

FANTASTIK CIRCUS

Marionnettes

AU
BOUT
DU
FIL

compagnie
Pélélé

Spéciale co-produit par Truffierverres Médiaspex Rappet e. V. (Allemagne) avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées

Présentation

Le public prend place autour de la piste. Une introduction musicale permet d'interpeller le public, de le préparer au spectacle.

Arrive Mr Loyal qui annonce les numéros qui vont être exécutés. Mais tout ne se passe pas forcément comme prévu : les personnages (masqués) entrent en discussion avec leurs marionnettes, les marionnettes se révoltent... Tous sont des personnages porteurs d'une histoire personnelle qui est perceptible dans leur apparence, leur façon de se mouvoir.

Peu de texte, travail sur la voix de chaque personnage : kazou, gromlo...

Performance, caricature, émotion et décalage nimbent de facture actuelle ces numéros de forme traditionnelle car les manipulatrices deviennent musiciennes ou personnages sur la piste. Fantaisie et clins d'œil au cirque et à la marionnette à fil sont au rendez-vous.

Renseignements

Ce spectacle est proposé en 2 versions :

- 50 mn pour les enfants de 6 à 11 ans – avec jeu masqué
- 30 mn pour les enfants de 3 à 6 ans – sans masques

Genre : Marionnette à fil sur piste

Note d'intention

Une Technique traditionnelle revisitée

Depuis plusieurs siècles, la marionnette à fil a une histoire riche dans de nombreux pays européens, et ses techniques de manipulation sont en constante évolution.

Le thème du cirque y est traditionnel depuis le XVIIIe siècle en Europe de l'Ouest et Centrale. La plupart du temps, ce thème est travaillé de façon classique, avec des manipulateurs et des musiciens cachés ou vêtus de noir pour disparaître de la vue des spectateurs.

En regard de cette tradition, la Compagnie a créé un spectacle avec manipulation à vue, dont les manipulatrices et le musicien font partie intégrante, tant au niveau du jeu masqué (clownesque) que du costume.

Les marionnettistes deviennent des personnages, tandis que le musicien, qui intervient avec musique originale, bruitages et chant en direct, fait partie de l'orchestre du cirque.

A la croisée des arts

Il s'agit de sortir de l'exhibition (ce qui n'exclut pas la performance) propre à la marionnette et au cirque traditionnels pour rentrer dans un processus théâtral, où le manipulateur peut intervenir à un double niveau :

- interagir avec les marionnettes, dialoguer avec elles par une gestuelle ;
- entrer en rapport avec le public en existant aussi comme personnage.

Ainsi, dans le spectacle, il y a 5 artistes de cirque-marionnettes (Pipo le clown, Jack le trapéziste, Les frères Cosaques, Lola la funambule mais aussi 5 personnages de cirque-comédiens : Mr Loyal, Dédé le garçon de piste, Luigi le musicien, la danseuse Philomena et la marionnettiste Philippina ;

En parallèle, le musicien entre en synergie avec manipulatrices, marionnettes et public : posté en évidence sur la piste, accompagnant le jeu, le ponctuant et l'entraînant, ses compositions deviennent un véritable vecteur des histoires burlesque et poétiques produites sur la piste.

Les Marionnettes

Une marionnette est une figurine articulée ou non, en bois, carton ou toutes autres sortes de matériaux (os, le cuir ou la terre cuite), manipulée par une ou plusieurs personnes (les marionnettistes), traditionnellement cachées dans un castelet.

Leurs formes peuvent être extrêmement variées : marionnettes à fils comme Polichinelle ou à gaine comme Guignol (les plus connues en Europe), mais aussi marionnettes à tringle, marionnettes à tige des théâtre d'ombres de Chine et d'Indonésie, voire marionnettes sur l'eau vietnamiennes. Les marionnettes représentent des personnages, réels ou imaginaire, ou des animaux ; leur rôle peut être parlé ou muet.

