

DOSSIER D'AIDE PEDAGOGIQUE DU SPECTACLE :

« CIRQUE PLASTIQUE »

Par le Théâtre Billenbois

Metteur en scène : Louis LANSADE

Peinture : Dominique SELLIER

**Interprètes : Louis LANSADE, Vincent SIONNEAU, Guillaume MAUSSION, Alexandre DAVID,
Jonathan LOISTRON, Eric LACHERIE**

Techniques : Lénaïc HUREAU

SOMMAIRE

1. LE THEATRE BILLENBOIS.....p3
2. HISTOIRE DE « CIRQUE PLASTIQUE ».....p4
3. LES ŒUVRES DU SPECTACLE.....p5-10
4. CREATION DE MARIONNETTES.....p11-13
5. COMPOSITION D'UNE MARIONNETTE.....p14
6. LE CIRQUE.....p15-19
7. A TON TOUR DE JOUER :
 REALISE UN TABLEAU A LA MANIERE DE SEURAT.....p20
8. FABRIQUE UN JEU DE 7 FAMILLES.....p21
9. POESIES.....P22
10. RECETTE DE CUISINE : LE GATEAU CLOWN.....p23
11. FOCUS SUR LES MARIONNETTES.....p24-26
12. LES DIFFERENTS METIERS DU THEATRE.....p27-28
13. LA SCENE.....p29
14. LA CHARTE DU SPECTATEUR.....p30

LE THEATRE BILLENBOIS

A l'origine Compagnie des Marionnettes du Grand Théâtre de Tours (lyrique), c'est en 1987 qu'est fondé le Théâtre Billenbois.

Formée par des plasticiens diplômés des beaux-arts et de l'ENSATT et implanté à Neuvy le Roi, cette compagnie de marionnettes à fils pour jeune public s'est donnée pour mission, **la création d'au moins un spectacle par saison et sa diffusion.**

Sa création s'oriente d'une part sur un travail important des images évolutives et successives, d'autre part sur une narration rythmée des différents épisodes du récit, suscitant plus que racontant.

Le théâtre Billenbois organise aussi « **Public en Herbe** », **une saison culturelle jeune public dans le nord du département soutenue par le Conseil Général D'Indre et Loire.**

Enfin, parallèlement à ces différentes activités, la compagnie est éditrice d'une collection "**un spectacle un livre**" qui en est à son septième titre. Ces livres "conçus pour une lecture après spectacle" permettent à l'enfant de reconstruire l'histoire au moyen des illustrations, mais surtout du souvenir qu'il aura de la représentation pour en dériver et laisser libre cours à son imagination.

billenbois@wanadoo.fr / www.billenbois.com

L'HISTOIRE DE « CIRQUE PLASTIQUE »

Un spectacle où les virtuoses du pinceau deviennent les artistes de la piste.

De face et de profil voici *l'acrobate Picasso*.

En points successifs *Seurat* présente sa cavalerie pointilliste.

Chagall devient Monsieur Loyal, tandis que *Matisse* anime un numéro de poissons rouge.

Les chaises de *Van Gogh* s'empilent dans un fragile équilibre et *Calder* montre ses lions en fil de fer.

Viennent ensuite le vélo funambule de *Miro*, les clowns *Buffet* et *Van Dongen*.

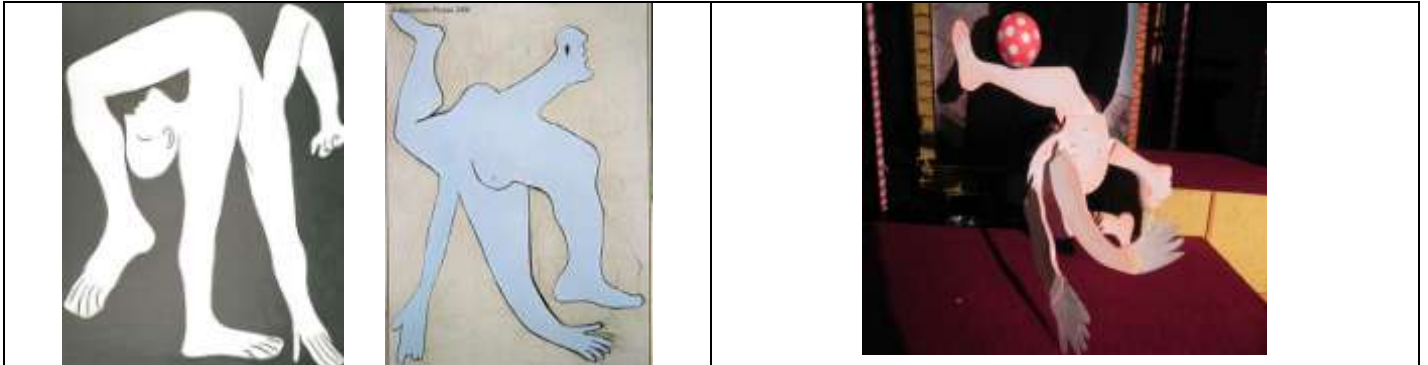
Laissez vous emmener par le bout du nez, celui tout rouge du clown Pablito qui, échappé d'une œuvre de Botero, vous entraîne de numéro en numéro, de tableau en tableau pour un tour de piste en compagnie de huit grands peintres tous inspirés par l'art circassien.

Cirque plastique présente un jeu d'identification de différents styles picturaux où le rythme, la joie, l'exploit de chaque numéro soutiendra notre propos.

