

COLLOQUE : APRÈS LA SCÈNE : LES AUTRES VIES DE LA MARIONNETTE

Les 12 et 13 octobre

Accueillies par le CNCS à Moulins à l'occasion de l'exposition *La Marionnette, Instrument pour la scène*, ces deux journées sont conçues en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne, et l'association professionnelle THEMAA, autour de deux axes thématiques :

- Jour 1/ : La patrimonialisation en questions
- Jour 2/ : D'autres vies pour la marionnette

Pour toute information, et pour s'inscrire à la journée et aux ateliers : patrimoine.artsdelamarionnette@gmail.com

ARGUMENTAIRE

Transmettre, conserver, restaurer : les compagnies de marionnettistes nées à la fin des années 70 et dans les années 80 sont aujourd'hui nombreuses à réfléchir, parfois dans l'urgence, à la transmission d'un patrimoine matériel à la fois volumineux et fragile.

Dans la dynamique des Saisons de la marionnette (2007-2010), et du développement du Portail des Arts de la Marionnette, certains s'y sont déjà attelés : Dominique Houdart et Jeanne Heuclin ont donné archives et objets à la BnF entre 2010 et 2013 ; François Lazaro (Clastic Théâtre) a mis en œuvre entre 2018 et 2019 un processus collégial de réflexion avec les institutions patrimoniales, aboutissant à une répartition des ensembles scéniques et de leurs archives par spectacle ; Sylvie Baillon et Eric Goulouze (Tas de Sable - Ches Panses Vertes), Joëlle Noguès et Giorgio Pupella (Odradek - Cie Pupella Noguès) ont quant à eux participé à des campagnes de numérisation et d'inventaire, ces travaux donnant parfois lieu à des publications, voire à un projet muséal.

D'autres s'engagent aujourd'hui dans ce processus : la famille Temporal avec Renaud Robert ; Claire Heggen ; Philippe Genty et Mary Underwood, accompagnés dans cette démarche par Éric de Sarria et Nancy Rusek (Mots de tête Cie) ; Claire Dancoisne (Théâtre La Licorne) ; Sylvie Osman et Greta Bruggeman (Arkétal) ; Émilie Valantin avec Emilie Flacher ; L'Ateuchus avec l'héritage de Gaston Baty ; Cyril Bourgois avec celui de Cirk'ubu...

Devant l'afflux des demandes, la question de la transmission et de la conservation des objets marionnettiques, des dispositifs scéniques et des archives d'un secteur en plein développement se pose donc aujourd'hui de façon très pressante. La concertation entre les artistes, les institutions et les associations professionnelles de la filière, les institutions patrimoniales, les acteurs privés (et notamment les collectionneurs) s'avère plus que jamais nécessaire pour concevoir conjointement le devenir de ce patrimoine matériel et immatériel, en lien avec la formation professionnelle et artistique (écoles, pôles de compagnonnage, universités) et avec la recherche.

Les artistes quittent leurs lieux, confiés à d'autres directions ; les institutions patrimoniales sont confrontées à leurs limites tant en termes de place que de ressources pour restaurer des objets composites aux matériaux parfois peu stables, mais pour aussi les documenter, et les valoriser. Un bilan des actions engagées lors des Saisons de la marionnette s'impose donc aujourd'hui, et le chantier de réflexion s'engage donc à la fois sur le plan théorique et de façon tout à fait concrète et prospective, pour redéfinir enjeux et stratégies. Objets, spectacles, savoirs-faire, techniques : que conserve-t-on exactement, où, et comment ? À qui les transmettre, à qui les communiquer, pour qui, et dans quelle intention ? Quels nouveaux circuits, quelles solidarités, quelles complémentarités mettre en place entre institutions, compagnies, lieux de diffusion et acteurs de la société civile ?

