Compagnie La Marotte

Atelier pédagogique et artistique

Théâtre et Marionnettes

Créer un spectacle de marionnettes à partir d'objets recyclés

« ***Quand une marionnette parle, ce n'est pas elle qui parle,***

C'est quelqu'un derrière ». LACAN

Présentation du projet

Le désir de transmettre nos connaissances artistiques et techniques s'est imposé à travers trois disciplines présente dans nos créations. : Art visuel, théâtre, marionnettes.

Fiche technique

Public concerné

10 participants maximum

Intervenante

Sabine PERNETTE, comédienne marionnettiste, formatrice marionnette et théâtre en milieu scolaire, associatif, institutions publiques.

Conditions

Ce projet émane d'un travail de collaboration entre le référent de l'établissement et notre équipe. Il sera le résultat d'une adéquation entre vos objectifs pédagogiques, votre connaissance du terrain et nos savoirs faire réciproques.

Déroulement

Deux temps de travail sont proposés : les ateliers pourront intervenir en aval ou en amont des représentations des spectacles de la compagnie.

Lieu

Ces ateliers se déroulent au sein des établissements qui nous accueillent. Une salle assez grande qui permet de nous déployer dans l'espace.(avec un point d'eau)

Durée 4 Journées

Nous proposons 24 heures d'atelier de fabrication / manipulation/ initiation théâtre /Mise en scène (9h -12h / 13h-16h)

Tarif

75 € de l'heure (chartre des artistes) + Frais de déplacement.

Les Ateliers

Nous avons développé des ateliers pour enfants et adultes autour de la marionnette dans le but de mettre en œuvre un travail pédagogique et artistique à travers plusieurs processus d'apprentissage et en utilisant des objets du quotidien. Donner une seconde vie à l'objet.

Nous tenons à travailler sur la pluralité entre les frontières du théâtre, la manipulation et la conception de marionnettes. La Marotte a pour vocation de développer l'imaginaire des enfants dans un esprit ludique, de les socialiser à travers des réalisations collectives et de développer leur confiance.

Le marionnettiste donne vie à l'objet, à travers son souffle. La parole naît du mouvement et de la respiration. Le travail suivant consiste à transposer des états, des sentiments par le mouvement de la figure. La marionnette est un élément perturbateur pour le corps et l'esprit du manipulateur. Il y a deux présences, deux corps sur la scène. Il ne s'agit pas seulement d'animer la figure, mais d'inventer le langage du mouvement, langage textuel et langage visuel.

Chercher une liberté dans la contrainte imposée par l'objet.

De quelle manière la marionnette participe à la construction de l'enfant

Petit historique

L'origine du mot vient du prénom religieux Marie et remonte au moyen âge, lorsque se jouait de petites saynètes dans les églises pour illustrer la messe en latin.

La marionnette est apparue dans les années 1920 et a connu une lente évolution. C'est un art qui s'est progressivement ouvert aux personnes ayant une formation différente de celle des comédiens, par exemple les plasticiens qui constituent une grande partie des marionnettistes. La marionnette se situe donc au croisement des arts.

Son rapport avec le théâtre a d'abord été ambigu. Il existait une sorte de complexe de la marionnette, considéré comme un « sous produit » du théâtre. Sa spécificité a finalement été reconnue dans les années 80, notamment avec la création du centre national de la marionnette qui en a fait un art à part entière.

L'art de la marionnette

Il est pluridisciplinaire par excellence. Il permet à la découverte d'arts très différents tels que les arts plastiques, le théâtre et la manipulation. La marionnette permet à l'enfant de découvrir la création artistique sous plusieurs formes : fabrication de marionnette, construction d'un personnage (caractère, voix…) et le faire vivre par l'intermédiaire de l'objet fabriqué, créé enfin l'illusion que la marionnette existe par elle-même.

L'intérêt pédagogique

Développer le potentiel créatif de l'enfant
Apprendre à utiliser des techniques d'expression artistique
Se forger une certaine autonomie
Se socialiser à travers des réalisations collectives
Développer un imaginaire personnel et collectif
Trouver sa liberté à l'intérieur de contraintes
Etre valorisé dans son travail et sa pratique artistique
Développer la confiance en soi

Les Quatre fonctions de la marionnette

Pour la thérapeute G.Gauda comme pour B. Cyrulnik l'enfant élabore un vécu, il transforme et réorchestre les ressentis subis, il devient metteur en scène, ce qui implique une mise à distance.