LES ŒUVRES DU SPECTACLE

Picasso

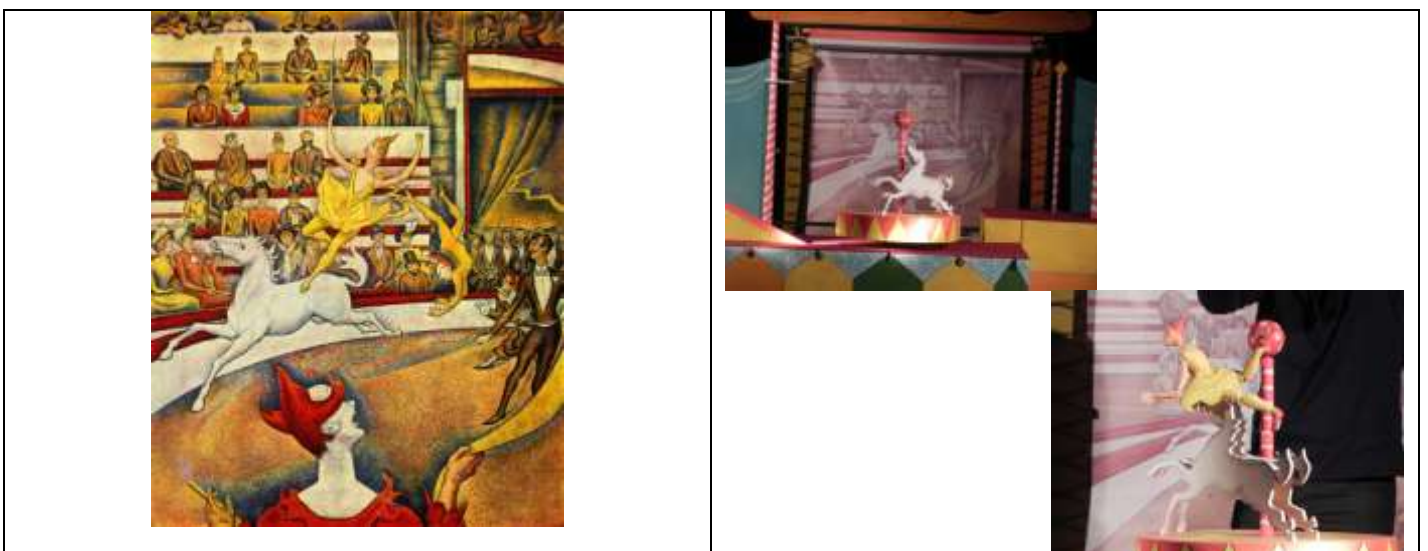
Pablo Picasso (1881-1973) est un artiste peintre et sculpteur, des plus importants du XXe siècle.

Admirant les formes des sculptures africaines, il a commencé à peindre les gens comme de simples formes, telles que des cubes

Des œuvres de Picasso ont choqué, car elles ressemblaient à des dessins d'enfants.

Il est le seul à avoir exposé de son vivant au musée du Louvre à Paris.

Seurat

Georges-Pierre Seurat (1859-1891), peintre français, pionnier du pointillisme. Peintre de genre, figures, portraits, paysages animés, paysages, peintre à la gouache, ...

Au cours de sa brève existence, ce peintre cérébral, cultivé, sophistiqué, dépasse avec détermination l'immédiateté "romantique" de la peinture impressionniste pour élaborer une méthode picturale fondée sur des lois scientifiques précises, et révolutionner le concept même de l'art figuratif. Son problème étant de trouver un lien entre l'art et la science et, plus précisément, entre la peinture, la physiologie et la psychologie de la perfection.

La théorie de la peinture de Seurat repose sur l'idée que la lumière résulte de la combinaison de plusieurs couleurs. Un ensemble de points colorés juxtaposés et observés depuis une certaine distance, peut donc recomposer l'unité de ton et rendre la vibration lumineuse avec d'avantage d'exactitude

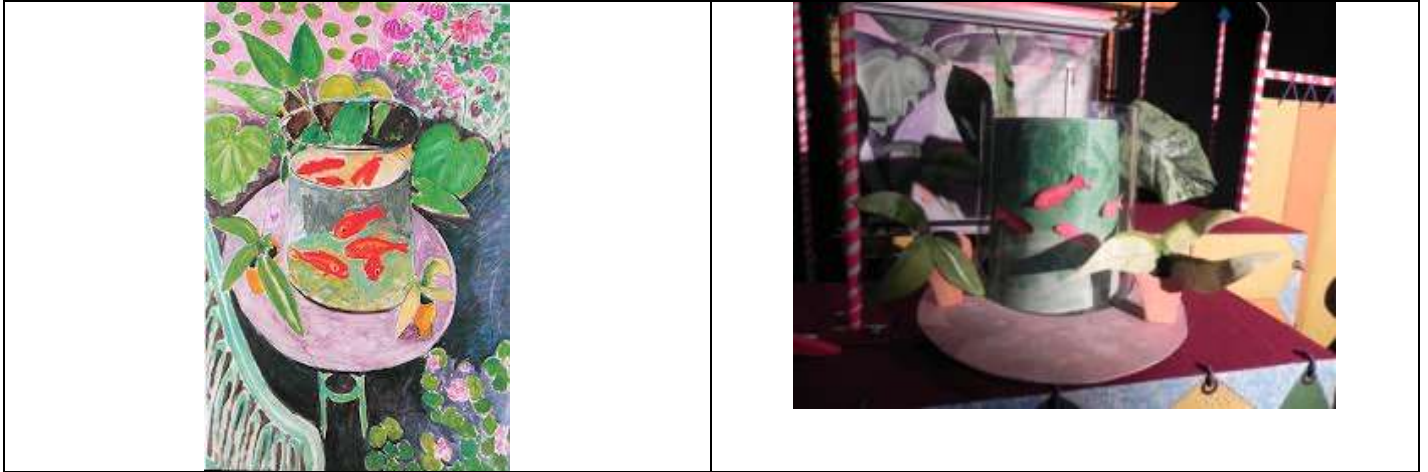
Marc Chagall

Marc Chagall (1887-1985) est un peintre Biélorusse.

Chagall est l'un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle avec Pablo Picasso. Son œuvre, présente des caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Inspirée par la tradition juive, la vie du shtetl (village juif en Europe de l'Est) et le folklore russe, elle élabore sa propre symbolique, autour de la vie intime de l'artiste. Chagall s'est essayé, outre la peinture sur toile, à la sculpture, à la poésie, à la peinture sur vitrail, sur émail, etc

Matisse

Henri Matisse (1869-1954) est un peintre, dessinateur et sculpteur français. Il s'impose comme le chef de file du fauvisme, art caractérisé par l'usage de couleurs franches et criardes, l'énergie des coups de pinceau, et l'atmosphère joyeuse des toiles.

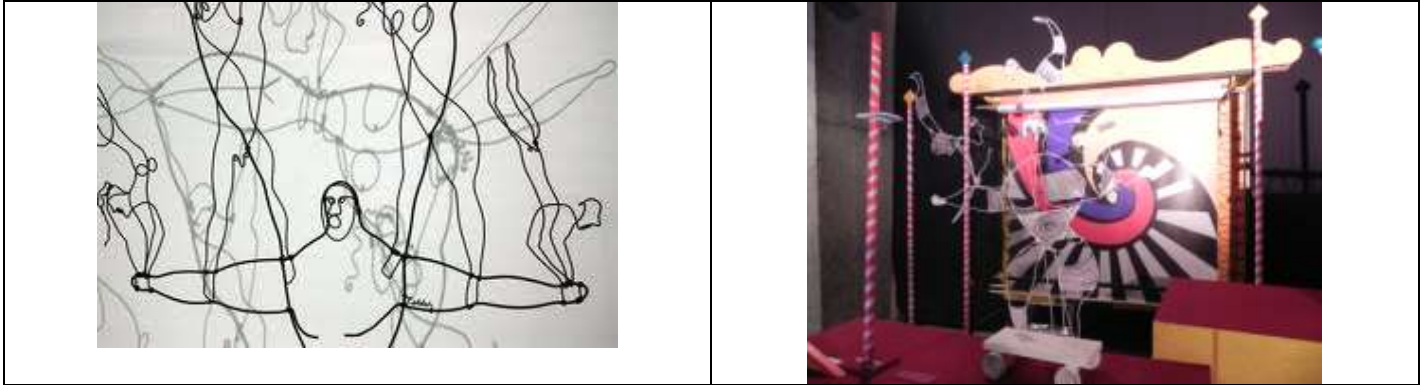
Les dernières œuvres de Matisse sont des collages de papiers peints à la gouache, une entreprise audacieuse et innovante, saluée par le public.

