

Exposition

Apprendre à créer

Dessins, carnets et objets

Laurette Burgholzer & Pierre Blaise

présentée au Théâtre aux Mains Nues (Paris),
13 janvier – 31 mars 2024,
soutenue par la DGCA du Ministère de la Culture.

FAIRE
POUSSER

INDIQUER

FAIRE DE L'ART MAJEUR
PRÊTER L'ANNEAU DE GYGÈS
ÊTRE À L'ÉCOUTE

POUCE: au lieu de pousser les élèves à faire quelque chose, plutôt choisir de les faire pousser.

INDEX: les artistes-pédagogues de nos jours ne font plus de démonstrations de gestes à imiter, elles et ils indiquent des voies, des possibilités.

MAJEUR: anciennement considéré comme un art mineur, la transmission du théâtre de marionnettistes et son institutionnalisation façonnent cet art au croisement de la scène et des arts plastiques.

ANNULAIRE: afin de permettre à un objet marionnettique de s'animer sur scène, il faut apprendre - comme en revêtant l'anneau magique de Gygès - à devenir invisible.

AURICULAIRE: dans les pratiques de transmission, où l'on cherche & ose sans maîtriser encore, il est crucial d'être à l'écoute des autres, du monde et de notre voix intérieure.

B
2024

Apprendre à créer

Dessins, carnets et objets

L'exposition est une invitation à découvrir, à travers des dessins, des carnets et des volumes de **Laurette Burgholzer** et de **Pierre Blaise**, les pratiques pédagogiques de la formation de marionnettistes à l'école du Théâtre aux Mains Nues, ainsi que des transpositions – en images ou en objets – de réflexions sur la transmission dans le théâtre de marionnettistes, parfois dues à un regard décalé sur la recherche scientifique en arts de la marionnette.

Les artistes-pédagogues de l'école du Théâtre aux Mains Nues s'expriment parfois par des phrases énigmatiques : « En marionnette, on aménage du vide. » (Mathieu Enderlin), « Le pli est un lieu de résistance. » (Damien Schoëvaërt-Brossault), « Quand tout bouge, rien ne bouge. » (Natalie Stadelmann), « Une partie pour le tout. » (Gilbert

Epron), ainsi que « Dansez sous la marionnette ! » (Pierre Blaise). Comment les arts scéniques et les arts plastiques communiquent-ils à l'école du Théâtre aux Mains Nues ? Quand on apprend à créer en arts de la marionnette, par quels principes peut-on animer une marionnette et se mettre à son service ? Quelle est la place de la marionnette neutre, du mime, du masque, de la dramaturgie, de la construction au sein de la formation ?

L'exposition témoigne du projet de recherche « Apprendre à créer : construction du patrimoine pédagogique de l'école du Théâtre aux Mains Nues », codirigé par Laurette Burgholzer et Pierre Blaise, soutenu par la DGCA du ministère de la Culture dans le cadre de l'appel à projets 2022 « Recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste ». Le projet vise à étudier les formations de marionnettistes en vue de la publication d'un livre qui inscrira les pratiques de transmission dans le patrimoine immatériel des arts de la marionnette.

Recherches sur la transmission

Les formations constituent un objet de recherche particulier : éphémères par leur caractère oral et corporel, elles sont durables par leur élaboration, répétition et diffusion au long de parcours d'artistes-pédagogues. Pourquoi mener une recherche sur ces pratiques de transmission ? Premièrement, à cause de leur caractère hybride, proposant une formation particulièrement adaptée à l'actuel décloisonnement des domaines artistiques. La formation continue au Théâtre aux Mains Nues est un lieu de rencontre de disciplines artistiques variées, dont chacune apporte ses méthodes et ses conceptions de la création, résultats de parcours artistiques hétérogènes, au croisement du théâtre d'acteur, des arts plastiques et graphiques, du mime, du conte etc. Deuxièmement, en raison de l'invisibilité de ce patrimoine qui reste habituellement dans l'ombre. La partie publique, les produits spectaculaires, ne représentent

que la partie apparente d'un iceberg, car la formation, ayant lieu à huis clos, ne permet que très rarement des regards extérieurs. Troisièmement, afin de laisser des traces – visibles, lisibles, restituées à un public large de manière organisée – de pratiques transitoires qui font souvent l'objet d'oubli.

Questionnements

Les questionnements du projet concernent à la fois les méthodes de transmission et les terminologies développées par les artistes-formateurs. Quelles approches sont mises en place afin d'initier les élèves à la création ? Quelles sont les spécificités des termes techniques et du langage imagé employés dans la transmission ? Peut-on alimenter ou faire naître les créativité par la connaissance du patrimoine ? Par l'improvisation ? Par la sensibilisation du corps en état d'écoute, en contact avec des matériaux ? Comment peut-on retracer les voyages des pratiques de transmission d'un lieu à l'autre ?

LIEM 2023

Dans le cadre du projet « Apprendre à créer », la troisième édition du Laboratoire international des enseignements dans le théâtre de marionnettistes (LIEM) a eu lieu en mars 2023 au Théâtre aux Mains Nues. Le LIEM est un cycle d'ateliers-types et de conférences, offrant à des artistes, pédagogues et chercheurs des arts vivants un espace d'expérimentation et de dialogue autour de leurs pratiques d'entraînement et d'enseignement. Intervenant·e·s en 2023 : Pierre Blaise, Laurette Burgholzer, Gilbert Epron (marionnettiste, comédien, scénographe, metteur en scène), Nicolas Gousseff (marionnettiste, comédien, metteur en scène), Vincent Munsch (marionnettiste, metteur en scène, créateur sonore), Stephanie Rinke (marionnettiste, professeure à la HMDK Stuttgart), Damien Schoëvaërt-Brossault (chercheur en biologie, créateur de théâtre pop-up, illustrateur).