Elles sont considérées comme **des figures protectrices** tel le doudou, les enfants se rassurent.

Ce sont des **figures d'identification,** auxquelles l'enfant voudrait ressembler, celui qu'il investit de son ressenti et de ses aspirations.

Des figures de substitution qui permettent à l'enfant de revisiter une expérience vécue à partir d'un autre point de vue.

Les figures d'agressivité, ce sont les méchants ; loups, sorcières ogres … Avec eux l'enfant peut exprimer une agressivité sans culpabiliser.

Les Bénéfices

Elles sont rassurantes et contenantes : la fiction du jeu ne peut pas envahir la réalité (l'objet rangé dans la valise ne peut resurgir)

Elles sont ludiques et jubilatoires : l'enfant est infiniment grand et puissant dans ce monde de petits personnages ; durant le temps du jeu, l'enfant peut se sentir tout puissant.

Elles ouvrent et favorisent l'imaginaire ; l'enfant peut expérimenter par procuration des choses interdites ou impossibles.

Elles sont formatrices car exigeantes à gérer : l'enfant qui manipule la marionnette va avoir à se décentrer, à imaginer comment son personnage voit les objets. L'enfant va devoir prendre conscience des gestes et mouvements de la marionnette pour exprimer un désir, une intention ou un sentiment.

Le but de nos ateliers est de mettre en œuvre un travail pédagogique et artistique. A travers le processus d'apprentissage et de création, ces activités apporteront différentes notions importantes pour la construction de l'enfant. Ils s'articulent autour de deux ateliers.

Les Ateliers

Fabrication et réalisation de marionnettes

Nous avons conçu les marionnettes de notre spectacle avec des matériaux de récupération. Nous allons essayer de vous montrer que la marionnette peut prendre des formes très diverses et qu'il suffit d'un peu d'imagination pour transformer des objets de tous les jours.

D'après l'album **Didgeridoo** de Frédéric Marais, nous allons créer les personnages dans un premier temps.

- Crocodile
- Oiseau (toucan + oiseaux blancs)
- Kangourou
- Petit Garçon
- Koalas

Les matériaux utilisés

Ciseaux à bouts ronds, **gants** (laine ,cuir, mappa), **plumes,** tissus (velours, coton, tulle, laine…), boîtes d'œufs, **vieux pinceaux**, balles de ping-pong, **sacs à main usagés**, **pots de fleurs en plastique, chaussettes, chaussures BB**, **collants enfants** (coton, laine…), **ustensiles de cuisine** (non tranchant),râpes à fromages, **cuillères en bois** ,Louches ,**passoires plastiques ou métalliques**, casseroles, poêles, éponges, laine, bouchons, **bouteilles** en plastique (**lessives** et produits ménagers exclusivement) papier de soie, vieux livres, **épingles à linge en bois** ,boutons et tout objet du quotidien usagé que vous n'utilisez plus.

Nous demandons à chaque participant de faire son « petit marché » chez lui et de ramener ces objets le premier jour des ateliers.

La structure prend en charge les matériaux suivants : fil de fer galvanisé, colle à papier, pistolet à colle, la peinture acrylique et le petit outillage, pince coupante, vrilles, cutter…

Déroulement de l'intervention

Nous vous proposons soit une création collective (qui restera au sein de l'établissement), soit une création individuelle.

- Mise en commun des objets de récupération apportés par les participants.
- Choix des personnages
- Confrontation entre le matériel mis à disposition et la marionnette choisie (les ciseaux deviennent le bec de l'oiseau ou du canard, les chaussettes des pattes…)
- Elaboration et fabrication de la marionnette
- Finition du personnage (peinture, couture, patine…)
- Finalisation par une exposition/ Représentation théâtrale

La manipulation

L'enfant a entre ses mains un objet dit marionnette. Dès lors, de quelle manière peut-il devenir vivant et exister comme un personnage à part entière ?

La manipulation est l'adéquation entre le manipulateur, le personnage choisi et l'objet marionnette.

La marionnette devient alors un tiers qui permet à l'enfant de laisser libre court à son imaginaire. Ce n'est pas lui qui parle mais ce tiers.

Nous commencerons par un échauffement à partir d'exercices simples de technique théâtral, afin d'aborder l'art de jouer et de se préparer à la manipulation. Nous travaillerons sur différents axes : l'espace, le corps, le rapport à soi et à l'autre, la voix, le rythme et la concentration.

