

L'INSPECTEUR MARIONNETTIQUE

Une création de la Cie Pipa Sol

Cie Pipa Sol -Théâtre tout public à partir de 8 ans.

Création collective (Christine Delattre - Isoline Favier - Agnès Gaulin - Didier Welle)

Cie Pipa Sol 53 rue Victor Hugo 78700 Andrésy

Tél : 01 39 19 90 72 – 06 63 82 92 44

Mél : contact@pipasol.fr

Site : www.pipasol.fr

Production : Compagnie Pipa Sol

Création en Yvelines : 1 février 2010.

Représentations scolaires CE CM

Représentation tout public à partir de 8 ans

Durée du spectacle : 30 minutes

Jauge : 30 personnes maxi

Les visées pédagogiques de ce dossier

Développer le sens critique des jeunes spectateurs

Sensibiliser le jeune public au monde de la marionnette

Présenter le spectacle « L'inspecteur Marionnettique »

Développer l'imaginaire de l'enfant et de l'adulte accompagnant

Proposer des outils d'expression, de réflexion, et d'échange.

Susciter le questionnement et éveiller la curiosité de chacun sur les thèmes abordés et leur mise en forme scénique et spectaculaire.

SOMMAIRE

1. La Compagnie
2. L'inspecteur marionnettique : Définition
3. Notes d'intentions.
4. Histoire des marionnettes
5. Louise Paudeleux : premier inspecteur marionnettique

1. LA COMPAGNIE

La compagnie de théâtre de marionnettes PIPA SOL est engagée dans un large mouvement de démocratisation visant à *rendre accessible et régulière* la découverte et la pratique de formes artistiques et culturelles, au sein d'un environnement scolaire et éducatif (écoles, centres culturels, médiathèques...). Cette démarche pédagogique et spectaculaire est également menée dans des milieux moins favorisés en termes d'équipements ou de propositions théâtrales.

Se consacrant au jeune public, la compagnie a cependant une volonté de diffusion auprès d'un plus large public, cherchant ainsi à créer, autour de ses prestations artistiques, des ponts d'échanges générationnels.

Fondée en 1996 à Andrésy (78), la compagnie développe l'art populaire de la marionnette par ses spectacles, ses ateliers, et des événements ponctuels. Le choix de plusieurs techniques de fabrication, de différents types de marionnettes traditionnelles associés à des techniques contemporaines offre à la compagnie une diversité et une variété qui fondent son identité.

Les Valeurs de la compagnie :

Respect de l'enfant, de l'adulte, du spectateur

Volonté de faire découvrir et connaître l'art de la marionnette

Transmission de notre passion et de notre savoir -faire

Qualité artistique et thématique des spectacles

Pédagogie suivie et adaptée à l'enfant mais aussi à l'adulte

Attention soutenue à toutes formes de contacts, mode d'expression...afin de développer une communication entre les êtres.

Encourager la culture de l'imaginaire

Historique :

La compagnie Pipa Sol réalise son premier spectacle en 1997 : « Du Riffifi à Calmeville », une histoire autour des thèmes de la différence et de la tolérance.

Sur sa lancée, la compagnie crée « Pussy Star » en 1998, puis en 1999, met en place des ateliers de fabrication et de jeu en marionnette pour adultes et enfants. Toujours soucieuse de rester en contact avec le monde, Pipa Sol ouvre une fenêtre internet en 2000. En 2001, c'est « Voyage au Centre de la Terre », une adaptation du célèbre roman de Jules Verne, qui voit le jour. Fidèle à l'esprit de l'écrivain le spectacle est destiné aux enfants d'hier et d'aujourd'hui.

En 2003, par la création de « L'Enfant Sauvage », inspiré du rapport de Jean Itard sur Victor de l'Aveyron, s'ouvre le chapitre de la coréalisation avec le Conseil Général des Yvelines, l'ADAMI, et plusieurs communes des Yvelines dont Andrésy, berceau de la compagnie. C'est aussi à partir de ce spectacle que sont proposés aux établissements scolaires et autres structures pédagogiques des ateliers de sensibilisation, donnant aux enfants les clés du monde de la scène.

Forte de sa volonté d'aborder des sujets qui amènent à la réflexion, la compagnie adapte « Les Voyages de Gulliver » de Jonathan Swift, non sans avoir créé au préalable un spectacle plus visuel autour de la malbouffe « J'ai faim ». En 2009, l'adaptation de « La Ferme des animaux » de George Orwell conforte la démarche artistique de la compagnie.

La vitalité de la compagnie Pipa Sol, naît de son avidité de rencontres, d'échanges et de transmission d'un art toujours actuel, percutant, qui donne infiniment à rêver.