Le mot français « marionnette » est dérivé de Marion, diminutif de Marie, et désignait à l'origine une petite figurine de la Vierge ; dans d'autres langues européennes, le terme s'apparente au mot « poupée » : « puppet » en anglais, « puppe » en allemand, « pupi » dans le théâtre de marionnettes sicilien ; en revanche, on dit « marioneta » ou « títeres » en Espagne. Ou « pelele » pour « pantin ».

Les marionnettes exercent un pouvoir de fascination depuis très longtemps, depuis la préhistoire sûrement. Objet inanimé créé par la main de l'être humain, il s'anime (anima, l'âme), prend souffle et se met à vivre.

Si le travail de la Compagnie s'est orienté pendant plusieurs années sur la marionnette à gaine, elle a eu envie de revenir à ses premières amours, avec des marionnettes à fil.

Paz Tatay, fondatrice de la Compagnie Pelele en 1996, a commencé son parcours de marionnettiste avec la marionnette à fil pendant 7 ans avec notamment le spectacle Concertino, avec la Cie Karomato. En 1996, elle a travaillé sur un projet spectacle de marionnettes à fils sur le thème du cirque, qui a donné une exhibition de 15 mn. La Compagnie a repris l'idée de ce spectacle, avec le fruit de 18 ans d'expériences depuis ses débuts.

Précision des mouvements – trapèze, funambulisme –, énergie comique – Clown et Cosaques –, tension et suspens de la performance acrobatique...

Des marionnettes issues d'un travail de recherche de forme, sculptées dans le bois, creusées puis patinées et costumées. Avec leur construction s'est construite aussi leur histoire.

Le Jeu Masqué / clownesque

La forme des masques, étudiée à partir des masques de la Commedia dell'arte, vise à traduire rapidement le caractère d'un personnage : joyeux, grotesque, emprunté... Ils sont au service de l'appréhension visuelle du public et, à ce titre, entrent en corrélation avec les marionnettes et l'univers du cirque.

Les marionnettistes deviennent ainsi danseuse, Monsieur Loyal, garçon de piste, et musiciennes...

La Musique

La musique en direct est une constante de la Compagnie depuis ses débuts.

Il s'agit de créer une musique qui vienne accompagner les numéros et interagisse avec les personnages, et d'y ajouter un environnement acoustique riche : bruitages, ponctuations sonores, mise en relief des moments-clés des numéros. Tous les morceaux sont des compositions originales.

Accordéon, violon, instruments à percussion, sifflets et divers objets permettent de bricoler le son en direct. La musique assure le fil conducteur du spectacle.

La Scénographie

Une scène circulaire, la piste, est ceinturée par un cordon autour duquel s'installe le public.

Un espace intermédiaire est aménagé afin de permettre la libre circulation des manipulatrices et du musicien, pour un jeu mobile et une interaction recherchée.

En fond de piste, un rideau de scène permet de dissimuler partiellement le bas du corps des manipulatrices.

Une structure, type loge, sert d'accroche aux différentes marionnettes, et permet les changements de masques et de costumes des manipulatrices. Son aspect rappelle la forme d'un chapiteau.

Décor sobre, travaillé dans l'esprit de la tradition du cirque, rapidement montable et démontable.

Le Cirque

Le premier cirque connu est celui de Philip Astley, à Londres, en 1768, montrant un spectacle équestre et des acrobaties.

Au XIXe siècle, chapiteaux et cirques en « dur » se répandent, attirant autant les aristocrates que le peuple.