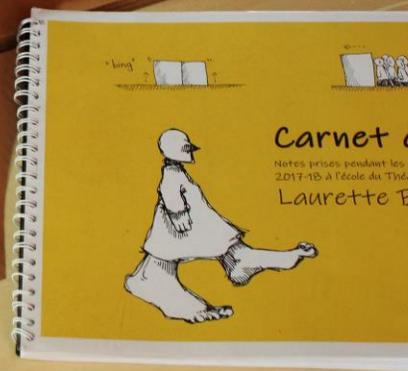
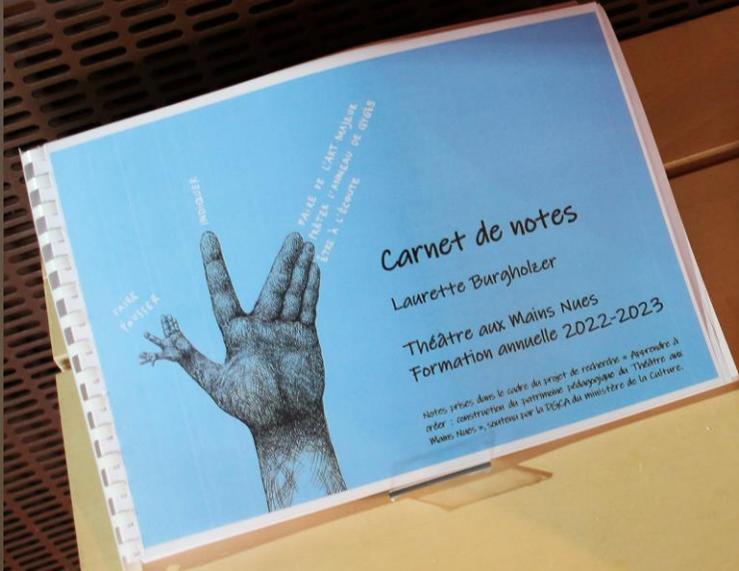
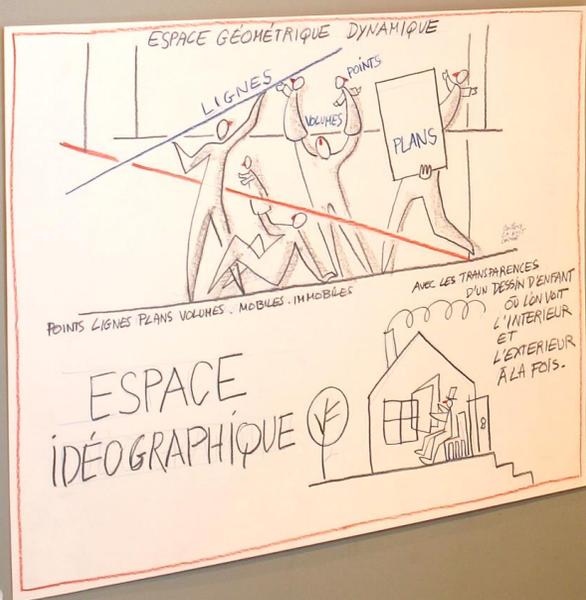
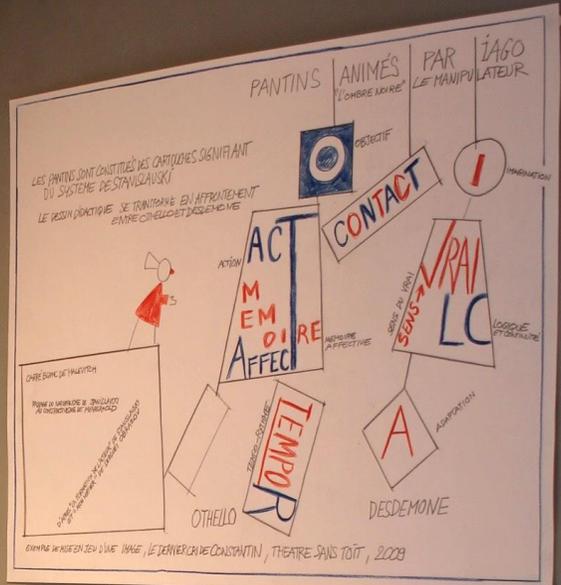
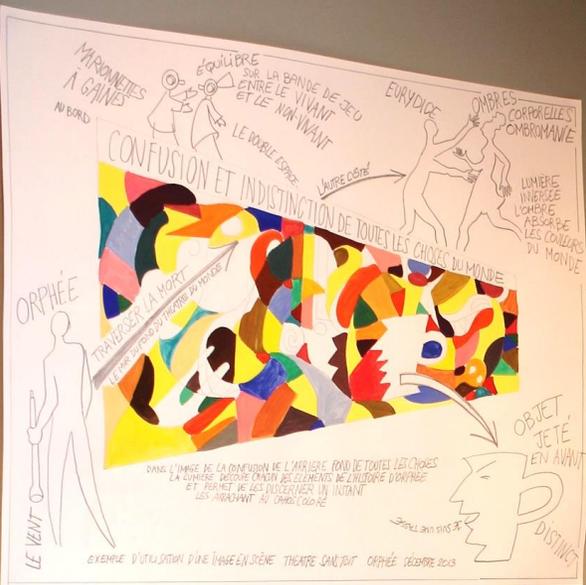
Auteurs de l'exposition

Laurette Burgholzer est chercheuse en arts du spectacle, plasticienne et formatrice. Dans ses stages de recherche-crédation, elle explore, à travers les arts plastiques et les corps en scène, les théâtres du masque, de la marionnette et des matériaux.

Pierre Blaise, directeur artistique et pédagogique du Théâtre aux Mains Nues, est marionnettiste et metteur en scène. Il a fondé, en 1977, la compagnie Théâtre sans Toit. Dans son enseignement, il développe une méthode fondée sur la dramaturgie du jeu.

L'exposition sera visible jusqu'au **31 mars 2024**, du lundi au vendredi de 10h à 17h et les soirs de représentations.