Nous allons faire connaissance avec notre marionnette. On découvre ses 4 éléments son regard/son centre de gravité /sa voix /sa démarche.

Chacun prend son temps pour faire connaissance, se familiariser avec sa créature. On ne peut pas faire n'importe quoi avec sa marionnette, elle a son caractère, sa personnalité

Chaque marionnette fait la découverte du public, montre sa réaction, prend le temps de respirer, essaie d'exprimer un son (pas de mot), regarde où elle va et effectue sa sortie

Le jeu avec la marionnette

Après cette période de création vient l'étape qui consiste à faire connaissance avec sa marionnette.

Cette période semble souvent particulièrement difficile et peut mettre mal à l'aise. En effet, la personne se sent intimidée, ne sachant quoi dire à son sujet. Comme si, on rencontrait quelqu'un pour la 1ère fois.

Cette étape consiste à s'interroger sur sa marionnette ; qui elle est ? D'où vient-elle ? Comment elle est ? Quelles sont ses particularités ?

Quels éléments de l'objet marionnette créée, peut-on manipuler, faire bouger (les jambes bougent-elles ? peuvent elles ouvrir la bouche ? peut elle bouger la tête ?)

Comment la marionnette évolue dans l'espace ? (peut elle marcher, voler, courir, sauter ?)

Comment intégrer leur vision du personnage (élaborée lors du deuxième axe de travail) à travers cet objet marionnette ?

Comment trouver une liberté d'expression au travers de toutes ces contraintes : l'objet et le caractère ?

Comment créer un rapport entre deux marionnettes ?

Comment créer une dramaturgie (situation de conflit, situation de complot…)

Toutes ces interrogations seront résolues par un travail d'improvisation pour développer l'imaginaire de l'enfant, et à partir de scènes très courtes pour stimuler la mémoire

Mise en scène de l'histoire

Cet atelier permettra aux participantes et aux participants de se familiariser avec les principales étapes et techniques menant à la mise en scène sommaire d'une pièce de théâtre du point de vue du metteur en scène.

Chaque groupe choisit une scène de la pièce (en équipes de 2 à 4) et l'analyse, c'est-à-dire identifier les enjeux (ce que chaque personnage cherche à atteindre dans cette scène),identifier les obstacles que chaque personnage doit franchir ainsi que les forces qui jouent en sa faveur, découper la scène en «moments ou séquences » chaque séquence a sa propre sous action, son propre but et est en général délimité par l'arrivée ou le départ des personnages.

Cet exercice constitue la première étape de préparation d'une mise en scène :
la compréhension de la pièce et ses enjeux.
Les participantes et les participants se familiarisent avec le texte, ses personnages, les enjeux, les thèmes généraux, l'époque et le contexte.

Ebauche d'une mise en scène

Souvent, nous hésitons devant un choix : choisir, c'est renoncer. L'acte artistique commence quand on pose un choix, d'esthétique ou d'espace, de plateau vide ou encombré, etc.

Où sont-ils ? Fait-il jour, nuit ? Y a-t-il de la musique ? Si oui, laquelle et pourquoi ? Et quand ? Comment sont-ils habillés ? Quelles actions font-ils ?

Qu'est-ce qui, dans le passage au plateau, peut nous indiquer l'âge d'un personnage (enfant, ado, adulte, vieillard) Leur costume ? Leur coiffure ? Leurs gestes ? Les objets ? Quels objets sont présents ?

Peut-on inventer une « chorégraphie » qui mettrait en valeur le fait que l'un imite l'autre ? Quelle musique peut accompagner cette chorégraphie?

