commun

- toutes techniques à disposition
- pouvoir découvrir des matières apporter par d'autres
- différents postes permanents > lieu grand
- ne jamais remballer son chantier
- un atelier qui se module tout au long de la créations
- lieu partagé avec chacun son espace qui permet aussi d'être seul
- espaces neutres ? Grand vide ?
- à dispo : bureau, cuisine...
- miroir
- matériaux ?
- accumuler les matériaux ?
 - > trier/alléger ?
 - > espace chargé/rempli ?
- risque : être un peu trop tous ensemble, partager les bordels
- difficultés : chauffage, trop chaud, trop froid
- être à l'étage : pénible
- se couper de l'atelier v/s continuer d'être immergé /inspiré (atelier dans la maison)
- conditions de travail/condition de la création/inspiration
- constructeurs : pourquoi les distinguer des marionnettistes ?
- besoin de vide ou besoin de plein
- comment accueillir dans son atelier d'autres constructeurs (intimité/bordel...)
- comment faire de la place ?
- quelle économie ? Gestion de l'atelier ?