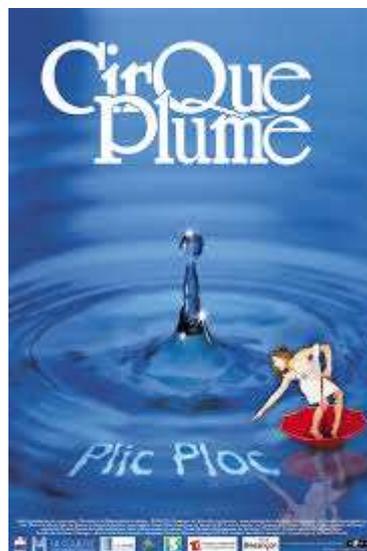
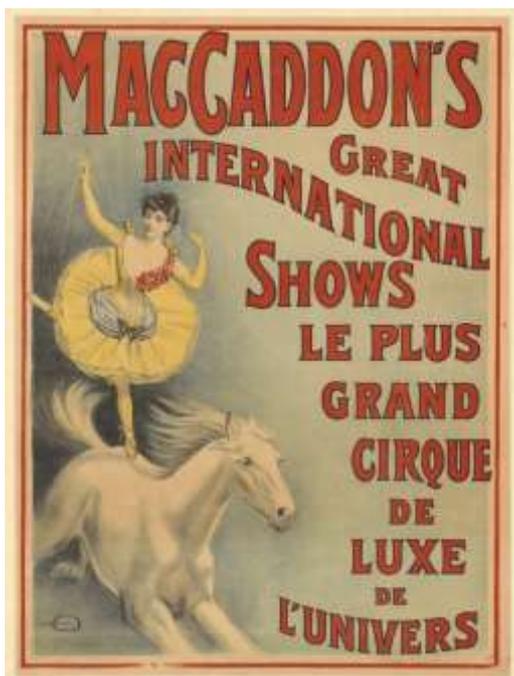
Au XXe siècle, le cirque désigne une troupe d'artistes, traditionnellement familiale et itinérante, et le spectacle vivant populaire qu'il propose, organisé autour d'une scène circulaire qui lui doit son nom. Le spectacle comporte le plus souvent des acrobates, propose des numéros de dressage et de domptage d'animaux, clowns et des tours de magie.

Aujourd'hui, le cirque existe sans chapiteau ou scène circulaire, en salle de théâtre ou dans des lieux particuliers, aux côtés de pièces de théâtre, de danse, etc. Avec l'apparition des écoles de cirque en France et à l'étranger à la fin du xxe siècle, et une opposition croissante à l'utilisation d'animaux sauvages dans ces spectacles, les artistes de cirque se sont émancipés de la famille traditionnelle et très peu d'entre eux sont des enfants de la balle.

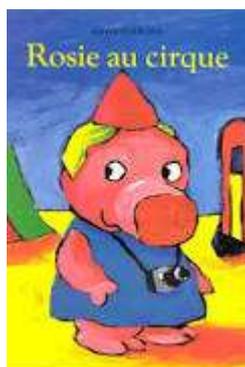
La dénomination « cirque » s'est réduite à la seule pratique d'une discipline de cirque (acrobatie, aérienne, équilibres, manipulation/jonglage, etc.), mais élargie dans ses formes, qui peuvent conjuguer performance et théâtre, marionnette, danse, musique, etc.

Cirques traditionnels : Gruss, Barnum, Bouglione, Zavatta...

Cirques contemporains : Famille Moralès, Plume, Zingaro, Cirque du Soleil

Pistes de lecture 3-6 ans

Rosie au cirque / Antoon Krings

Salamie emmène Rosie au cirque qui n'y est jamais allée et toutes deux prennent des photos avec l'appareil de Rosie.

Une découverte des lieux et personnages du cirque traditionnel.

Tu seras funambule comme papa/ Frédéric Stehr

Pépito, l'ours, appartient à la grande famille du cirque. Depuis que son ami le clown lui a donné une guitare, Pépito s'exerce tous les jours. Mais Nestor, son papa, lui dit toujours que musicien ça n'est pas un métier d'ours: " Tu seras funambule, comme moi! ".

Sur le thème de la transmission et de la liberté.