François Lazaro et Aurélia Ivan Clastic Théâtre, *Acte sans paroles 1* (2006). Coll. BnF-Arts du spectacle. Salle "Trouver sa place".
© Jean-Marc Teissonnier

Roland Shön, *Les Oiseaux architectes*, Une des trois marionnettes de la danse des démons (1994). Prêt de l'artiste
© CNCS / Florent Giffard

ARGUMENTAIRE

Cette dynamique peut être accompagnée et interrogée par les chercheurs. La réflexion doit porter en premier lieu sur l'analyse du processus de patrimonialisation lui-même : quels sont les agents, les valeurs et les contraintes à l'œuvre dans cette constitution d'un patrimoine des arts de la marionnette, et dans sa mise en partage ? Il est nécessaire d'identifier en particulier les usagers - actuels et possibles - de ces ressources, les usages auxquels elles se prêtent, selon leurs formats (base de données et autres ressources en ligne, archives, musées et expositions, publications), et de porter l'attention sur ce que les compagnies elles-mêmes mettent en œuvre pour anticiper ces enjeux de transmission et de conservation, ainsi que l'articulation entre pratiques éditoriales, pratiques de l'exposition et enjeux de conservation. Ces analyses visent à élucider, sur le plan épistémologique, les interactions entre la fabrique de la trace, les processus de patrimonialisation, les enjeux historiographiques et les enjeux spectatoriaux dans le champ des arts de la marionnette.

Tables rondes, ateliers, posters et communications permettront aux chercheurs, aux artistes et aux professionnels de dresser un état des lieux des possibilités d'action et des besoins des compagnies comme des institutions patrimoniales, d'échanger sur des pratiques et des savoirs faire, et de dessiner conjointement des directions de travail collectives.

Jacques Chesnais, *Le Cirque* (1941). La trapéziste. Coll. BnF-Arts du spectacle © CNCS / Florent Giffard

Compagnie Emilie Valantin, *J'ai généré et je générerai* (1994). Prêt de l'artiste. © Jean-Marc Teissonnier

PROGRAMME

JEUDI 12 OCTOBRE

Etats des lieux : la patrimonialisation en questions

Matinée - Auditorium du CNCS

9h : Accueil

9h30 : Introduction : 15 ans après les Saisons de la Marionnette, où en sommes-nous ?

Présentation des enquêtes en cours.

Aurélié Mouton-Rezzouk et Raphaèle Fleury

10h00-12h30 Session 1 - Retours d'expériences sur des actions de valorisation et transmission du patrimoine de compagnies

Sylvie Baillon (Tas de Sable / Ches Panses Vertes) ; Pierre Gosselin (L'Usinotopie) ; Gabriel Hermand-Priquet (L'Ateuchus) ; François Lazaro (Clastic Théâtre) ; Yanisbel Victoria Martínez (Cie Etcetera) ; Joëlle Noguès / Giorgio Pupella (Odradek - Cie Pupella Noguès) ; Sylvie Osman (Arkétal) ; Renaud Robert (valorisation du patrimoine de la famille Temporal).

Animation : Raphaèle Fleury

Discussion

12h30-14h30 - Pause déjeuner et visite libre de l'exposition "La marionnette, un instrument pour la scène"

Après-midi - Auditorium du CNCS

14h30-15h : Grand angle : Liliana Pérez-Recio, Universidade do Estado de Santa Catarina (Brésil). Approches latino-américaines de la question patrimoniale.

15h-16h45 : Session 2 - La patrimonialisation du point de vue des institutions publiques : état des lieux et perspectives

Table-ronde : Céline Hersant, Théâtrethèque Gaston Baty ; Joël Huthwohl, département des Arts du spectacle à la Bibliothèque nationale de France ; Carole Marquet-Morelle, Musée de l'Ardenne ; Paul Ripoché, Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne.

Animation : Delphine Pinasa

Pause

17h00-18h30 : Discussion / Forum

Vitrine "Défier la pesanteur" © Jean-Marc Teissonnier

PROGRAMME

VENDREDI 13 OCTOBRE

D'autres vies pour la marionnette?

Matinée

9h-9h30: Accueil

9h30-11h : Session 3 - Quelle articulation entre les missions de création et programmation et la question patrimoniale ? - Auditorium du CNCS

Table-ronde : Isabelle Bertola (Mouffetard - CNMa et Latitude Marionnette) ; Pierre Blaise (Théâtre aux Mains Nues) ; Nicolas Saelens (THEMAA).

Animation : Joël Huthwohl et Aurélie Mouton-Rezzouk

11h-12h30 : Session 4 - Les autres vies de la marionnette : la patrimonialisation... et sinon ? Ateliers / forum.