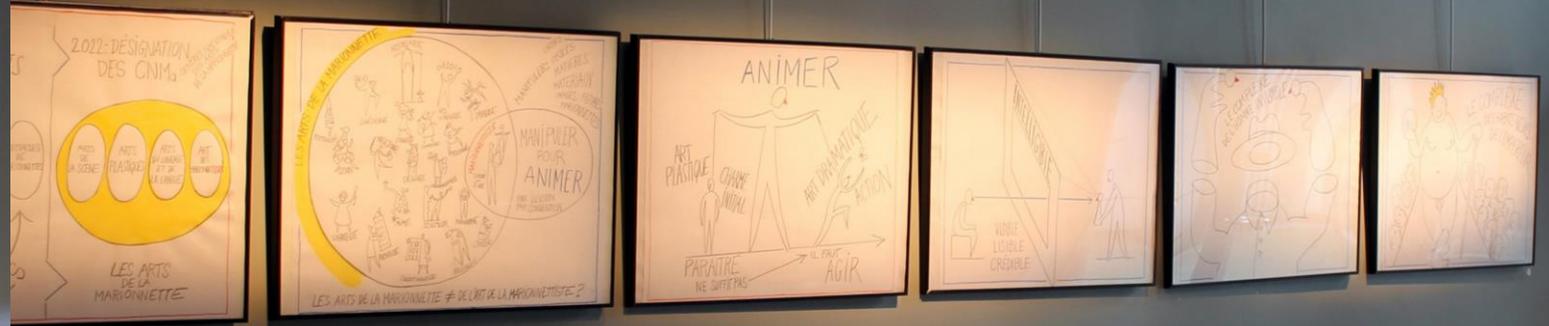

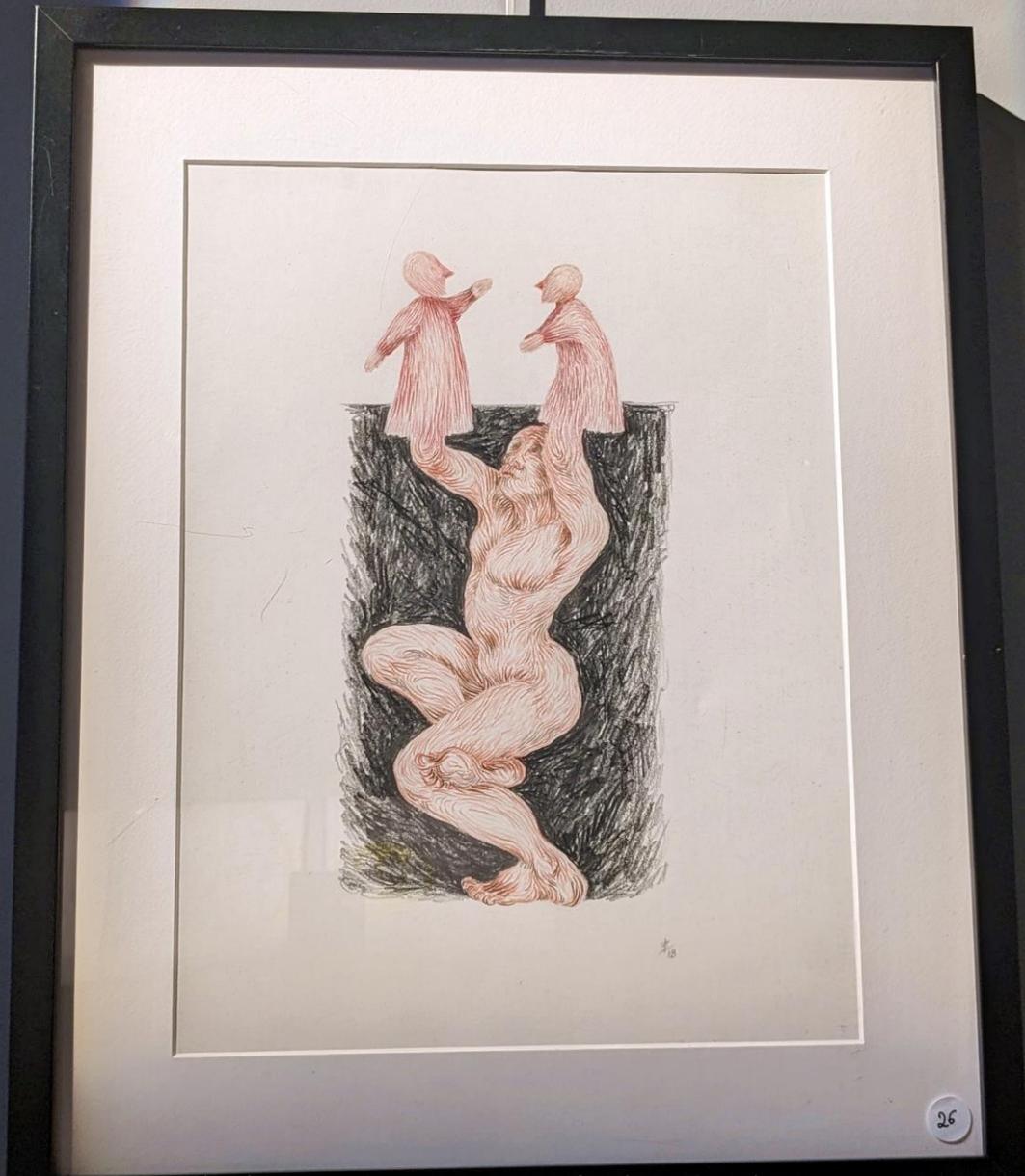

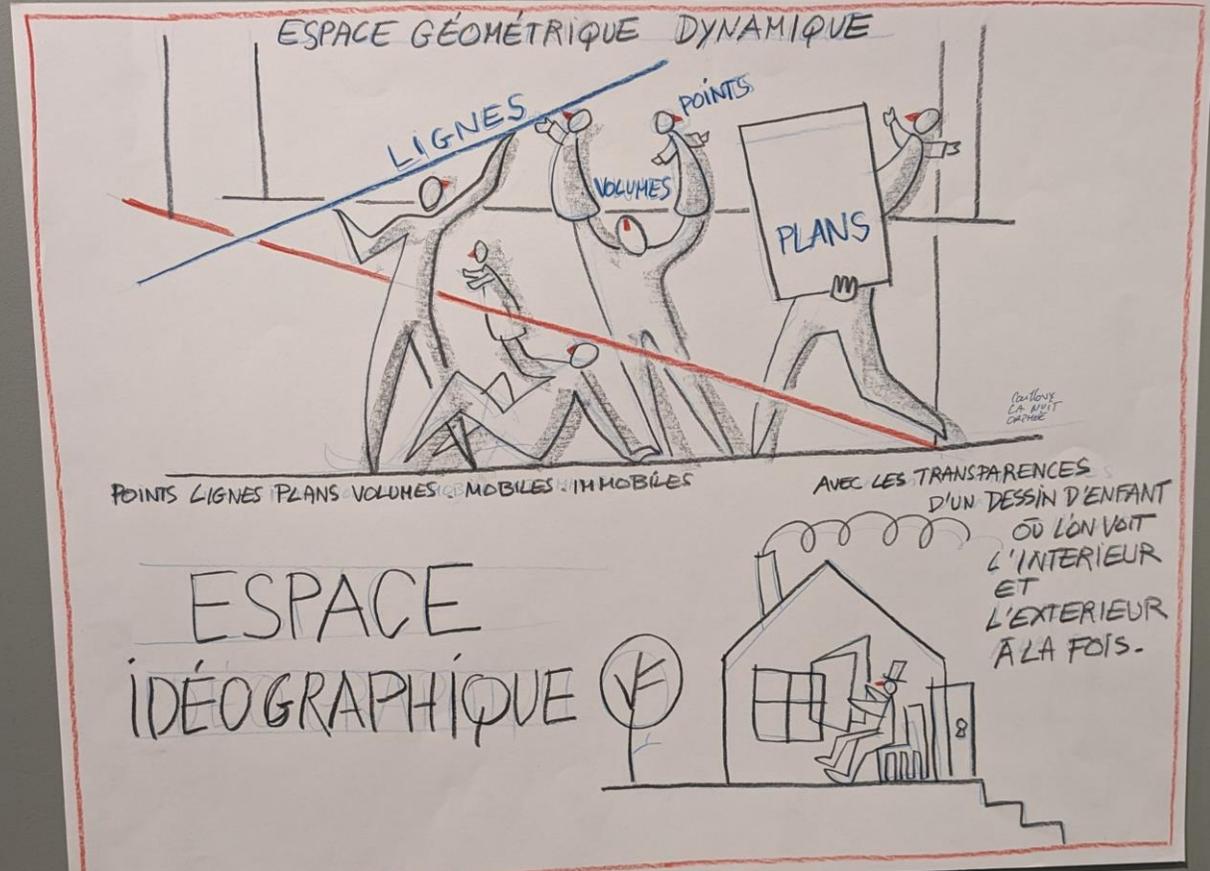
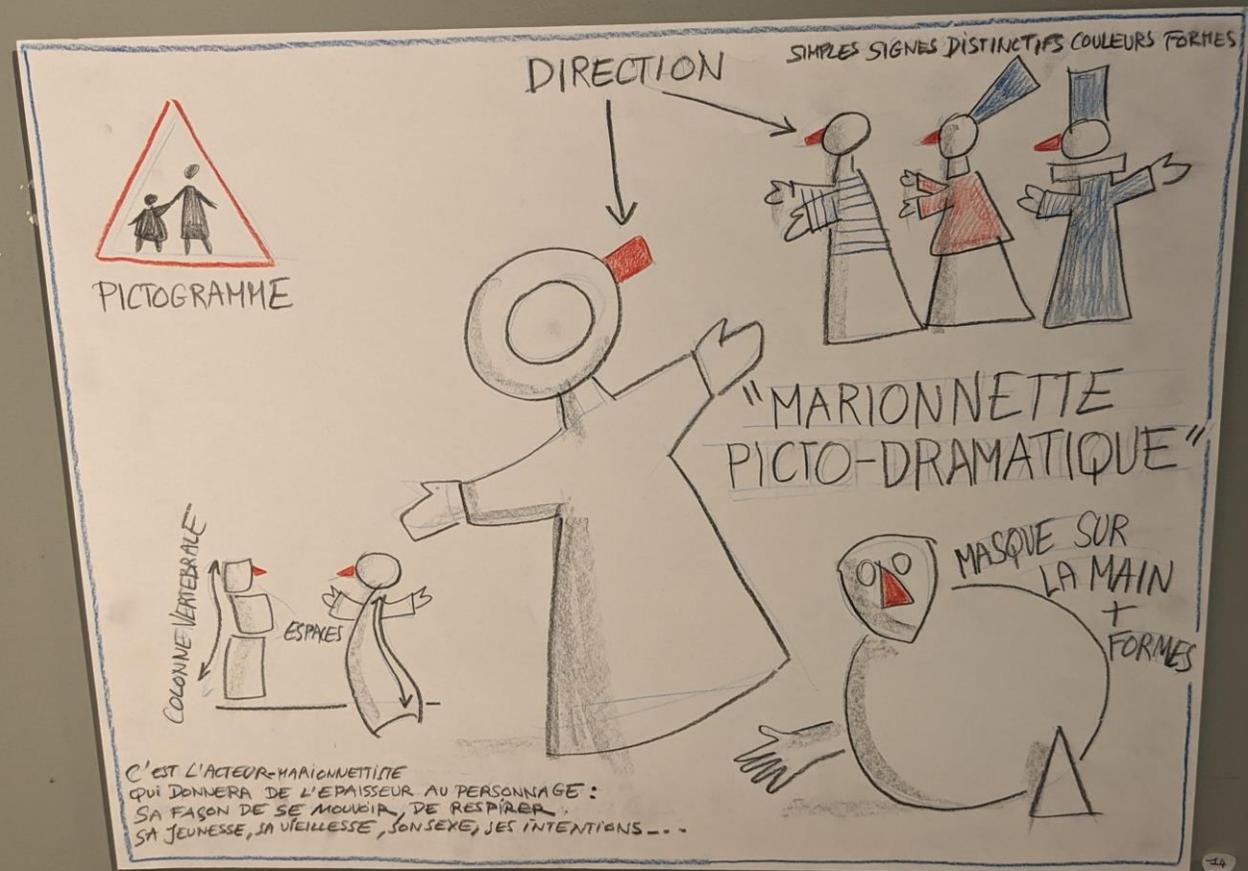
« Larves de marionnettes », « repose-doigts »
et masques en papier de Laurette Burgholzer.
Marionnette à gaine faite par Veronika Door
pour le Théâtre aux Mains Nues.

« Anatomie de la marionnette » & dessin de Laurette Burgholzer. Moules et tasses du Théâtre aux Mains Nues.

En bas de l'escalier :

1. Laurette Burgholzer, *Apprendre à créer*, copie imprimée
2. Laurette Burgholzer, *Marionnette anthropophage*, crayon graphite sur papier
3. Pierre Blaise, *Un schéma d'enseignement*
4. Laurette Burgholzer, *Iceberg*, copie imprimée
5. Laurette Burgholzer, *Notions de marionnette*, copie imprimée
6. Laurette Burgholzer, *Aménager du vide (zigotographie)*, copie imprimée

Hall :

7. Laurette Burgholzer, carnets de notes de la formation annuelle du Théâtre aux Mains Nues (2017-2018 et 2022-2023)
8. Pierre Blaise, *Manipuler pour animer* (6 dessins)

9. Vitrine (en haut) : Théâtre sans Toit, marionnette à gaine, *Orphée*, 2013
10. Vitrine (en bas) : Théâtre sans Toit, marionnette à gaine, *Le dernier cri de Constantin*, 2009
11. Pierre Blaise, *Notes sur Orphée*
12. Pierre Blaise, *Notes sur l'idéographisme dans la mise en scène d'Orphée*
13. Pierre Blaise, *Notes sur Stanislavski*
14. Pierre Blaise, *Notes sur les marionnettes « picto-dramatiques »*