Van Gogh

Vincent Van Gogh (1853-1890), est un peintre néerlandais. Sa peinture n'a pas été appréciée par le public de son vivant. Son style se caractérise surtout par l'utilisation des couleurs et les touches de ses pinceaux

Calder

Alexander Calder (1898-1976) est un sculpteur et peintre américain. Il est surtout connu pour ses mobiles, assemblages de formes animés par les mouvements de l'air, et ses stables, « la sublimation d'un arbre dans le vent ».

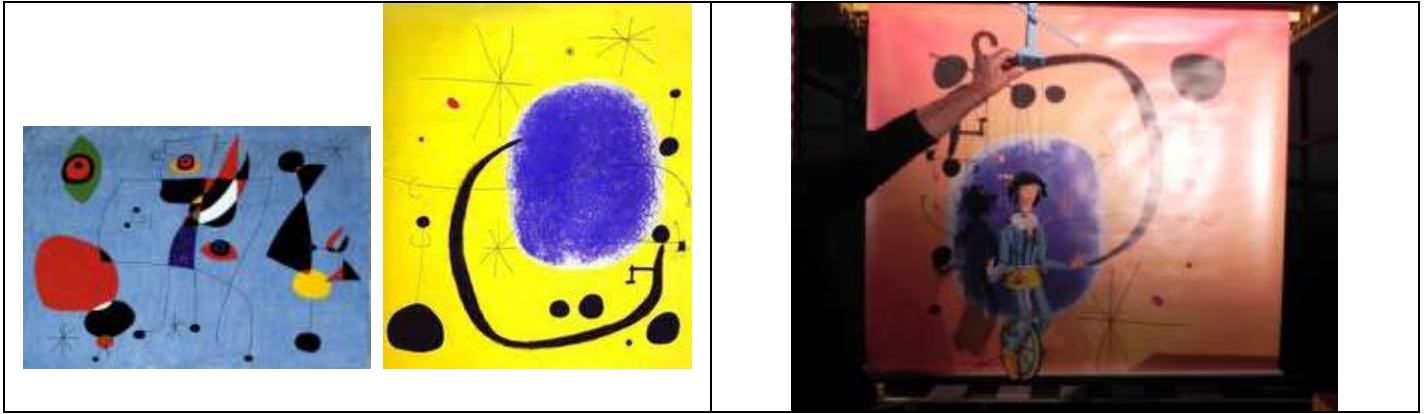
En 1925, il réalise sur commande l'illustration des spectacles du cirque Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Il va découvrir une fascination pour le thème du cirque qui débouchera sur son Cirque de Calder, une performance où interviennent des figures faites de fil de fer et dans laquelle l'artiste joue le rôle de maître de cérémonie, de chef de piste et de marionnettiste en faisant fonctionner manuellement le mécanisme, le tout étant accompagné de musique et d'effets sonores.

Il commence aussi à construire des sculptures composées d'éléments mobiles indépendants entraînés par un moteur électrique ou par manivelle manuelle. En 1932, il expose trente de ces sculptures qualifiées de mobiles par Marcel Duchamp et qui marquent le début de sa carrière.

En 1962, il s'installe dans son nouvel atelier à savon du Carroi, dominant Saché en Indre-et-Loire. Il n'hésite pas à offrir ses gouaches et de petits mobiles à ses amis du pays ; il fait même don à la commune d'un mobile trônant depuis face à l'église.

Il fait fabriquer la majeure partie de ses stables et mobiles aux entreprises Biemont à Tours, Tous les stables sont fabriqués en acier au carbone, puis peints, pour une majeure partie en noir.

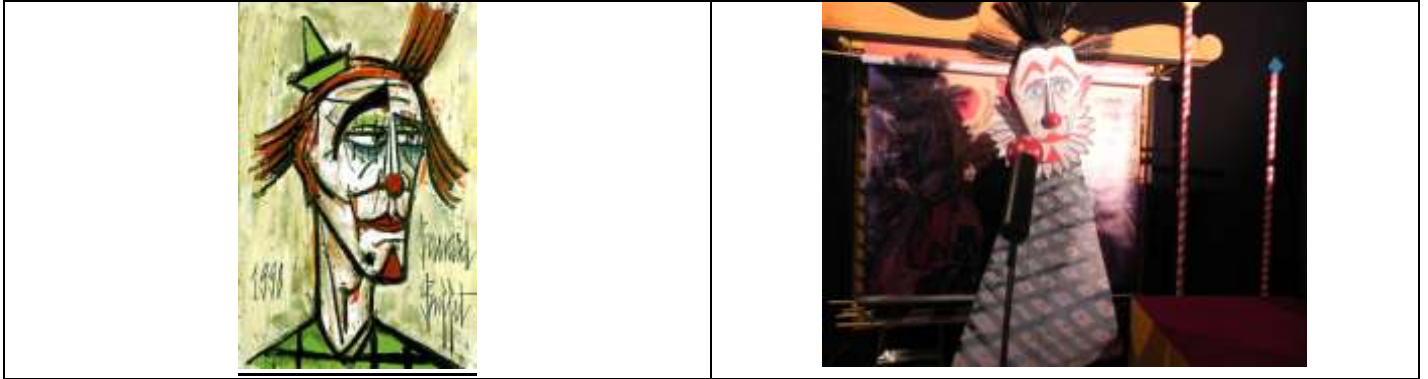
Miro

Joan Miró (1893- 1983) est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste, de nationalité espagnole. C'est l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste.