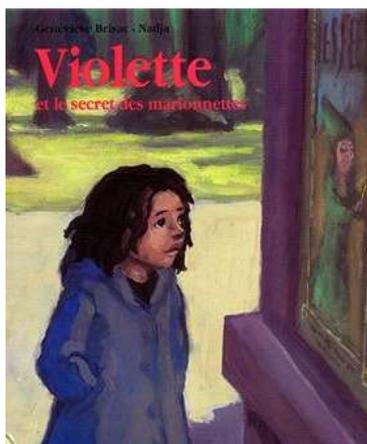

La petite marionnette / Gabriel le Vincent

Une étonnante rencontre entre un enfant et une petite marionnette.

Tendresse et intensité pour cette histoire entièrement sans texte.

Pistes de lecture 6-11 ans

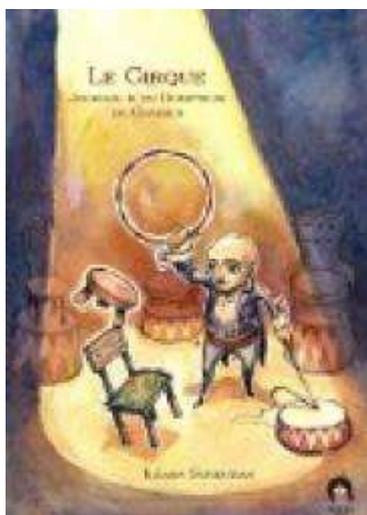
Violette et le secret des marionnettes Geneviève Brisac

Violette adore le théâtre de marionnettes au fond du parc. Aujourd'hui, on y joue son spectacle préféré mais la jeune fille qui s'occupe d'elle ne veut pas l'emmener. Elle s'échappe...

Le cirque des rêves / Erin Morgenstern

Il est arrivé comme par enchantement, dressant sous le ciel étoilé ses chapiteaux noir et blanc : Le Cirque des rêves. Deux jeunes illusionnistes, Celia et Marco, s'affrontent dans un combat magique pour lequel ils sont entraînés depuis l'enfance. Ils sont adversaires mais entre eux, une magie plus grande opère, celle de l'amour...

Le cirque, journal d'un dompteur de chaises Iléanna Surducan

Manu rêve d'être dompteur de chaises car il sait qu'elles sont vivantes et il connaît leur personnalité hors du commun. Cependant, dans une ville sous dictature qui glorifie les sciences et la raison, son espoir semble bien vain. Mais au-delà des frontières de la cité – que les habitants n'ont pas le droit de franchir – se trouve le Cirque, un univers mystérieux où tous les songes sont permis.

Marionnettes du monde Marie-Claude Groshens

Une synthèse des connaissances concernant l'activité des théâtres de marionnettes dans le monde : les marionnettes, élément central, représentations des dieux et figures héroïques ou types singuliers, mais aussi tout le matériel nécessaire au spectacle et les documents s'y rapportant : castelets, décors, accessoires, affiches, estampes, textes, photographies...

Après la représentation

1) Les questions sur le spectacle

De quoi parlait le spectacle ? Quel était le thème principal ? Quels ont été les rôles respectifs du scénographe, des auteurs, du metteur en scène, du compositeur, de la costumière ?

2) Le texte

Quel était la part du texte dans le spectacle ? Qu'est-ce que les auteurs de la pièce ont voulu dire, souligner et montrer ?

3) La mise en scène

Le dispositif scénique

Quel était le type de dispositif scénique ? frontal, en U) ?

Avez-vous déjà assisté à d'autres représentations théâtrales ou de marionnettes (et utilisant d'autres types de dispositifs scéniques) ?

Le jeu des comédiens et l'interprétation des personnages

Quels sont les personnages que vous avez aimés ? Pourquoi ?

Quel est le personnage qui vous a le plus intéressé ? Que pensez-vous de lui, comment agit-il, pourquoi ?

Les codes gestuels

Le jeu corporel des comédiens vous a-t-il paru particulier ? Pourquoi ?