15. En hauteur : Théâtre sans Toit, marionnettes à gaine, *Le dernier cri de Constantin*, 2009
16. En hauteur : Théâtre aux Mains Nues, marionnette à gaine neutre dite « Recoing »

17. Laurette Burgholzer, *Maintenir le rêve*, copie imprimée
18. Laurette Burgholzer, *Dialogues de masques et de marionnettes*, copie imprimée
19. Laurette Burgholzer, *Écrire dans le sable*, copie imprimée
20. Laurette Burgholzer, *Marionnettiste*, copie imprimée
21. Laurette Burgholzer, *Une partie pour le tout*, copie imprimée

22. Laurette Burgholzer, *Danser sous la marionnette*, copie imprimée
23. Laurette Burgholzer, *Tu vois ce que je veux dire (zigotographie)*, copie imprimée
24. Laurette Burgholzer, *La pièce à côté*, copie imprimée

25. Laurette Burgholzer, *Bunraku décomposé*, crayon couleur et collage sur papier
26. Laurette Burgholzer, *Danse enclose*, crayon couleur sur papier

Vitrine :

27. Théâtre aux Mains Nues, jeu des tasses
28. Laurette Burgholzer, repose-doigts pour marionnettistes, argile
29. Théâtre aux Mains Nues, marionnette à gaine « mixte »
30. Laurette Burgholzer, larves de marionnettes, argile
31. Théâtre aux Mains Nues, moule en plâtre pour une tête de marionnette à gaine neutre
32. Laurette Burgholzer, masques pour humains et marionnettes en papier
33. Laurette Burgholzer, anatomie de la marionnette, argile
34. Théâtre aux Mains Nues, tête de marionnette à gaine en cours de fabrication