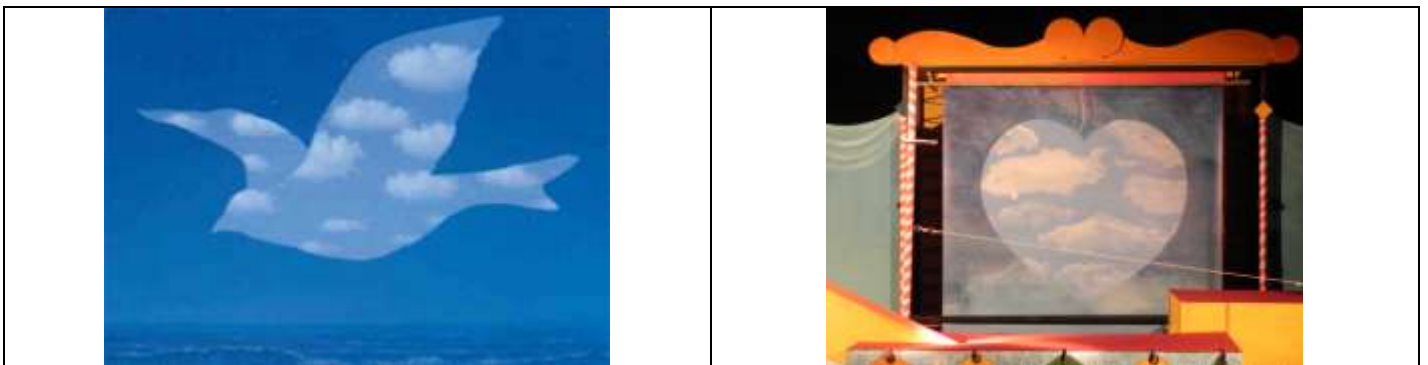
Son œuvre reflète son attrait pour le subconscient, pour « l'esprit enfantin », et pour son pays. À ses débuts, il montre de fortes influences fauvistes (Les peintres avaient recours à de larges aplats de couleurs violentes, pures et vives, et revendiquaient un art fondé sur l'instinct. Ils séparaient la couleur de sa référence à l'objet afin d'accentuer l'expression), cubistes (se déplacer autour d'un objet pour le saisir à partir de plusieurs angles successifs fusionnés en une seule image) et expressionnistes (projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle), avant d'évoluer vers une peinture plane avec un certain côté naïf (style pictural figuratif ne respectant pas — volontairement ou non — les règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de la couleur et la précision du dessin).

Buffet

Bernard Buffet (1928-1999), est un peintre français expressionniste, composant aussi bien des personnages que des figures, animaux, nus, paysages, intérieurs, natures mortes, fleurs. Aquarelliste, c'est également un peintre de décors de théâtre et un illustrateur.

Magritte

René François Ghislain Magritte, (1898 -1967), fut un artiste belge complet, tour à tour peintre, sculpteur, graveur, photographe et cinéaste. Il a fait partie de la génération de jeunes gens qui se sont révoltés après les morts de la première guerre mondiale. ; et pour « évacuer » ce sentiment d'oppression, se sont regroupés autour de l'écrivain André BRETON pour fonder le mouvement surréaliste. Ils peindront l'étrange, le bizarre avec des objets réels, placés dans un monde imaginaire et irrationnel.

CREATION DE MARIONNETTES

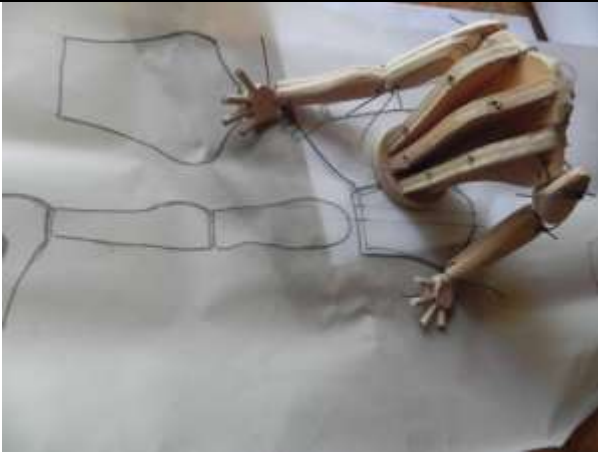

L'atelier de création

Découpe des différentes parties du corps
de la marionnette

Assemblage de la marionnette

Création du visage de la marionnette en modelage

Les différentes parties de la marionnette sont assemblées pour pouvoir être muées ensembles.