- Atelier 1 - L'exposition de marionnettes, partage de bonnes pratiques - **Salle Phèdre.**
- Atelier 2 - Préparer une entrée dans les collections patrimoniales - **Auditorium du CNCS.**
- Atelier 3 - Transmission, valorisation et modèles économiques, quels nouveaux leviers ? Quelles alternatives et quelles complémentarités à l'entrée d'un fonds dans une institution publique ? - **Centre de documentation.**

Voir présentation détaillée ci-après.

12h30-14h - Pause déjeuner

Après-midi

14h00-15h30 : Poursuite des ateliers.

Pause

16h00-17h30 : Restitution des ateliers et esquisse collective d'une feuille de route Auditorium du CNCS.

Vitrine "Jouer des mécaniques" - Au centre : Zaven Paré, marionnette «O Veiculo» pour *La Scène* (2003). Coll. Musées Gadagne / Ville de Lyon. © Jean-Marc Teissonnier

LES ATELIERS

La transmission de l'œuvre d'un artiste ou d'une compagnie peut prendre de multiples formes, parfois s'effectuer en plusieurs étapes, par choix ou par nécessité. Quelles sont ou pourraient être ces "autres vies" désirables de la marionnette (qui ne se limitent pas à la patrimonialisation et à l'accueil en institution muséale) ? Quelles sont les voies à explorer, les stratégies à imaginer ? Ces ateliers ont pour objectif de se donner des directions, une feuille de route.

Atelier 1 - L'exposition de marionnettes, partage de bonnes pratiques

On y abordera notamment :

- les enjeux du soclage
- ceux de la restauration
- ceux de la scénographie et de l'éclairage
- ceux de la manipulation dans l'exposition, et plus généralement de la médiation
- les problématiques liées à l'iconographie et aux documents audiovisuels
- les pratiques de la reconstitution (fac similés, etc.)
- la question de la pluralité des destinataires et des usages de l'exposition, du laboratoire artistique aux enjeux territoriaux (tourisme)
- spécification des atouts et contraintes :
- de l'exposition en institution patrimoniale publique
- de l'exposition itinérante
- de l'exposition pédagogique
- des expositions dans les lieux compagnies et/ou articulées à une programmation

Objectifs de l'atelier:

- Identifier les sujets sur lesquels un travail de recherche scientifique approfondi serait à mener, les pratiques pour lesquels un temps d'expérimentation serait nécessaire
- Identifier les ressources existantes, celles à mettre en commun, celles à concevoir
- Amorcer la rédaction d'un livre blanc

Coordination : Xavier de la Selle et Aurélie Mouton-Rezzouk

Atelier 2 - Préparer une entrée dans les collections patrimoniales

- Préparer un don (élaborer un calendrier, une stratégie, trier, sélectionner, préparer un ensemble cohérent, écrire une lettre d'intention, rassembler ou écrire un dossier d'accompagnement...)
- Anticiper la réparation / restauration, préalablement au don ou en aval
- Anticiper les questions de droits pour l'exposition, la publication (question des ayants droits pour l'iconographie, l'audio-visuel, etc.)
- Clarifier le statut de la documentation et des archives ; quels documents pour accompagner les objets ? Quelles formes peut prendre le témoignage de l'artiste?
- Réfléchir aux "sas" possibles entre la fin des activités d'une compagnie et l'entrée dans les institutions

Objectifs :

- Du point de vue des institutions : clarifier les missions et territoires de chacune des institutions patrimoniales, mettre à plat les critères de choix
- Amorcer un "vademecum" du don pour et avec les compagnies

Coordination : Joël Huthwohl et Céline Hersant

Renaud Herbin, Compagnie LàOù, *Actéon* (2013). Prêt de l'artiste.
© CNCS / Florent Giffard

LES ATELIERS

Atelier 3 - Transmission, valorisation et modèles économiques, quels nouveaux leviers ? Quelles alternatives et quelles complémentarités à l'entrée d'un fonds dans une institution publique ?

Les marionnettes d'un ou deux de vos spectacles vont entrer dans une collection patrimoniale. Que faire du reste, que ce soit de façon temporaire ou durablement ? Pour qui, pour quoi ?