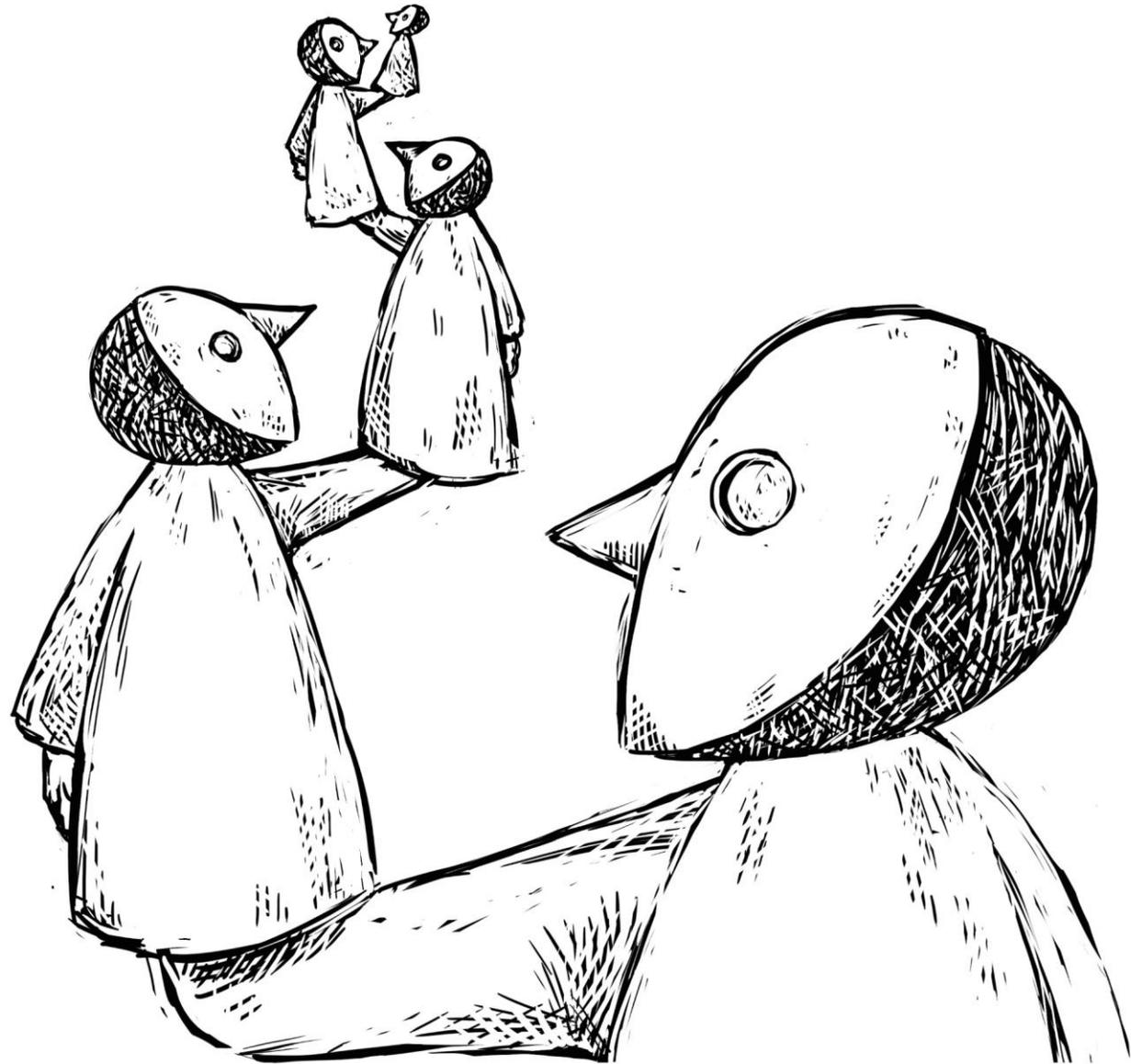
Bar :

35. Laurette Burgholzer, *LA ! ICI ! Dans la lune*, copie imprimée

Entrée :

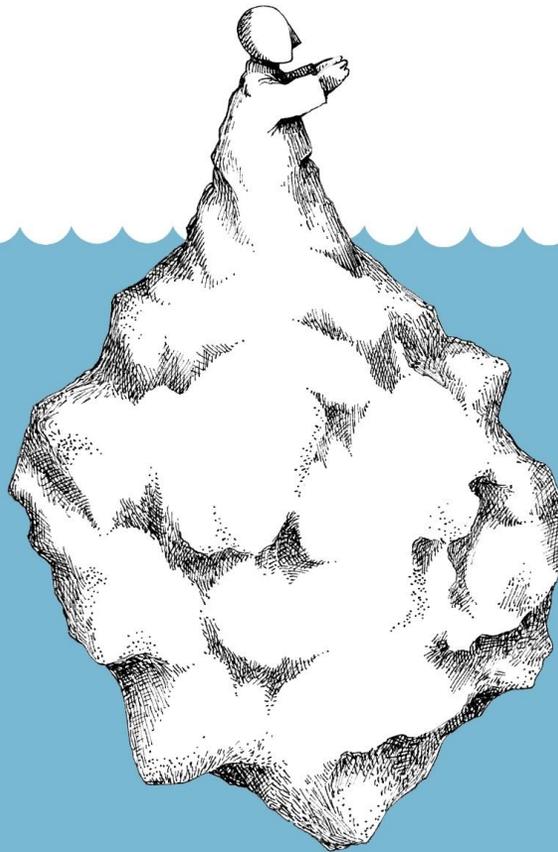
36. Laurette Burgholzer, *Jeu masque I*, crayon graphite et crayon couleur sur papier
37. Laurette Burgholzer, *Jeu masque II*, crayon graphite et crayon couleur sur papier

SE METTRE AU SERVICE
D'UN MASQUE OU D'UNE
MARIONNETTE, SE PLIER
À LEUR VOLONTÉ (CLAIRE
HEGGEN) ET ÊTRE HORS
DE SOI, EN CHERCHANT
UN ÉQUILIBRE PRÉCAIRE
ENTRE LÂCHER PRISE
ET SENS DU SCALPEL
(GUY FREIXE). ADOPTER
UN AUTRE REGARD SUR
LE MONDE À PARTIR
DE CES MOYENS DE
TRANSPORT (MICHEL
LAUBU) ET OFFRIR À
CES ÊTRES DES CORPS
ARTICULÉS, DES APPUIS
ET DES VOIX, MAIS SANS
OUBLIER QUE QUAND TOUT
BOUGE, RIEN NE BOUGE
(NATALIE STADELMANN) ET
QUE C'EST DANS L'ARRÊT
QU'ON LIT LES CHOSES
(MATHIEU ENDERLIN).

B
2023

LE THÉÂTRE DE MARIONNETTISTES, C'EST COMME UN ICEBERG.