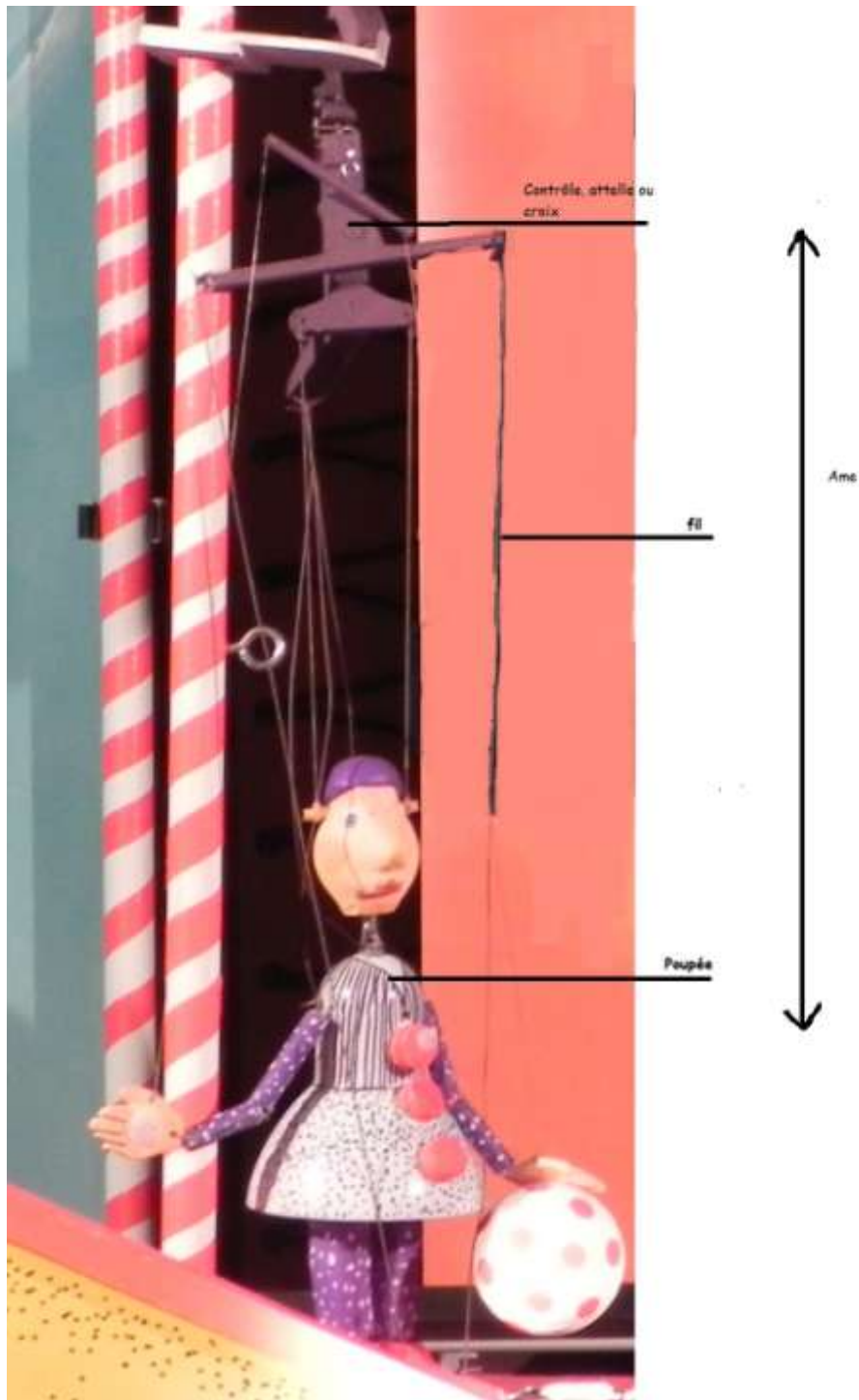

Les marionnettes sont peintes

COMPOSITION D'UNE MARIONNETTE

Une marionnette peut avoir au minimum 9 fils : 2 pour la tête, 2 pour l'épaules, 1 pour le dos, 2 fils pour les mains ; 2 pour les jambes. Il est possible d'en rajouter selon l'effet souhaité. Installer les fils sur la marionnette se nomme « l'ensecrettement ».

Certaines marionnettes sont réalisées en double pour leur ensecrettement car le mouvement de l'une peut être incompatible avec l'autre.

LE CIRQUE

Définition

Dans son acception moderne, un cirque est une troupe d'artistes, traditionnellement itinérante, qui comporte le plus souvent des acrobates, des numéros de dressage et de domptage d'animaux, des spectacles de clowns, des tours de magie. Plus généralement au XXIe siècle, le cirque est un spectacle vivant populaire organisé autour d'une scène circulaire qui lui doit son nom. Ses caractéristiques ont eu beaucoup d'évolutions dans le temps. Aujourd'hui, le cirque existe sans sa scène circulaire, en salle ou dans des lieux particuliers, aux côtés de pièces de théâtre, de danse, etc. La dénomination *cirque* s'est « réduite » à la seule pratique d'une discipline de cirque (acrobatique, aérienne, équilibres, manipulation/jonglage, etc.).

Les métiers du cirque

Les métiers du spectacle du cirque sont clown, magicien, dompteur, acrobate, trapéziste, musicien... Il y a aussi les éclairagistes, le présentateur (appelé Monsieur Loyal), les soigneurs.

Il existe de nombreuses troupes qui montent des spectacles et font des tournées !

Histoire du cirque

LES ORIGINES ANTIQUES

Le cirque est un art populaire, pluriel et ancestral. Tout commence 5000 ans avant J.C., en Chine, berceau de l'acrobatie, où femmes, enfants et paysans manient objets usuels et guerriers. Puis viennent les acrobates d'Asie mineure, les contorsionnistes hindous, les équilibristes japonais sur bambous, et, vers 2000 avant J.C., les jongleurs à trois balles de Basse-Egypte.

A la chute de l'empire Romain, le mot " cirque " disparaît alors du vocabulaire jusqu'au 18ème siècle. Dans l'Europe médiévale, jongleurs, montreurs d'animaux et acrobates sont condamnés

à l'itinérance. Ils participent à des fêtes populaires et profanes, aux foires marchandes où ils prennent le nom de " banquistes " ou " saltimbanques ". Leur habileté est même parfois suspectée de sorcellerie, et conduit certains au bûcher...

DU MOYEN AGE AU 18ème SIECLE

Au Moyen âge et jusqu'au 18èmesiècle, il n'y a ni cirque, ni hippodrome. Les artistes cependant survivent, et forment « le peuple du voyage ». Ils comptent surtout des jongleurs, des danseurs de corde, des montreurs de marionnettes, des réalisateurs de sauts de toutes sortes, marchands de couteaux, de tabatières ou de brocante, dompteurs d'ours et de singes, maquilleurs de chevaux adroitement subtilisés...

LA NAISSANCE DU CIRQUE MODERNE AU 18ème SIECLE

La seconde moitié du 18ème siècle voit des compagnies de danseurs et de funambules se multiplier, s'exprimant au travers d'un nouveau genre dramatique, le théâtre de foire. Un sergent-major Anglais nommé Philip ASTLEY choisit alors la piste circulaire de représentation pour ses voltiges à cheval. Il ajoute au programme des danseurs, des acrobates et des personnages grotesques afin de séduire son public. Le cercle et la variété deviennent les codes originels de représentation du cirque moderne. Au début du 19ème siècle, des écoles et bâtiments sont édifiés et Paris devient la capitale mondiale du cirque. Au début du 20ème siècle, un déclin s'amorce. Les circassiens investissent les scènes de music-halls et des cabarets, mais rien n'y fait. Le cirque, engourdi par la tradition, par la convention, s'enlise dans la crise identitaire amorcée.

LE RENOUVEAU SALUTAIRE : CIRQUE NOUVEAU, OU CONTEMPORAIN

Dans le bouillonnement culturel des années 1970, des artistes, voulant rompre avec les valeurs esthétiques établies. Venus de la rue, de la danse ou du théâtre, ils réemploient les usages du cirque forain, et les théâtralistent souvent hors du cercle. Le cirque contemporain se démarque du cirque classique, devenu au fil du temps un genre canonique regroupant un ensemble de codes esthétiques stricts. Le spectacle de cirque classique possède une logique très standardisée de collage de numéros variés, sans rapport les uns avec les autres, avec la

présence obligatoire d'éléments fondamentaux (entrée clownesque, un numéro équestre, le dressage de fauves...). La scène est la piste qui se trouve au centre du chapiteau, et les animaux sont très présents. Les artistes sont spécialistes d'une technique, ou d'un engin. L'émotion naît de l'exploit, de la prouesse ou du danger. Les couleurs, les odeurs, la musique, les applaudissements sont également très standardisés. Le " nouveau cirque ", ou cirque contemporain, a systématiquement battu en brèche tous ces codes. La scène n'est pas forcément la piste ronde, et l'on peut même inventer des dispositifs scéniques originaux. Il y a peu ou pas d'animaux. Le spectacle fait appel à un scénario, où l'on met en scène une histoire. La polyvalence des artistes est mise au service de ce scénario. L'émotion est souvent visuelle, subtile, naissant du jeu, de la chorégraphie. Le spectacle développe une unité et relie théâtre, cirque et danse (fusion des arts). Il n'y a plus de fondamentaux, et il est même possible de construire un spectacle autour d'une seule technique, ou de deux.

