

<https://www.kessdonc.com/MAINS LIBRES>

Pour une histoire irraisonnée
du théâtre de marionnette.

« Guignol existe plus que la main sans laquelle Guignol n'existerait pas »
Henri GOUHIER, le théâtre et l'existence

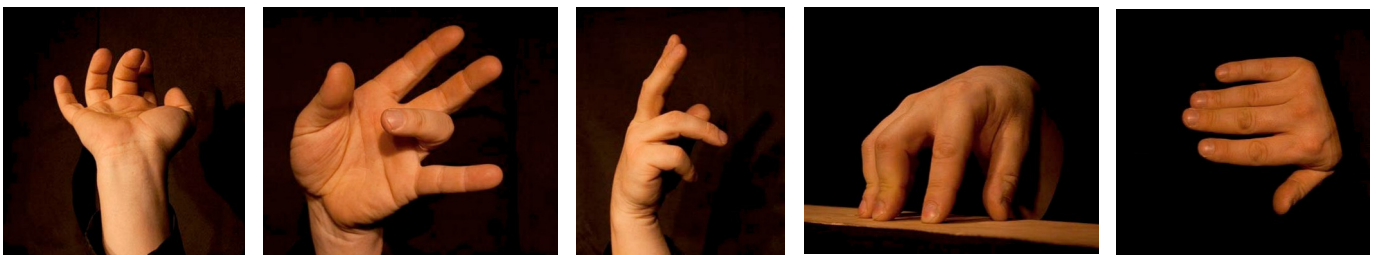
Présentation

Mains libres est un spectacle-démonstration autour du rapport entre la main et la marionnette. De la main comme outil de communication à la main-illusion.

Pour répondre à une demande croissante de structures de présenter un exposé sur l'histoire de la marionnette, les différentes techniques..., la compagnie a préféré construire une forme artistique partant de la main jusqu'à la marionnette.

Ce spectacle permet au public de s'interroger sur l'illusion de l'art de la marionnette, qui tire son existence de cet outil universel de communication qui est la main.

La forme assez légère de ce spectacle permet d'être joué un peu partout. Différentes versions existent selon les âges.

« Homo spectator c'est l'homme qui le premier, dans l'obscurité d'une caverne a inscrit une trace hors de lui. Il a tendu le bras s'est appuyé sur la paroi, a enduit sa main de pigments, l'a retirée. Il a vu alors l'image de sa main, la première image de lui-même. Le message de cette lointaine humanité est précieux. Sans séparation il n'y a pas d'image et l'homme est sans regard. Le spectateur est l'œuvre de nos mains. »

(Marie-José Mondzain)

La main qui prend la parole... La main qui devient langage... La main gantée qui sert de corps à la marionnette... La main de l'acteur qui donne vie à la marionnette à gaine...

Le Spectacle

Ce spectacle est destiné à être joué hors d'un plateau de théâtre. Le dispositif de jeu est très simple: un castelet, un acteur marionnettiste aux mains nues et le bruit du lieu. Peu à peu le silence, les mains tentent de tenir un discours, de rentrer en communication.

1. La main un discours « Dans l'espace » :

Variation sur un thème :

À partir du poème de Queneau la main ou les mains tiennent un discours « Dans l'espace » :

- La main est capable de signifier par des gestes précis un vrai discours sans avoir besoin de la voix.
- Puis la main par sa gestuelle peut renforcer la parole.
- La main peut devenir un vrai instrument de geste codés articulés permettant d'aboutir à une construction d'un vrai langage, la langue des signes française (LSF) par exemple.

2. De la main nue à la marionnette:

« ou la théorie de l'évolution des espèces appliquée à la marionnette »

Le castelet qui cache le corps de l'acteur provoque un zoom sur la main. Elle est visiblement seule, désemparée, abandonnée. La main nue d'abord animal et sauvage va chercher à se construire une identité, à se façonner un corps à la ressemblance du corps perdu (caché) du marionnettiste.