Pistes à examiner :

- Le stockage dans des locaux privés
- La dispersion (par vente aux enchères etc.)
- Le recyclage (don / vente à une autre équipe artistique, à un lieu de formation, à un laboratoire de recherche ; jusqu'à la réutilisation de pièces détachées)
- La destruction
- La numérisation et la documentation
- La création d'un lieu dédié
- Les publications.
- Identifier les postes budgétaires à traiter
- Identifier les pistes de financements
- Identifier les pistes de mutualisation (locaux, moyens de transports, compétences etc.), entre institutions / compagnies / secteur de la recherche etc.
- Imaginer des ressources propres

Enjeux :

- Trouver les moyens de réaliser les actions nécessaires à la transmission de l'œuvre et de l'histoire des compagnies dans un contexte d'incertitude sur les politiques publiques.
- Comment transmettre une vision globale de la cohérence et de la progression d'une œuvre ?

Coordination : Raphaële Fleury, Liliana Pérez Recio et Pierre Gosselin.

Vélo Théâtre, *Le Pêcheur* (1979). Prêt de l'artiste. © Jean-Marc Teissonnier

Vitrine "Aller à l'essentiel" - Prêts des artistes
1er plan : Théâtre Sans Toit, *Le Dernier cri de Constantin* (2009).
Arrière plan : Compagnie Arkétal, *Fernand Léger : le monde en vaut la peine* (1997) et *Les gens légers* (2003). © Jean-Marc Teissonnier

LA MARIONNETTE, INSTRUMENT POUR LA SCÈNE

Récemment « labellisés » avec la création des Centres Nationaux de la Marionnette, les arts de la marionnette constituent un champ d'expérimentation esthétique privilégié. Aux côtés de l'objet-personnage, anthropomorphe ou zoomorphe, animé au moyen de fils, de tiges, de tringles ou en prise directe, on y rencontre toute sorte de formes abstraites, d'objets manufacturés, de matières brutes, d'ombres ou encore de créations vidéo ou numériques : leurs possibilités d'expression et de métamorphose semblent illimitées.

On peut décrire la marionnette comme un instrument pour la scène, comme on parlerait d'un instrument de musique, avec son timbre, sa tessiture, ses registres et ses répertoires propres; un instrument que l'artiste réinvente à chaque spectacle avec l'ensemble du dispositif de représentation - on parle alors de marionnette "de création" ou "contemporaine".

Mais cette relation entre l'animateur et la marionnette est réciproque et inclut le spectateur ; c'est une relation entre le corps, la matière et la parole ; entre l'objet, le monde et la pensée. La dimension instrumentale est ainsi vouée à s'effacer pour créer, au moins par intermittence, l'illusion de l'autonomie de l'objet, à qui son animateur délègue tout ou partie du pouvoir de suggérer, d'émouvoir, de signifier...

Pourquoi donc des artistes choisissent-ils de jouer par objet interposé ? Quelles possibilités originales les arts de la marionnette offrent-ils au théâtre, à la danse ou à l'opéra pour interpréter, mettre en scène, imaginer et faire imaginer ?

Commissariat d'exposition :

Aurélie Mouton-Rezzouk, maître de conférences en Études Théâtrales, Institut de Recherche en Études Théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle

Joël Huthwohl, directeur du département des Arts du spectacle, Bibliothèque nationale de France

Scénographie : Flavio Bonuccelli

Jusqu'au 5 novembre l'exposition "La marionnette, instrument pour la scène" présente l'univers de la marionnette de création au Centre national du costume et de la scène.

www.cncs.fr

Philippe Genty, *Désirs Parade* (1986). Prêt de l'artiste © Jean-Marc Teissonnier

CO-ORGANISATION

- Raphaèle Fleury (UNIMA, Commission Patrimoine, Musées et Centres de documentation)
- Aurélie Mouton-Rezzouk (IRET Sorbonne Nouvelle)
- Céline Hersant (IRET, Théâtrothèque Gaston Baty, Sorbonne Nouvelle)
- Joël Huthwohl (BNF)
- Delphine Pinasa (CNCS)