Les différents numéros de cirque du spectacle

Mr Loyal : est le maître de la piste, le chef d'orchestre des numéros, particulièrement des entrées de clowns.

Le numéro de voltige équestre : est un sport qui se situe entre l'équitation, la gymnastique et l'acrobatie. Il consiste à effectuer, individuellement ou en équipe, des figures sur un cheval longé à un rythme constant sur un cercle.

Equilibre sur chaise : Ce numéro qui nous vient du cirque traditionnel chinois, consiste à empiler des chaises les unes sur les autres et à tenir en équilibre dessus dans des positions de plus en plus périlleuses

La contorsion est une discipline acrobatique. Elle est basée sur des mouvements de flexion et d'extension extrêmes du corps humain. Elle nécessite une importante souplesse, une aptitude physique souvent naturelle, associée à un long et douloureux entraînement qui commence dès l'enfance. La plupart des contorsionnistes se plient soit vers l'avant soit vers l'arrière. Il est

rare qu'un même contorsionniste puisse réaliser les deux; son numéro sera alors considéré comme très abouti. Comme d'autres arts visuels, un numéro de contorsion peut induire maintes réactions émotives en fonction de la chorégraphie ou des tenues vestimentaires mais aussi de la personnalité et l'adresse de l'artiste.

Le dressage de poisson rouge : travail avec des bêtes consistant à entraîner des mammifères marins à effectuer un numéro de cirques.

Une pyramide humaine est une cascade consistant à constituer, avec l'aide de plusieurs personnes s'empilant ou se grimpant les unes sur les autres, une formation verticale spectaculaire.

Le clown : Personnage comique. Visages disparaissant sous le maquillage, vêtus de façon spectaculaire, les clowns se partagent traditionnellement en « augustes » et en « clowns blancs ». Il apparaît pour la première fois en Angleterre au XVIIIe siècle, dans les cirques équestres. Les directeurs de ces établissements, afin d'étoffer leurs programmes, engagèrent des garçons de ferme qui ne savaient pas monter à cheval pour entrecouper les performances des véritables cavaliers. Installés dans un rôle de serviteur benêt, ils faisaient rire autant par leurs costumes de paysans, aux côtés des habits de lumière des autres artistes, que par les postures comiques qu'ils adoptaient, parfois à leur dépens. Les clowns suivaient le mouvement des numéros présentés, en les caricaturant pour faire rire (le clown sauteur, le clown acrobate...). Ce personnage fit équipe avec l'auguste. Ce dernier devint le personnage comique par excellence, le clown servant de faire-valoir.

Le tour de magie : L'illusionnisme est pratiqué le plus souvent par des artistes dans le cadre du monde du spectacle. Le magicien s'est entraîné pour créer les illusions qui leurrent nos sens : il fait apparaître et disparaître diverses choses, il défie la gravité, transforme la matière,... Avec ses astuces, son adresse et son habileté, une mise en scène théâtrale, un éclairage subtil ou un fond musical, le magicien crée un contexte grâce auquel son trucage -

au demeurant parfois fort simple mais astucieux - devient stupéfiant au point de créer l'illusion qu'un mystère vient de se produire sous nos yeux.

Le funambule : est un héritier des danseurs de corde. Il se déplace sur un fil tendu à une certaine hauteur du sol. Pour éviter de chuter, il se munit d'un balancier qui a généralement une forme courbe.

Dans le spectacle, la funambule utilise un monocycle. Il est constitué d'une roue, d'une selle et d'un pédalier. Contrairement au vélo, la plupart des monocycles n'ont pas de chaîne et les manivelles sont directement fixées sur l'axe de la roue sans démultiplication. La selle est plus longue et plus étroite à l'avant qu'à l'arrière afin de permettre un meilleur maintien.

A TON TOUR DE JOUER !

Réalise un tableau « à la manière de » SEURAT.

- Feuille canson blanche format A4 ou A5 selon la technique choisie.
- Crayon gris et gomme.
- Feutres de couleur ou gouache selon la technique choisie.

Réalise ton œuvre au crayon gris sur une feuille canson blanche.

Choisir un format A5 si on utilise des feutres (se sera moins long et évitera la lassitude) ou A4 si utilisation de la gouache.

Avec des feutres fais des points. Si tu utilises de la peinture, munie toi d'un coton tige par couleur.

FABRIQUE TON JEU DE 7 FAMILLES

Pour le matériel, tu as besoin de :

- papier cartonné (type canson)
- une règle et un cutter ou des ciseaux
- des feutres et/ou des crayons de couleur

Comment ça marche ?

Découpe 7 familles de 6 membres chacun, soit 42 cartes (elles doivent être identiques bien sûr). Pour faire simple adapte-toi à ta feuille de papier. Commence par couper la feuille dans la longueur. Puis plie et coupe chaque bandelette en 4.

Chaque feuille fera 8 cartes. Il faut donc 6 feuilles.

Ensuite il faut les dessiner ...

Pour les plus jeunes, choisis 7 couleurs qui seront associées à 6 numéros/ professions du cirque.

A partir de 5 ans, tu peux aussi jouer à la manière d'un imagier : la famille des trapézistes, la famille des clowns, la famille funambule, la famille des dresseurs,...

Pour les plus grands, c'est le moment de faire des recherches : dans la famille clown tu peux en trouver 6 clowns connus, dans la famille dresseurs : des animaux ou dresseurs célèbres, etc.

AU CIRQUE

Ah ! si le clown était venu !
Il aurait bien ri, mardi soir :
Un magicien en cape noire
A tiré d'un petit mouchoir
Un lapin, puis une tortue
Et, après, un joli canard.
Puis il les a fait parler
En chinois, en grec, en tartare.
Mais le clown était enrhumé :
Auguste était bien ennuyé.
Il dut faire l'équilibriste
Tout seul sur un tonneau percé.
C'est pourquoi je l'ai dessiné
Avec des yeux tout ronds,
Tous tristes
Et de grosses larmes qui glissent
Sur son visage enfariné.