L'équipe :

La compagnie PIPA SOL est un creuset de rencontres et d'échanges, de savoir être et de savoir faire.

Autour des figures fondatrices de Christine Delattre, metteur en scène, marionnettiste, et scénographe, et de Didier Welle, marionnettiste, régisseur, circulent un consultant artistique en marionnettes, un compositeur musical, une chorégraphe ajustant son œil extérieur à chaque répétition, une constructrice de décors qui peut, entre deux coups de marteau, écrire et adapter les textes choisis, une costumière qui sait se jouer d'autres matières plus insolites tels que le carton ou le papier, des comédiens et comédiennes offrant leurs voix et leurs corps aux « objets » qui réclament leurs présence... Bref, un ensemble d'intervenants unis dans le même désir d'invention, de dialogues, de questionnements, d'apprentissage et de plaisir ; plaisir des « artisans » et plaisir du spectateur.

2. L'Histoire

Le spectacle repose sur le personnage de « l'Inspecteur marionnettique ». Multi facettes, il change de figure et de corps en fonction de l'acteur qui l'interprète. Cependant, sa fonction reste toujours la même : **Raconter, grâce aux marionnettes, et à leur manière, quelques histoires classiques de la littérature.**

Dans le monde réel, la fonction d'inspecteur marionnettique n'est pas reconnue par les services de police ! Mais dans le monde de l'imaginaire où il circule, l'inspecteur marionnettique a un rôle certain à tenir : enquêter, rechercher, suivre à la trace les personnages des mondes imaginaires issus des livres, et s'assurer ainsi que rien de néfaste ne leur arrive (l'oubli, la vieillesse...la perte des traditions orales et écrites...).

Homme ou femme seul dans la vie, plutôt effacé, l'inspecteur marionnettique crée des ponts entre son imaginaire fantastique et le monde du quotidien. C'est ce qui l'aide à vivre, à croire en lui. L'imaginaire est un pouvoir, l'inspecteur le sait depuis tout petit; il s'est donc donné pour mission de transmettre, d'offrir, de faire (re)découvrir à chacun, la vitalité et la nécessité de ce pouvoir unique et infini.

En bon inspecteur, il connaît tous les contes, écoute toutes les histoires, dévore les romans, se nourrit de bandes dessinées, d'art, fredonne des musiques ...Ses outils d'enquête sont des marionnettes, une loupe, un nez plus fin que la moyenne, des oreilles plus longues, et un sens aigu de l'observation.

Les marionnettes sont ses assistantes, sa mémoire, sa vérité, son mode d'expression et de contact avec autrui. C'est grâce à elles qu'il raconte à sa manière ces histoires que tout le monde croit connaître.

L'inspecteur marionnettique œuvre partout où l'imaginaire est bien vivant, partout, où l'on croit encore en lui.

3. **NOTES D'INTENTION**

L'Inspecteur marionnettique est une forme nouvelle dans la dynamique créatrice de la cie, et répond à un désir commun d'expérience, de recherche, de déplacement des rôles.

- L'Inspecteur marionnettique est une forme courte (30 minutes), sans appui des moyens techniques traditionnels (son et lumière), **susceptible de s'adapter à tous types d'espaces non prévus pour le spectacle** (salle de classes, bibliothèques...).

S'essayer à cet exercice scénique, c'est **se confronter à la précision d'un thème, la concision d'un texte, à l'efficacité immédiate d'un jeu et d'une mise en scène dépouillés** mais non moins spectaculaires et surprenants. **La forme courte s'invite « chez le spectateur »** et joue ainsi, pour notre plus grand plaisir, sur la **proximité et la connivence**. C'est une des caractéristiques essentielles du personnage de l'Inspecteur.

- Tout comme cette proposition courte déplace l'univers quotidien du spectateur, **le traitement des textes classiques est lui aussi envisagé de manière différente**. Nous souhaitons en effet mettre en jeu l'incroyable richesse scénique **d'une lecture « entre les lignes »**. L'Inspecteur est une mise en actions d'une analyse littéraire et de l'univers qu'elle installe, qu'il soit décrit ou non. L'inspecteur s'approprie l'histoire pour mieux la défendre et la faire entendre. En ce sens, nous donnons à voir le processus d'adaptation d'un texte pour la scène, une forme d'envers du décor qui devient lui-même spectacle.
- L'Inspecteur marionnettique est un personnage récurrent, mais variable dans son aspect. En effet, nous souhaitons créer « une série » dont chaque épisode sera écrit, joué et mis en scène par un membre différent de la compagnie. Chacun des actants pourra se confronter à tous les rôles à l'origine d'un spectacle.