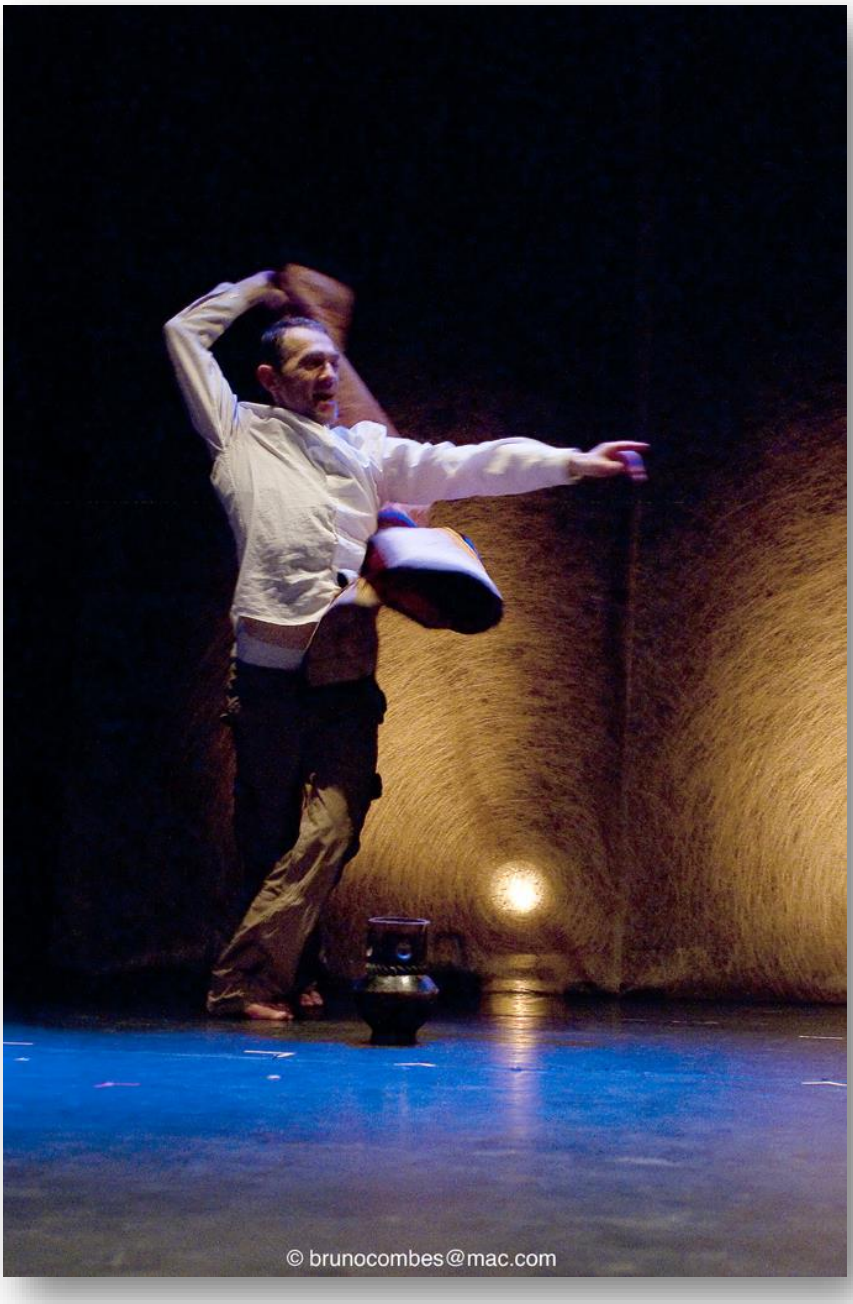
Peut-on incarner des personnages avec des marionnettes ?

L'adresse : Peut-on changer cette adresse ? (Au public). Quel effet produirait sur le spectateur cette adresse au public ?
(Notion de 4e mur : les acteurs jouent comme si le public n'était pas là. L'adresse au public rompt ce 4e mur imaginaire qui sépare le public des acteurs.)

Justifier chaque réponse. Ou dessiner la scène.

Jeu et représentation

Nous commencerons par un échauffement à partir d'exercices simples de technique théâtral, afin d'aborder l'art de jouer.



Nous travaillerons sur différents axes : l'espace, le corps, le rapport à soi et à l'autre, la voix, le rythme et la concentration. A partir de cet échauffement nous travaillerons sur les caractéristiques des personnages.

L'utilisation de la marionnette permet une prise de conscience des conflits exprimés par le sujet et par le processus de répétition, elle peut apporter un bénéfice.

Nous jouerons les scènes choisies, avec la mise en scène travaillée auparavant.

L'atelier permet également d'observer comment l'enfant se positionne au sein du groupe avec l'outil qu'il vient de se créer, comment il accepte d'en respecter le jeu, les règles d'atelier, et les rôles et places de chacun.

L'atelier deviendra alors un outil supplémentaire pour l'équipe enseignante : il permettra d'élargir le champ d'investigation de la problématique de l'enfant. Il permettra également à l'enfant d'investir de nouveaux modes relationnels et d'apporter un changement, une évolution.