Maurice Carême

AU CIRQUE

Au grand cirque de l'Univers,
On voit sauter des trapézistes,
Des clowns, des jongleurs, des artistes
S'envoler à travers les airs.
L'écuyère sur ses chevaux
Passe du noir au brun, au blanc,
Le funambule, sans élan,
Droit sur son fil, saute là-haut.
Tout saute à s'en rompre le crâne
Les lions sur des tambours dorés,
Les tigres sur des tabourets...
Moi, je saute du coq à l'âne.

Jacques Charpentreau

RECETTE : LE GATEAU CLOWN

Temps de préparation : 30 minutes / Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 1/2 paquet de levure
- 1 pot de yaourt (= 20 cl)
- 1/2 pot d'huile (= 10 cl)
- 2 pots de sucre
- 3 pots de farine
- 2 œufs
- 1 zeste de citron (ou de l'arôme de vanille)
- Pâte d'amande (blanche, rose, rouge, verte)
- 2 sablés

Mélange tout simplement les ingrédients un à un, dans l'ordre ci-dessus.

Verse la pâte dans un moule à gâteau.

Fais cuire à 180°C (thermostat 6) pendant 30 min environ.

Vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau, qui doit ressortir sèche.

Pour les plus gourmands : coupe le gâteau en 2 dans sa longueur et tartine sur une moitié de la pâte à tartiner, du chocolat fondu ou de la confiture.

Réalisation du clown :

A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, aplatie la pâte d'amande blanche. Quand elle est bien fine, dessine une forme de bouche et pose la sur le gâteau.

Forme un boudin avec la pâte rose : elle symbolisera les lèvres.

Prend la pâte d'amande rouge et forme une boule : le nez rouge du clown !

Les 2 sablés sont ses yeux. Saupoudre-les de vermicelles en chocolat ou sucre pour créer l'iris de l'œil.

Bon appétit !

FOCUS SUR LES MARIONNETTES

Une représentation de théâtre de **marionnettes** n'est pas assurée par des comédiens en chair et en os, mais par des figurines (les marionnettes), voire par de simples objets, manipulés en temps réel par des **marionnettistes** (ou manipulateurs).

Les marionnettes exercent un pouvoir de fascination depuis très longtemps. Le visage étant souvent figé, c'est le mouvement et l'orientation du regard qui donnent vie à la marionnette.

Il existe différents types de techniques de marionnettes et la présence de marionnettes n'implique pas la présence d'un théâtre ou de structure type castelet:

- **Les marionnettes à manche** : La marionnette ne fait qu'un avec le manipulateur. Celui-ci tient la tête de la marionnette à l'aide d'un manche situé à l'arrière. Ses mains se glissent dans celles de la marionnette sous forme de petites mitaines. Quant aux pieds, ils se glissent également sous les chaussures de la marionnette, maintenus par des élastiques adaptés.
- **Le théâtre d'ombres** : Formes dont on voit l'ombre projetée sur un écran grâce à une source lumineuse. C'est probablement la forme la plus ancienne du théâtre de marionnettes. Les plus connues sont les ombres chinoises.
- **Les marionnettes à gaine** : type Guignol où le manipulateur insère sa main dans le corps creux de la marionnette et qui se joue en principe derrière un castelet.
- **Gant-marionnette**
- **Marionnettes à doigts** : ces figurines peuvent être insérées sur un ou plusieurs doigts d'une ou de plusieurs mains selon l'usage que l'on souhaite en faire.

- **Les marionnettes à contrôle** : Manipulée par plusieurs manipulateurs à l'aide de contrôles fixés sur différentes parties du corps de la marionnette (bras, jambes et tête) et qui se joue à vue, ou en **théâtre noir** (les manipulateurs sont tout de noir vêtus et la marionnette est éclairée par un couloir de lumière : le public ne voit pas les manipulateurs et cela confère un aspect magique au déplacement des marionnettes).
- **Les marionnettes à fils** : les figurines sont suspendues à des fils par plusieurs points d'attache (notamment au niveau des bras et des jambes). Le manipulateur peut ainsi leur donner vie par des mouvements en apparence très simples, mais qui nécessitent une véritable connaissance du métier.
- **Les marionnettes à tringle** : Les marionnettes sont manipulées par une tringle (tige de fer) fixée dans sa tête. On peut actionner les membres par d'autres tiges, par des fils, ou les deux.
- **Les marionnettes à tiges**
- **Les marottes** : marionnette qui est fixée sur un bout de bois.
- **Le théâtre d'objets** : Objets de récupération industrielle qui sont détournés de leur fonction pour en faire des personnages. Les objets sont plus ou moins transformés ou assemblés.
- **Le théâtre de papier** : soit formes plates ressemblant à de la BD inspiré des maquettes de décors, soit utilisant le papier mâché dans la confection des marionnettes et de l'environnement scénique.
- **Les marionnettes géantes** : faites d'objets de récupération, elles participent aux défilés, spectacles de rue, au spectacle sur scène.
- **Le Bunraku** : marionnette japonaise

Comment manipuler une marionnette ?

Il faut se concentrer sur sa marionnette et apprendre à bien diriger le regard de celle-ci pour que le spectateur se sente regardé. C'est ce qui va lui donner l'impression que la marionnette « vit ».

Pour cela il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui regarde le jeu pour guider. Il faut s'exercer à varier les regards vis-à-vis du public et à être très précis pour que l'on sente bien à qui s'adresse la marionnette.

Comment mettre en scène une marionnette ?

Selon le genre de marionnettes choisies, on décide de l'espace de jeu : un castelet, des rideaux,...

Manipulées à vue, les marionnettes jouent avec les comédiens, directement sur la scène. Des marionnettes de petites tailles peuvent évoluer dans des décors, des matières formant un paysage. Elles peuvent aussi jouer avec les éléments à taille humaine.

Dans « CIRQUE PLASTIQUE », les marionnettes utilisées sont à fils et marottes.

Chaque marionnette est un nouvel objet de création. Il est donc impossible de savoir combien elle prendra de temps à être réalisée.

Elles sont toutes composées de matériaux naturels comme la bruyère, le bois ou les branches d'arbre.

LES DIFFERENTS METIERS DU THEATRE

- LE DRAMATURGE

Un dramaturge est l'auteur d'une pièce de théâtre, la dramaturgie étant l'étude ou l'art de la composition théâtrale.

Les auteurs sont payés en droits d'auteur : c'est un pourcentage sur les ventes des pièces éditées et des pièces jouées.

Quand Louis LANSADE a écrit le spectacle « Cirque Plastique », il avait envie de présenter des numéros de cirque en y mêlant une de ses passions : la peinture. Partant de cette idée, il lui a fallu raconter toutes les actions qui se passaient autour de cette histoire.

Ce n'est qu'après plusieurs versions, plusieurs écritures de « Cirque Plastique », que la trame narrative du spectacle apparaît.