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CYCLE DE TRAVAUX

- Raphaèle Fleury (UNIMA, Commission Patrimoine, Musées et Centres de documentation)
- Aurélie Mouton-Rezzouk (IRET, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle)
- Céline Hersant (IRET, Théâtrothèque Gaston Baty, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle)
- Joël Huthwohl (BnF)
- Liliana Pérez-Recio (Universidade do Estado de Santa Catarina - Brésil)
- Xavier de la Selle (MAM - Gadagne)
- Nicolas Saelens (THEMAA, association professionnelle)
- Delphine Pinasa (CNCS)

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE

- Simone Blazy et Evelyne Lecuq, *Actualités du patrimoine, Carnets de la marionnette # 3, L'entretemps*, 2007.
- Thierry Dufrêne, Joël Huthwohl et Raphaèle Fleury (éd.), Florence Duchemin-Pelletier (coord.), *La Marionnette : objet d'histoire, œuvre d'art, objet de civilisation ?*, Montpellier, L'Entretemps, 2014.
- Raphaèle Fleury, "From Conservation to the Production of Archives: the Puppetry Arts Portal, Reference and Vehicle for New Ambitions in the Cultural Heritage of Performing Arts", in Bruno Forment et Christel Stalpaert (dir.) *Theatrical Heritage: Challenges and Opportunities*, Louvain (Belgique) : Leuven University Press, 2015.
- Aurélie Mouton-Rezzouk, « Collections de marionnettes et politiques du spectacle vivant », *Culture & Musées*, 37 | 2021, 107-133.
- Aurélie Mouton-Rezzouk et Xavier de la Selle, « Un musée de la marionnette, pour quoi faire ? », dans *La Marionnette, objet de musée et patrimoine vivant*, Les Éditions de la Province de Liège, 2019.
- Paulo Ballardim et Liliana Pérez-Recio (dir.), *Revue Móin-móin v. 2 # 27, Preservação e conservação de acervos no Teatro de Animação*, 2022.

Entrée libre, dans la limite des dates disponibles.

Inscription obligatoire : <https://forms.gle/J3XU3Gq3iS5gLdG96>

Date limite d'inscription : le 6 octobre (sur place avec repas), le 10 octobre 2023 (participation à distance).

Pour plus d'informations : patrimoine.artsdelamarionnette@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

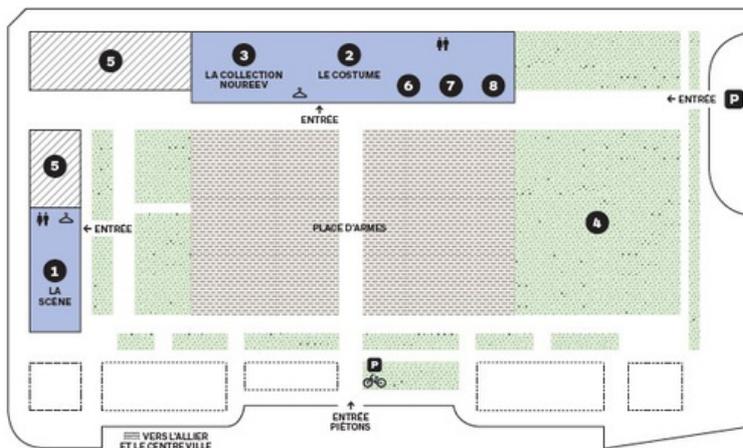
VENIR AU MUSÉE

Quartier Villars - Route de Montilly
03000 Moulins

A 2h30 de Paris en train

A 1h de Clermont-Ferrand

Le CNCS se trouve à 20/25 minutes à pied de la gare ou en taxi (à gauche en sortant de la gare) :
04 70 44 11 37

SE LOGER

Contactez l'Office de Tourisme

L'Office de Tourisme de Moulins met à votre disposition une liste d'hôtels

N'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme de Moulins au 04 70 44 14 14 en précisant votre participation au colloque

<https://www.moulins-tourisme.com/>

Entrée libre, dans la limite des dates disponibles.

Inscription obligatoire : <https://forms.gle/J3XU3Gq3iS5gLdG96>

Date limite d'inscription : le 6 octobre (sur place avec repas), le 10 octobre 2023 (participation à distance).

Pour plus d'informations : patrimoine.artsdelamarionnette@gmail.com

Quartier Villars
Route de Montilly
03000 Moulins

04 70 20 76 20
accueil@cncs.fr

Sorbonne
Nouvelle
université des cultures

BnF | Bibliothèque
nationale de France