Qu'est-ce qu'amène le jeu corporel des comédiens ? Qu'est-ce qu'amène le jeu des marionnettes ?

La scénographie/décors

Quelles étaient les matières utilisées pour les composer ? Que suggéraient-elles ? Étaient-ils figuratifs ? Symboliques ? Que représentaient-ils ? Étaient-ils l'image d'un espace imaginaire ?

Les objets scéniques

Étaient-ils nombreux ? Pouvez-vous les citer ? Avaient-ils une signification particulière ?

La lumière

Avait-elle pour fonction de délimiter l'espace scénique ? Comment ?

Apportait-elle des informations supplémentaires par rapport au texte ?

L'univers sonore

Quelle était l'importance de la musique ? Que signifiait-elle ? Était-elle un des éléments de l'atmosphère ? Comment les sons étaient-ils émis ?

Qu'apportaient les bruitages ? Étaient-ils le prolongement d'une parole ?

La Compagnie Pelele

Paz Tatay, d'origine espagnole, travaille la marionnette depuis 1988 et fonde la compagnie de marionnettes *Marionetas del Matadero* avec Luis Montoto ; ils se consacrent à la marionnette à fil. Elle crée la compagnie Pelele en 1996 à Toulouse et signe depuis toutes les créations de spectacles de la Cie avec la volonté de voir le spectacle comme une rencontre, un rituel, une catharsis.

La compagnie Pelele, à travers une esthétique soignée et une forte inspiration du théâtre populaire, crée des spectacles plein d'énergie, qui transportent le spectateur dans un monde de surprises, d'émotions, un monde magique et absurde dont les marionnettes sont les principales comédiennes, avec les figures récurrentes de la Mort, la Vieille, la Bête... et bien sûr l'intemporel Don Cristobal, ce vieux polichinelle espagnol avare et sans scrupules, cousin ibérique de Guignol, qui ravit petits et grands.

1996 / Le cirque de passage, exhibition de marionnettes à fil.

1998 / La Muerte de Don Cristobal pour marionnettes à gaine sur la figure du vieux polichinelle espagnol célébré par Federico Garcia Lorca.

2005 / A la Dérive pour marionnettes portées, théâtre noir, ombres, projection et marottes, sur le thème de l'émigration clandestine.

2009 / Les Funestes Epousailles de Don Cristobal, deuxième épisode des aventures du vieux polichinelle espagnol. Ce spectacle a été récompensé par plusieurs prix :

Drac d'Or de la meilleure interprétation et Drac d'Or des programmateurs des régions autonomes / Fira de Titelles de Lérida – Espagne - 2014

Prix Luk-Vincent du meilleur spectacle / Puppetbuskersfestival, Gent – Belgique - 2013

Prix du spectacle le plus original / International Puppet Festival Lutke, Ljubljana – Slovénie – 2010

2015 / Au Bout Du Fil, marionnettes à fil sur piste

Distribution

Manipulation et construction : Paz Tatay et Marie de Nazelle

Musique et bruitages : Christophe Sabatié

Lumière : Kamel Ait-Taleb

Coproduction Compagnie Pelele – Traditionsverein Hohsteiner Kasper e. V. (Allemagne) **avec le soutien de** La DRAC Midi-Pyrénées, L'Usinotopie, Marionnet'ic, Le Grand Manitou/MTG

Création

Jeu Clownesque : Mimi Duuez

Regards extérieurs : Eder Feitosa, Leonor Canales-Garcia

Création Costumes : Louise Bloch

Création lumière : Christophe Deflorenne

Contacts

Compagnie Pelele

Lieu-dit La Pointe - 81500 FIAC – France

Diffusion/Programmation : Fréda Garlaschi 00 33 (0)635 153 131

Cie/Technique : Paz Tatay 00 33 (0)630 877 596

cie.pelelediff@gmail.com / www.pelele.fr