Il faut alors travailler sur la mise en scène...

- LA MISE EN SCENE

Il choisit et agence tous les éléments scéniques du spectacle. Il dirige les comédiens qu'il a auparavant choisis, donne le sens de la pièce et les indications de jeu. Il supervise la scénographie, la lumière et le son avec l'équipe de création.

- LA SCENOGRAPHIE

Il invente l'espace de jeu du spectacle. Il imagine l'environnement visuel de la pièce et la place du public par rapport à l'espace de jeu. Il conçoit la forme scénique, les décors. Il doit tenir compte du jeu des comédiens, de leurs déplacements et du déroulement du spectacle.

Dans « Cirque Plastique » le scénographe a créé un univers d'arts plasticiens et de cirque autour d'œuvres de célèbres artistes.

- LE COMEDIEN - MANIPULATEUR

Un comédien manipulateur fait bouger ses marionnettes. Il leur donne vie et voix.

Il y a différents partis pris en ce qui concerne les manipulateurs en fonction des spectacles et des types de marionnettes utilisés.

Pour les marionnettes à gaines en général les manipulateurs sont dissimulés derrière un castelet.

Dans les mises en scène contemporaines utilisant des marionnettes à contrôle, les manipulateurs peuvent très bien être tout en noir le visage caché par une cagoule, l'attention du public se portera alors sur la marionnette.

Certains spectacles, comme ceux du théâtre Billenbois, prennent le parti d'avoir des manipulateurs costumés jouant ainsi un rôle assumé de manipulateur, pouvant entrer en relation directe de jeu avec la marionnette.

- LE TECHNICIEN SON ET LUMIERE

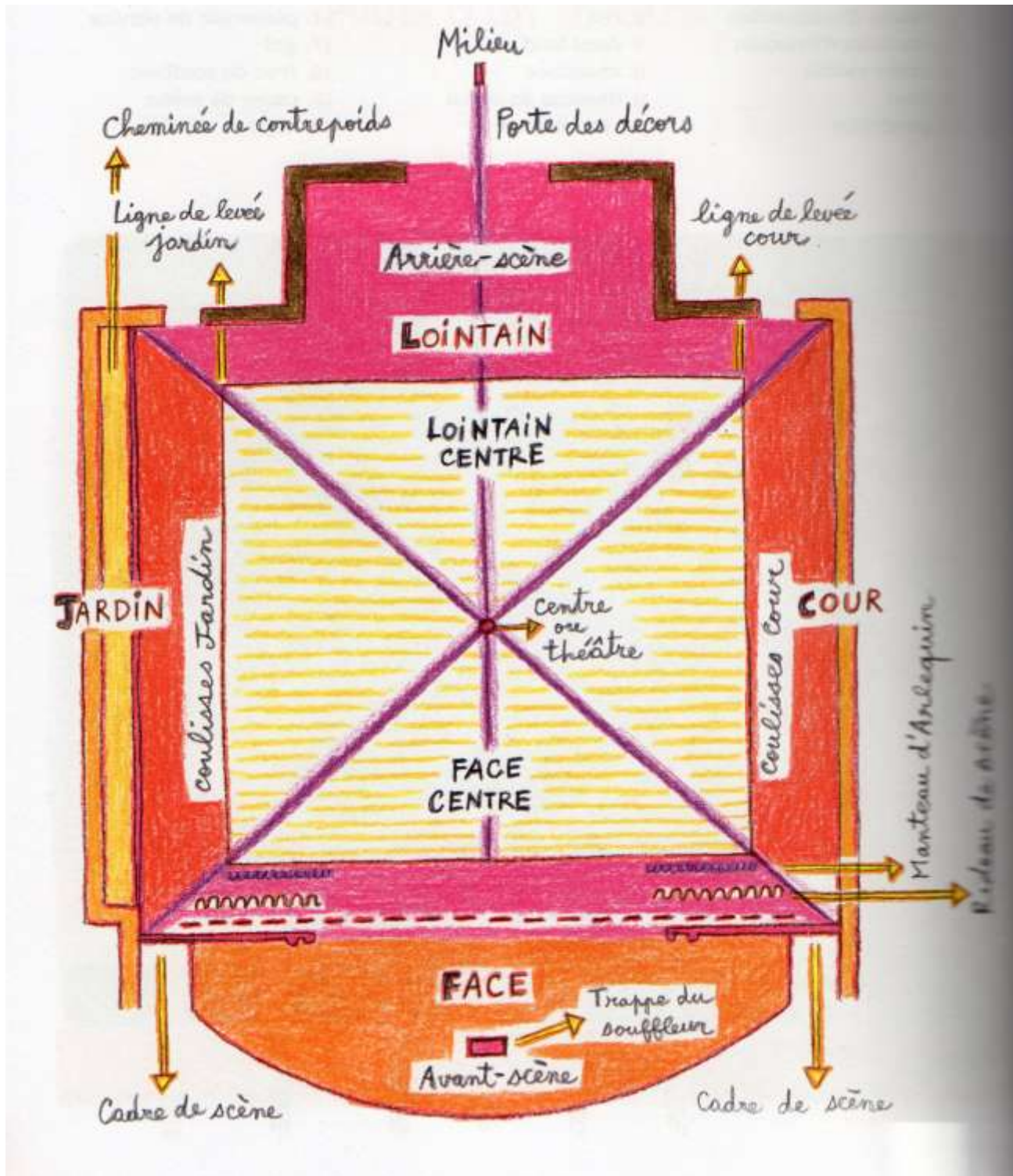
L'ingénieur du son assume la sonorisation de pièces de théâtre depuis la régie. Il est chargé d'envoyer les bons sons aux bons moments.

Il gère aussi l'éclairage de la scène et des comédiens, mettant ainsi en valeur le spectacle.

Pendant la représentation, il a souvent devant lui une ligne de conduite, c'est à dire une « feuille de route » qui lui indique quels effets sonores et visuels lancer et à quel moment.

Il aura fallu une année pour créer « Cirque Plastique ».

LA SCENE

LA CHARTE DU SPECTATEUR

Voici quelques conseils pour mieux profiter de la représentation:

Avant la représentation :

- 1 - Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres,
- 2 - Je repense à tout ce que l'on a vu avec mon professeur en amont,
- 3 - En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

Pendant la représentation :

- 1 - Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué,
- 2 - Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux artistes lorsqu'ils m'invitent à parler,
- 3 - Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l'écoute des autres spectateurs.

Après la représentation :

- 1 - Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti,
- 2 - Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur, le raconter à ce qui n'ont pas eu la chance de venir
- 3 - Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou en dessinant.