De l'index dressé vers le ciel à la conquête de la verticalité, du gant à la recherche d'attribut pour ressembler à l'humain, les deux mains dans une concurrence parfois féroce vont chercher à gagner cette course de « l'évolution naturelle ». Maintenant équipée d'une boule et habillée d'un tissu la main cachée est devenue marionnette.

3. De la marionnette au personnage de théâtre:

Variation sur un thème : Drame à la cour de Jacques Prévert, Le Misanthrope de Molière Scène 1, Acte 1. Cf. annexe

La main ne joue pas à l'acteur elle va jouer comme l'acteur. Cette première scène sera découpée pour être jouée:

- en acteur,
- par les marionnettes en castelet,
- par l'acteur et la marionnette hors castelet.

4. Conférence manuelle et démonstrative:

« Redécouvrir cette merveilleuse création : la main »

De 15 à 30 minutes programme adapté au public et à son âge. Une invitation à prendre les choses en main où les spectateurs complices deviennent acteurs.

L'imagination manuelle et singulière de chacun se dévoile pour vivre ensemble ces instants rares de création grâce à la main, son expression son langage:

- découverte poétique de la langue des signes,
- jeux d'improvisation avec les marionnettes.

Note de mise en scène

La main est l'outil-miroir de communication entre les individus, les groupes d'origines différentes. Elle est la signature d'un comportement physique (le poing levé du révolutionnaire, le salut militaire, la tenue des couverts à table, la conduite d'un orchestre symphonique...). Cette main a ses signes inventés dans le prolongement d'une langue étrangère ou le langage des malentendants.

Elle facilite la compréhension de l'idée émise en la dessinant dans l'espace, sur le papier. Elle fait appel à l'accessoire, pour mieux se faire entendre, instrument de musique. Elle s'habille, d'un gant, de mitaines, se voile d'un foulard... pour séduire, accompagner le mourant, nettoyer. Elle prend en charge la silhouette d'une personne, d'un animal, qu'elle projette dans la lumière tout en offrant son ombre. Elle prolonge et accentue le jeu d'un acteur, d'un mauvais tragédien, d'un comique troupier... Elle se cache, travestit la réalité tout en la restituant, aidée de la marionnette à gaine.

La marionnette ne joue pas à l'acteur, elle joue comme l'acteur.

Comment et pourquoi est-elle une expression magique ?

Simple objet inanimé c'est grâce à la main de l'acteur-marionnettiste qu'elle va prendre vie. Tout commence par la main nue mais comment devient-elle « une parole qui agit » ? (Définition de la marionnette par Paul Claudel).

Plus la marionnette est neutre, volontairement épurée, plus elle permet au spectateur de projeter son imaginaire.

Mais surtout la marionnette ne supprime pas l'acteur: de qui tiendrait-elle la parole et le mouvement ?

Elle est mise en vie par la main de l'acteur, instrument intelligent qui lui transmet souffle, mouvement, rythme et parole.

La marionnette se nourrit de la présence de l'acteur, elle rayonne de cette présence active mais tout son art est de faire oublier que cette présence est celle de l'acteur.

Le parti pris de cette création est de surprendre le spectateur, d'accrocher son imaginaire et lui faire vivre en direct les différentes étapes de cette métamorphose: De la main nue à l'humain.

Christian Remer

Conditions d'accueil

✓ Technique :

Espace scénique et installation :

- en extérieur ou en intérieur et si possible adossé à un mur (fond de scène).
- Dimension : largeur 4 mètres, profondeur 3 mètres, hauteur sous le ciel.
- Sol le plus stable et plan possible (éviter les sols pentus)
- 1 prise électrique à proximité ou avec une rallonge.
- Durée du montage entre 1 et 2 heures (en fonction du site), démontage en 1 heure (une aide au déchargement est toujours la bienvenue).
- Éclairage et sonorisation autonome.

Espace pour le public :

- Chaises ou bancs fournis par l'hôte organisateur.

✓ Public et durée:

- Spectacle tout public conseillé à partir de 3 ans.
- Jauges jusqu'à 50 spectateurs.
- Durée entre 30 et 40 minutes (en fonction de l'âge du jeune public).