Sabine Pernette

Comédienne

06 19 21 35 77

pernette@free.fr

Taille 1,60m- Yeux noisette-Cheveux Roux /Châtain

CINEMA / TELEVISION

2021 **« TANDEM »** Série TV de Bénédicte Delmas rôle de Carla Episode Disparition Inquiétante

2018 **« EN QUETE DE TERRITOIRE »** CM de Aristéa Linakis rôle de Nelly,sans domicile fixe

2017 **« PAU CASAL »** Téléfilm de Manuel Huerga, rôle de la secrétaire du maire.

2016 « **LES HOMMES DU FEU »** Long métrage de Pierre Jolivet, rôle de la femme blessée.

2016 «**PLUS BELLE LA VIE** » Episode 3031/3032, rôle de Mme Lopez, assistante familiale

2013 « **LE MEDECIN DUPE** » Episode 80 « Si près de chez vous » de Grégoire Saint Pierre, rôle de Nathalie

2012 «**SECTION DE RECHERCHE** » Episode 52 « Le clip » de Delphine LEMOINE, rôle de Lizzie la costumière

2011 « **LA RAFLE** » Long Métrage de Roselyne BOSH, rôle de la juive lisant la 9ème ordonnance d'arrestation

2011 « **LE DEMON DE MIDI** » Long Métrage de Marie Pascale OSTEIREITH, rôle de la cousine

2010 « **30 ANS** » Long Métrage de Laurent PERRIN, rôle de la canadienne.

2009 « **LE TEMPS D'UN ECLAIR** »Téléfilm de M .PAULY, rôle de l'infirmière.

1999 « **VATEL** », Long Métrage de Roland JOFFE, cour de Monsieur, 25 jours de tournage.

Courts métrages

« **TEMOIGNAGE D'UNE NONNE BOUDHISTE** »Court Métrage de F.GIRARD, rôle de la journaliste.

« **LA SALLE D'ATTENTE** » Court Métrage de M.HERPOUX, rôle de la râleuse.

THEATRE / MISE EN SCENE

2018 2019 « **LES PETITES VALISES**» de Jo WITEK MES C BELTRAN Conception et jeu S PERNETTE

Création Saint Gervais sur Mare (34)

2017 « **A TROP PRESSER LES NUAGES** » de P. GAUTHIER M E S de S PERNETTE et Gilles BUONOMO

Création festival « la maman des poissons » Théâtre de Pézenas (34) Tournée La Réunion rôle de Kady

2016 « **DES PTITS BOUTS DE NOUS** » de Pierre PAGES M E S de S PERNETTE et P Pages

Création festival « la maman des poissons » tournée en médiathèques

2013 « **TOBIE** » de Laurent CONTAMIN M E S de S PERNETTE

Théâtre Jean Vilar(93), Espace Kiron (Paris) Espace Jemmapes (Paris), rôles de Sarah,Anna et Edna

2012 « **NOCES DE SABLE** « de D .VAN CAUWELAERT M E S de B .CASTEILLA

Bouffon Théâtre, Théâtre Actuel Sandrine Monin(Marseille) rôle de Sylvie Janin

« **MADO DES ETOILES** » de Manu GAUTHIER M E S de S Pernette

Spectacle jeune public (Festivals, écoles, centres culturels, théâtres)

« **LA FORET EST HANTEE** » de LYLIAN JOLLIOT

Spectacle jeune public (Festivals, écoles, centres culturels, théâtres

« **LE LOUP ET NOUS…** »D'après Prokofiev M E S de O. DAVID

Spectacle de marionnettes (Goumen bis, et festivals)

« **LA NATURE MEME DU CONTINENT** »de JF CARON, M E S de JP GRYSON

Théâtre de MONTROUGE, rôle de la mère.

« **AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE** »de JF CARON, M E S de JP GRYSON

Théâtre de l'AKTHEON, rôle de Loulou.

« **QUATRE A QUATRE** » de M GARNEAU, M E S de O. DAVID

Théâtre de l'AKTHEON, rôle de Pauline.

« **CHIMERES** » de J. POLO, M E S de N. SKAF

Théâtre de LA CITE UNIVERSITAIRE, rôle d'Evina.

« LE DESERT DE L'AMOUR »de F. MAURIAC, M E S de S. YOUNG

Prix du jury au festival de théâtre des AMANDIERS DE Nanterre

« **SURENA** » de CORNEILLE, M E S de S. YOUNG

Théâtre de l'ATELIER BASTILLE, rôle de Mandane.

« **CONCERT A LA CARTE** »de F.X.KROETZ, M E S de S. YOUNG

Théâtre des AMANDIERS DE Nanterre.