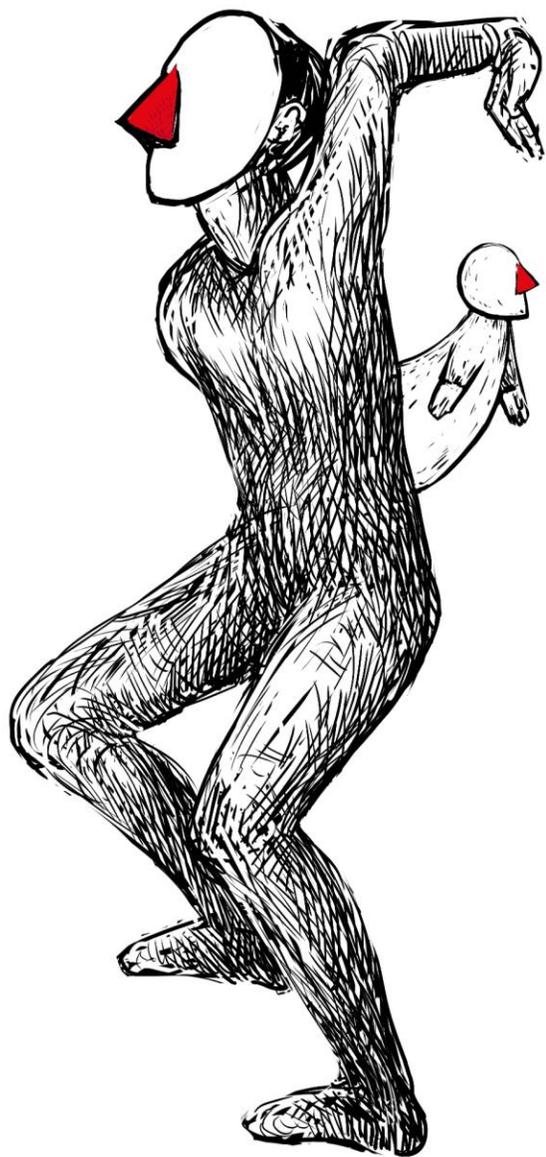

Face à un castelet, le public ne voit que la partie émergée : la marionnette.

Et il ne voit que la partie publique de la création : le spectacle.

L'ensemble bien plus vaste de la création reste invisible, immergée :

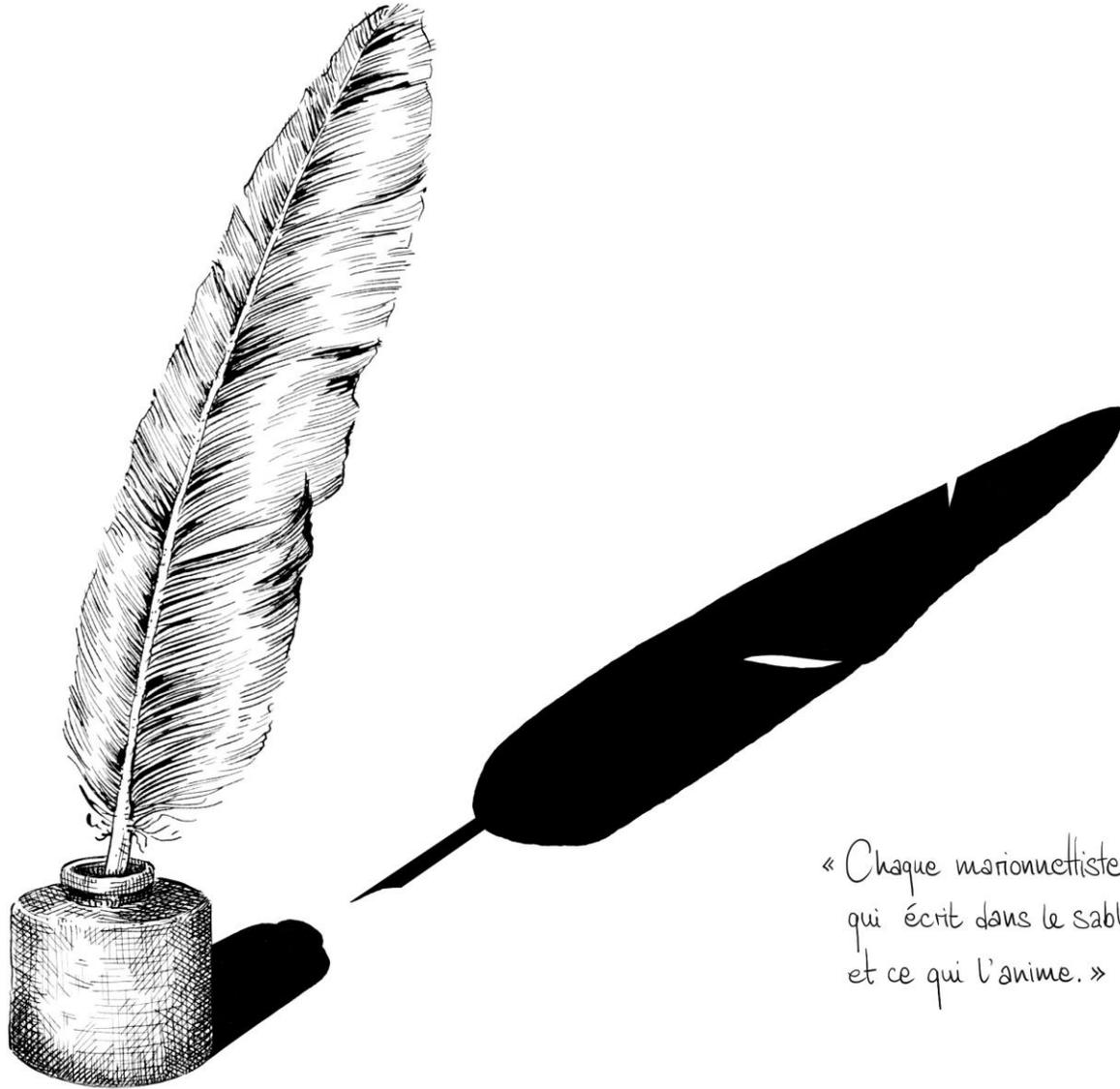
les marionnettistes derrière le castelet, mais aussi leur entraînement corporel, leurs recherches, les culs-de-sac, les répétitions, les gestes dans les ateliers de fabrication, les pratiques de transmission de savoirs incarnés.