✓ Tarif: Nous consulter

L'équipe

Christian REMER : Metteur en scène

Diplômé de l'École du Théâtre National d'art dramatique de Strasbourg, également au Centre International de Recherches Théâtrales de Nancy, avec GROTOWSKI. Sa formation est complétée au Théâtre de Pantomime de Wroclaw (Pologne), où il a travaillé avec Tadeusz KANTOR. Il poursuit une démarche de création en direction d'auteurs contemporains et de formes scénographiques nouvelles. 11 a collaboré également avec BEJART. La création s'exprime aussi en tant qu'acteur danseur au GRCOP avec Carolyn CARLSON. Nombreuses créations et mises en scènes à son actif en France comme à l'étranger. 11 est par ailleurs pédagogue au Théâtre aux Mains Nues, ainsi qu'à la Grange aux Loups (Chauvigny).

Depuis 2007, Christian collabore régulièrement avec la compagnie A la Belle Etoile, et s'investit dans le projet de la compagnie par ses mises en scène (Ô Commencement, Monstres et Merveilles dans le cadre des nuits romanes, et dernièrement Les Trois Jumeaux du Val d'Enfer et Escurial en 2010).

Éric CORNETTE : Interprète

À partir de 1988, il joue ou met en scène des spectacles historiques et de valorisation du patrimoine (« Transhumance » Val de Munster Alsace). Il s'intéresse à l'articulation entre la marionnette et le théâtre. Il est initié à la marionnette auprès de Gladys KALFON (Théâtre de Fortune Grenoble) et plus particulièrement à la technique du fils au Mainstring Théâtre (Angers) de Bruno et Darlène FRASCONE. Il reçoit la formation d'acteur — marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues d'Alain RECOING. Il aborde le jeu masqué avec Anne DOUSSOUX et Patrick PEZIN.

En l'an 2001, il fonde la Compagnie À la Belle Étoile. Acteur marionnettiste et metteur en scène, il crée et interprète plusieurs spectacles de théâtre de marionnettes — Sous les Ailes du Vent i Double Je i Ô Commencement. . . Ces productions sont régulièrement diffusées dans le cadre de festivals en région (Festival des Gaminades i de St Hippolyte i Théâtre en été - La Rochelle, Les Expressifs, Voix Publique. . .) et en France Festival Jeune Public de Brive-la-Gaillarde i région parisienne, Rhône-Alpes, Festival de Charleville-Mézières, Théâtre aux Mains Nues Paris. . .). Il collabore à des projets artistiques de valorisation du patrimoine (Les Midis de Notre Dame la Grande i Festival médiéval de Dignac , Journée du patrimoine préfecture . . .)

En 2008, il crée avec Christian REMER le spectacle Monstres et merveilles (Festival Nuits Romanes avec un plateau de 15 artistes). Fin 2009, il crée et interprète les Trois Jumeaux du Val d'Enfer pièce en 1 acte de Jacques PREVERT, spectacle mis en scène par C. REMER. En 2010, il suit la formation internationale de Commedia dell'arte dirigé par Antonio FAVA (Italie) et interprète Fo1ia1 dans Escurial.

Michel PRATT : Création sonore

Michel Pratt né d'un père accordéoniste, débute la musique à l'âge de 12 ans. Son apprentissage se fera dans l'école de l'harmonie municipale où il joue du saxophone alto. En 1976, il forme à cette époque en compagnie de Dominique Pichon et Vania Dombrowski « la main d'Ariane » groupe de free jazz avec lequel il se produit dans de nombreux lieux. Commence alors un voyage musical avec « Aldo Jamifra », la Cie du Frelon Brun et surtout « Gaspard de la Nuit » en 1989 avec le pianiste Didier Freboeuf, groupe avec lequel il se produira en URSS, au printemps de Bourges, jazz et musiques métisses à Angoulême et dans des Scènes Nationales (Montluçon, Niort etc.). Il participera au groupe Trio Grande (Francofolies, CD Trio Grande) du chanteur Philippe Guillemoteau.