« **L'HERBE ROUGE** »de B.VIAN, MES et adaptation de V.PUJOL.

Théâtre des CINQ DIAMANTS, rôle de Folavril.

« **LA MAISON DE BERNARDA ALBA** », de F.GARCIA LORCA .M E S de N .PEZELET

Théâtre du RENARD, rôle de Poncia

« **LES CHIENNES** »de E .MANET, M E S de P. BOYER Théâtre de CACHAN, rôle d'Alma.

VOICE OVER

« **JACQUES FOUROUX »**Documentaire de Maxime BOILON

REAL PRODUCTION

« **SARAJEVO MON AMOUR** »Documentaire de Robin HUNZINGER

REAL PRODUCTION

« **LA TERRE A PROMIS AU CIEL** »Documentaire de Sabina SUBASIC

REAL PRODUCTION

« **JEAN LUC PONTY** »Documentaire de William STREIK

CHAMPAGNE FILM

« **PLAN D'ETAT 14 25** »Documentaire de Sarah EICHHOFF

REAL PRODUCTION

Je travaille régulièrement au sein de L'UNESCO, pour des films institutionnels.

FORMATIONS

STAGES

De la matière à la forme animée Direction **Camille TROUVE et Jean-Louis HECKEL, Nef de Pantin**

Le comédien et la Synchro Direction **Laura KOFFLER, INA**

Fabrication et Réalisation d'accessoires de spectacles (Moulage, Modelage, Patines) **CFPTS**

Marionnettes, Fabrication en taille direct (mousse) Direction **Pascale Blaison** Samovar Bagnolet

Analyse et Interprétation de TCHEKHOV Direction **JP DOUGNAC**, Théâtre de la TEMPETE

Marionnettes, Fabrication et manipulation Direction **Alain RECOING**

Corps et Voix, Direction **Farid PAYA**, Théâtre du LIERRE

Arts du cirque, jonglage, acrobaties, portées, Direction **Nouni SKAF**

DIPLOMES

1995/93 Licence de Théâtre, université de Censier Paris 8

1989/91 Cours d'art dramatique, Direction **Carole NUGUE**

1984/89 Diplôme d'Etat de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Toulouse

Depuis près de 15 ans, nous avons travaillé dans une centaine d'écoles, mairies, festivals, clubs de vacances, à Paris, région parisienne, Var et dans l'Hérault depuis 5 ans.

Classes culturelles avec le Centre ressources Molière

✓ Théâtre

Lycée Jean Moulin de Béziers (terminales)

Montage de textes contemporains de Sylvain Levey, Philippe Gauthier, Sébastien Joanniez

Lycée de La Condamine de Pézenas (secondes)

Mise en voix du texte « O ciel la procréation est bien plus aisée que l'éducation »

Lycée Français Louis Massignon (terminales/Enseignants)

Mise en scène de textes contemporains, de Wajdi Mouawad ,Sylvain Levey et Pommerat.

Ecole Roberts Desnos MS 3 Classes

« La tétine de Nina » de Christine Naumann –Villemin

Ecole du Pouget CP /CE2 1 Classe

« Le pingouin » de René Metler

Ecole de Mèze CE2 2 Classes

« La gorgone aux cheveux de serpent » de S .Hinglais

« En attendant Lafontaine » de B .Saussard

Ecole de Béziers CM1/CM2 1 classe

« Moustique » de Fabien Arca

- ✓ Marionnettes Construction et Manipulation

Association Laser Montagnac

Textes de Philippe Gauthier, Dominique Richard

Bouboule & Quatzieu/Grosse Patate

Les Amis de l'Enfance Pézenas

Création autour du jeu « Nino Conillo »

Ecole Charles Perrault GS 2 Classes

« Autour de Boby Lapointe » Création la Marotte

Ecole de Clermont l'Hérault CP 1 Classe

« Pierre et le loup » de Prokofiev

Devis

Ateliers Pédagogiques et artistiques

DESIGNATION	***DATES***	***PRIX TOTAL NET***
Ateliers		
6h par formation/4 jours ***15 participants par séance***	***75€/h***	*450€*
Un atelier 24h	***Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi***	*1800 €*
Frais de transport		*200 €*
Total Général		***2000 €***

Sabine Pernette Chemin de Carlencas Route de Clermont l'Hérault 34600 Bédarieux
06 19 21 35 77

www.compagnielamarotte.fr

Siret 39260783400075– code ape 901Z– licence n°2-1066246