« DANSEZ sous la marionnette ! »

Pierre Blaise

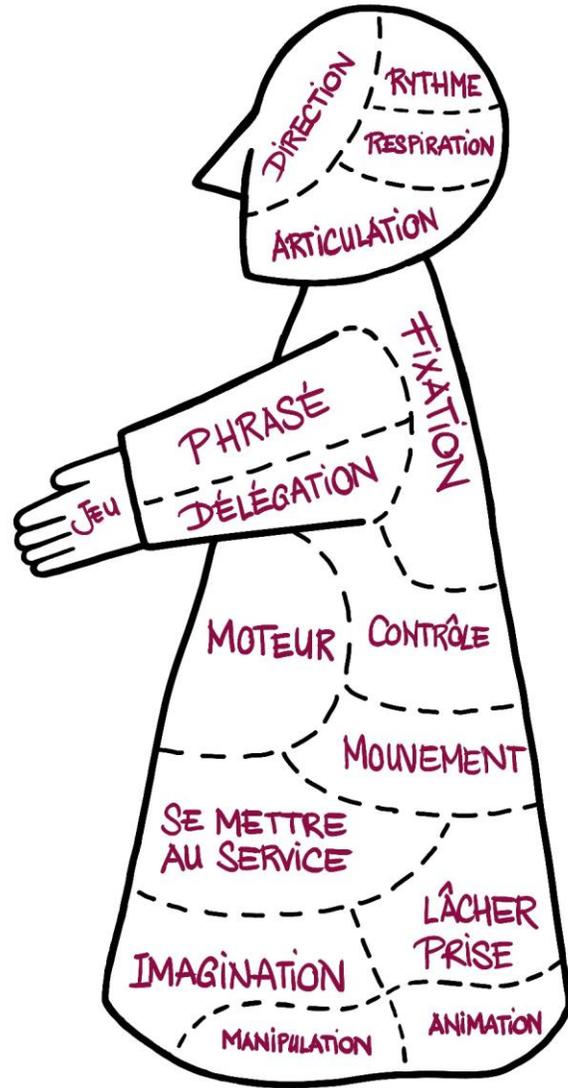
B
2023

« Chaque marionnettiste est un poète
qui écrit dans le sable ce qu'il anime
et ce qui l'anime. »

Eloi Recoing

2023

« Les pieds dans le sol, de l'air dans les genoux, le regard périphérique. »