En parallèle, Michel Pratt commence un travail avec le théâtre, soit sur scène comme musicien, soit en tant que créateur sonore. Son expérience comme illustrateur sonore à FR3 Poitou-Charentes de 1981 à 1991 ainsi que sa passion pour la création de décors et d'images sonores expliquent son attirance pour le monde théâtral. Pour réaliser cette passion, il agrandit sa palette sonore (MAO, sampler, saxophone électronique, effets, etc.). Il collabore avec le Théâtre du Diamant Noir depuis 1986, avec la Cie Arkash, le Théâtre Poitou-Charentes (Tamerlan, mise en scène Jean-Louis Hourdin), La Cie de la Trace, Oxygène production (le musée imaginaire de Monsieur Victor, Une partie de Campagne). Depuis 2006, en collaboration avec Jean François Joyeux (artiste hypermédia), il crée plusieurs performances numériques (Bulles, New Project) où il dessine et manipule des images avec un saxophone électronique.

Avec la Cie A la Belle Etoile : en 2008, il participe au spectacle Monstres et Merveilles dans le cadre des Nuits Romanes et en 2009, il réalise la création sonore des Trois Jumeaux du Val d'enfer et en 2012 la bande sonore du spectacle Mains libres.

La compagnie

Son projet :

Pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

Rien qu'une compagnie de théâtre qui conjugue art de la marionnette avec le jeu de l'acteur et de son clown éclairé par une fantasmagorie d'ombre et de lumière.

Rien que des SPECTACLES pour tout public et la jeunesse qui interrogent les enchantements de la vie avec humour, profondeur et légèreté.

« Je ne joue pas Witkiewicz, je joue avec »

Cette célèbre formule de KANTOR exprime bien ce rapport si particulier au texte, considéré comme un partenaire de jeu plutôt qu'un maître à servir. La confrontation entre la spécificité du jeu marionnettique et cette littérature dramatique rend possible des créations qui proposent une lecture renouvelée de ces œuvres, tout en découvrant débusquant de nouvelles pistes dans l'art de la manipulation.

Comme un illusionniste qui laisserait voir ses « trucs » tout en produisant ses tours, la marionnette avec la complicité du public construit l'illusion théâtrale pour mieux la détruire, et donner naissance à un autre artifice. Ce jeu de dévoilement infini, nous interroge sur la notion même de notre propre existence :

« Guignol existe plus que la main sans laquelle Guignol n'existerait pas »

Henri GOUHIER - le théâtre et l'existence.

LES ACTIONS CULTURELLES

Promouvoir les arts de la scène par le développement d'actions de médiation culturelle:

- Ateliers de pratique artistique.
- Accompagnement de projet et mise en scène de spectacle.
- Élaboration de documents pédagogiques.
- Formation professionnelle.
- Conférence-spectacle, exposition ...

Annexe

Le Misanthrope Extrait de la Scène 1, Acte 1 de Molière

ALCESTE: Et si, par un malheur, j'en avais fait autant,
Je m'irais, de regret, pendre tout à l'instant.

PHILINTE: Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable ;
Et je vous supplierai d'avoir pour agréable,
Que je me fasse un peu, grâce sur votre arrêt,
Et ne me pendez pas, pour cela, s'il vous plait.

ALCESTE: Que la plaisanterie est de mauvaise grâce !

PHILINTE : Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ?

ALCESTE: Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur,
On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

PHILINTE: Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie,
Il faut bien le payer de la même monnaie,
Répondre, comme on peut, à ses empressements,
Et rendre offre pour offre, et serments pour serments.

ALCESTE: Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode
Qu'affectent la plupart de vos gens à la mode ;

Contact :

La compagnie KESS'DONC

Place des écoles

Boite 5

86160 GENÇAY

Tél. 06 27 75 11 21

cie.kessdonc@gmail.com

<https://www.kessdonc.com>

Contact diffusion

Julie Giraudet - chargée de diffusion

06 03 68 54 10

crédit photos : Mannaïg Norel