Nous mettons ainsi à la disposition du spectateur une « brigade d'inspecteurs marionnettiques » explorant selon un schéma commun la multiplicité des possibles qu'offrent les différents genres littéraires : pour exemple, le premier inspecteur se délecte dans le monde des fables, le second se passionne pour les romans d'aventures... Nous espérons ainsi faire découvrir au jeune public le goût du livre, des récits sous toutes ses formes, mais aussi le droit de se laisser emporter par son imaginaire.

- Marionnettes « improvisées », marionnettes à gaine, manipulation à vue, théâtre d'objets... à chaque genre littéraire étudié sera adapté une forme particulière de marionnettes et de manipulation. L'accent est mis sur la simplicité des formes et des lignes ; l'esthétique choisie le sera aussi en fonction de la personnalité de chaque inspecteur. L'un fabriquera en direct ses outils, l'autre aura une mallette déjà toute équipée, le troisième utilisera les objets du quotidien... A l'instar des variations littéraires, nous souhaitons exposer le panel des techniques de marionnettes existantes ou encore à inventer, réjouissant la curiosité et stimulant l'attention du public.

4. Histoire des marionnettes

Art populaire par excellence, la marionnette fait partie de l'histoire du monde ; présente dans tous les pays depuis les temps les plus reculés, l'origine de la marionnette est avant tout religieuse. Ce sont, en effet, les prêtres qui, les premiers, utilisèrent des figurines qu'ils animaient pour illustrer les sermons, expliquer les mythes propres à la religion et rendre vivantes les représentations divines.

Le terme même de « marionnette » semble venir du Moyen Age ; à cette époque, il désigne une poupée représentant la Vierge Marie, d'où Petite Marie puis Marionnette (en ajoutant le suffixe « ette » pour petit comme dans maisonnette, par exemple).

Nous répertorions ici la marionnette comme on l'entend de nos jours, c'est-à-dire un personnage fabriqué et manipulé dans le cadre d'un spectacle. Il existe de nombreux types de marionnettes classés en fonction de leur manipulation, c'est-à-dire selon les moyens utilisés par le marionnettiste pour faire bouger la marionnette.

Les différentes techniques :

Marionnette à doigt, Marionnette à gaine, Marionnette à tige, Marionnette à tringle, Bunraku, Marionnette habitée, Marionnette manipulée à vue, Marotte, Muppet, Masque, Ombre...

Documentation : Livres

Histoire des Marionnettes en Europe . Charles Magnin Edit Slatkine (Disponible sur internet)

Marionnettes et marionnettistes de France Ch. Gervais Edit Bordas

Les Marionnettes Encyclopédie Bordas (réédition 1995)

Histoire des spectacles, chapitre « Histoire des marionnettes » Alain Recoing Edit Gallimard, collection Pléiade.

Sites internet :

Le Théâtre de la Marionnette à Paris

<http://www.theatredelamarionnette.com>

Association Suisse pour le Théâtre de Marionnettes

<http://www.svfp-astm.ch/franzoesisch.html>

Association L'OMBRE CHINOISE

<http://ombre.chinoise.free.fr/>

Toutes les compagnies de marionnettes

<http://perso.wanadoo.fr/takey/Companies.htm>

Institut international de la Marionnette

<http://perso.wanadoo.fr/institut/>

5. Louise Paudeleux : premier inspecteur marionnettique

LE LOUP ET LE CHIEN

De Jean de La Fontaine

Louise Paudeleux une petite dame, cache depuis toute petite une passion dévorante pour le Loup : « Vous savez, le loup des histoires pour enfants, le grand méchant loup, une faim de loup... ».

Munie de sa loupe, de son flair infallible, et du souvenir de son père, grand montreur d'histoires, elle traque le loup pour le rencontrer, enfin ! Sa piste mouvementée la mène sur les traces de la fable « Le loup et le chien » où son « héros » illustre combien ces petits poèmes de Jean de La Fontaine amusent l'imagination.

Notre inspectrice a longtemps été « chien » ; elle connaît et a accepté les obligations et les règles de savoir vivre que la société impose. Aujourd'hui, à l'image du loup, elle décide de vivre selon ses choix, ses désirs de liberté, son enthousiasme, sa douce folie.

Louise Paudeleux, connaît le remarquable pouvoir des fables, ces courts récits en vers, qui dressent le portrait souvent cocasse et amusé des humains entre eux. Grâce aux marionnettes, elle trouve un langage simple, et ludique pour communiquer aux enfants comme aux adultes les valeurs instructives, et plaisantes d'un texte devenu comédie. Les personnages ainsi créés donnent à entendre la musicalité et la force d'une forme littéraire toujours porteuse de sens, de jeu, d'imaginaire.