Samuel Beck

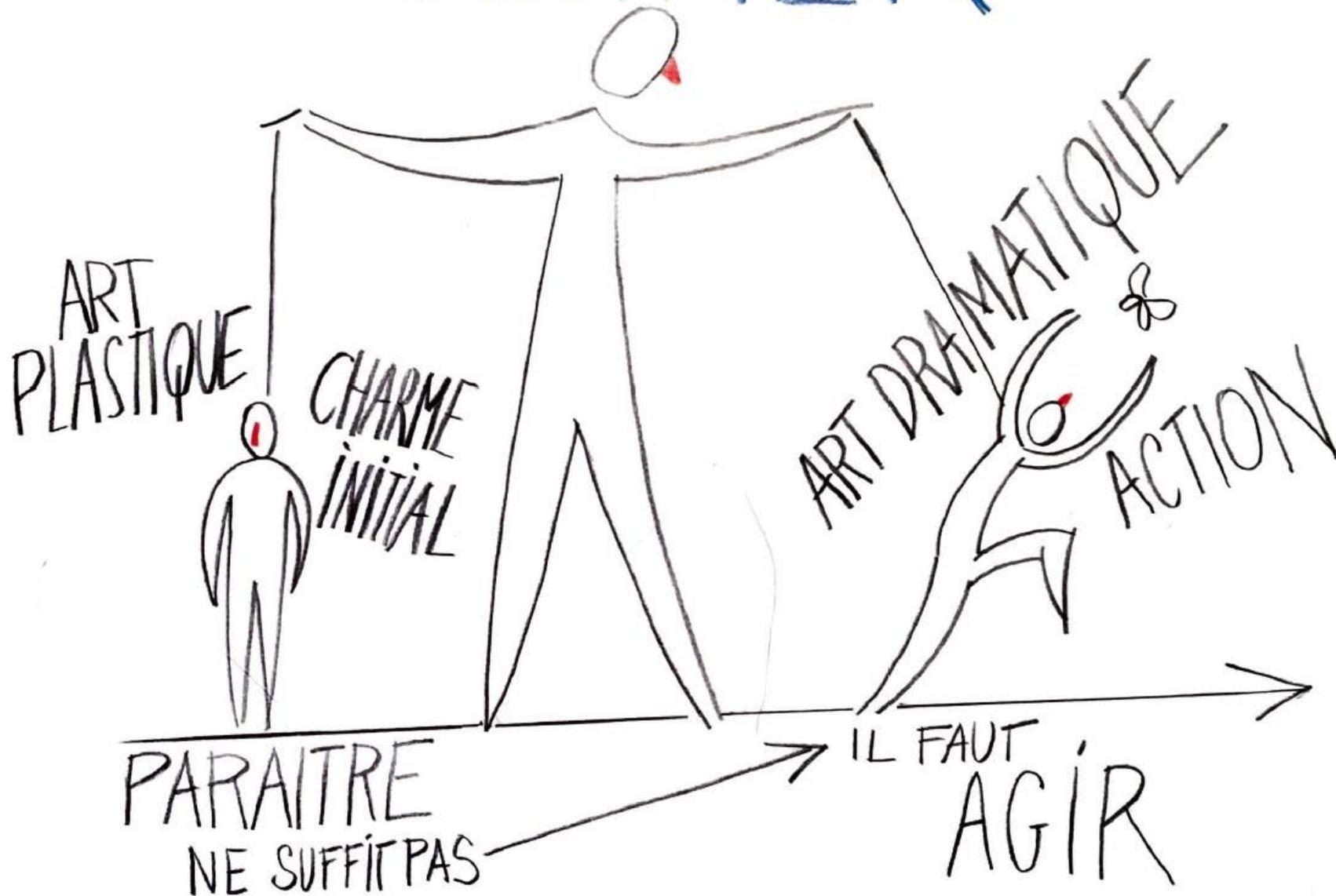

2023

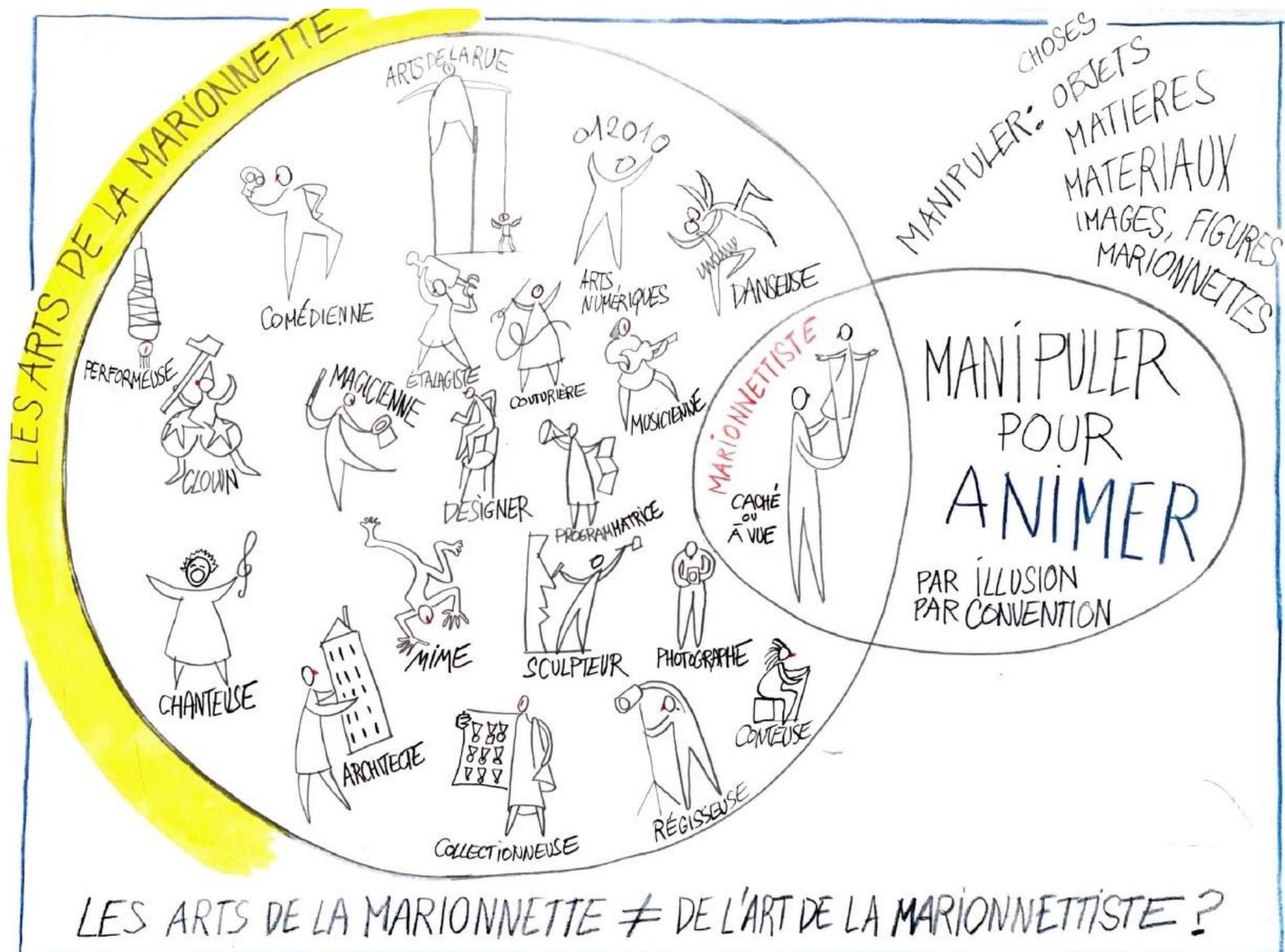

« Maintenir le rêve, et l'orienter. »
Mathieu Enderlin

2023

ANIMER

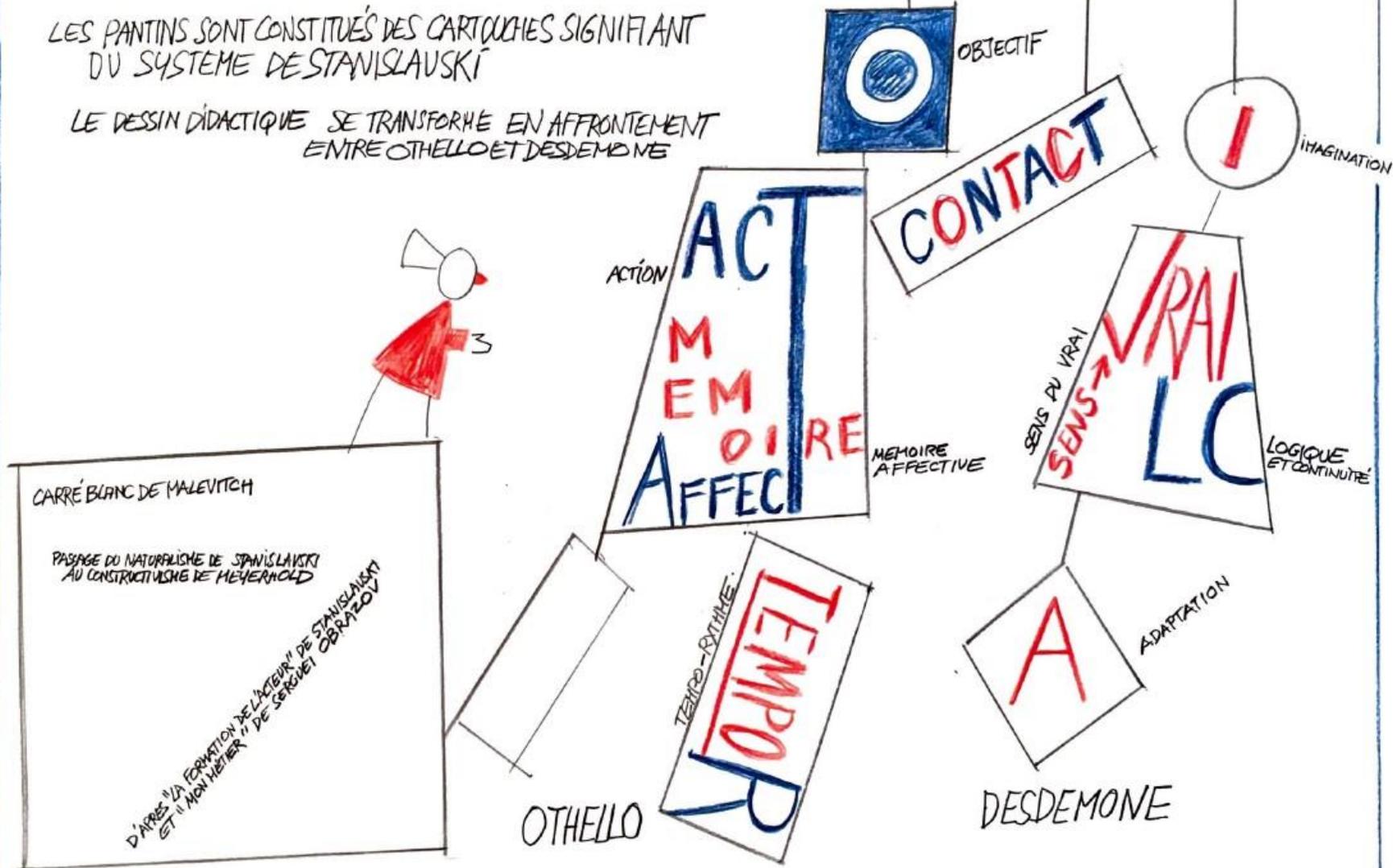

PANTINS ANIMÉS PAR IAGO
"L'OMBRE NOIRE" LE MANIPULATEUR

LES PANTINS SONT CONSTITUÉS DES CARTOUCHES SIGNIFIANT
DU SYSTEME DE STANISLAUSKI

LE DESSIN DIDACTIQUE SE TRANSFORME EN AFFRONTMENT
ENTRE OTHELLO ET DESDEMONE

EXEMPLE DE MISE EN JEU D'UNE IMAGE, LE DERNIER CRI DE CONSTANTIN, THEATRE SANS TOIT, 2009

Dessin de Pierre Blaise