

LES FORMATEURS:

JOËLLE NOGUÈS, GIORGIO PUPELLA,
POLINA BORISOVA, ANTOINE RAFFALLI,
CHARLIE DENAT

ODRADEK, CENTRE DE CRÉATION ET FORMATION MARIONNETTES -
46, CHEMIN DES ROSIERS QUINT-FONSEGRIVES (TOULOUSE) INFOS: 05 61 83 59 26 WWW.PUPELLA-NOGUES.COM

280H DE FORMATION
DE OCTOBRE 2021
À FÉVRIER 2022

LA BOÎTE À OUTILS

CLASSE DE
FORMATION
MARIONNETTES AU
CENTRE ODRADEK

DIRECTION PÉDAGOGIQUE:
JOËLLE NOGUÈS

Objectif pédagogique de la formation :

La formation propose d'acquérir les compétences élémentaires du métier de comédien marionnettiste - jouer, fabriquer, animer, manipuler, interpréter avec marionnettes, objets et matériaux - et d'acquérir les bases de l'histoire des arts de la marionnette indispensables pour comprendre les grands courants esthétiques et l'évolution des arts de la marionnette.

Public concerné :

- les artistes et les techniciens du spectacle (comédiens, décorateurs, costumiers, circassiens, chanteurs...) qui veulent ajouter la marionnette à leurs compétences,
- les personnes en reconversion,
- les étudiants souhaitant devenir marionnettistes.
- les professionnels des secteurs éducatif ou socio-médical (éducateurs, art-thérapeutes...) qui utilisent la marionnette comme outil de médiation,

Pré-requis : être disponible sur l'ensemble de la formation

Nombre de stagiaires : de 6 à 12

Calendrier de la formation :

14h par semaine du 18 octobre au 28 février les lundis et mardis + incluant deux périodes de stages du 6 au 10 décembre et du 10 au 14 janvier

Horaire : 9h30 à 17h30 (pause 12h30-13h30)

- 1ère semaine de septembre : rencontre avec l'équipe pédagogique et présentation du parcours
- 18 octobre - fin décembre 2021: histoire des arts de la marionnette, acquisition des différentes compétences : fabrication, manipulation, jeu d'acteur, travail sur le corps
- Janvier - Février 2022 : travail de fond sur les projets individuels
- 28 février : restitution des projets

Coût : nous contacter

Possibilité de financement : Région Occitanie, AFDAS, Pôle Emploi, Audiens.

Informations sur le formulaire d'inscription

PROGRAMME

Il s'articule autour de trois axes :

- La marionnette comme art instrumental par l'étude des fondamentaux de la manipulation et de la construction de manière soliste ou chorale.
- La marionnette comme un art du théâtre par le perfectionnement des techniques de l'acteur et la connaissance des dramaturgies et écritures contemporaines
- La marionnette comme un art du mouvement par la pratique de la danse et du corps en jeu

LES DIFFERENTS MODULES

HISTOIRE DES ARTS DE LA MARIONNETTE / 20h dispensées par Joëlle Noguès

- Connaître l'histoire du théâtre de marionnette et ses différents courants esthétiques.
- Découvrir les concepts clés de l'approche à la construction d'une marionnette.
- Apprendre à connaître et à distinguer les différentes techniques.

CONSTRUCTION ET MANIPULATION / 110h Marionnette sur table et marionnette portée

> Construction / 50h dispensées par Polina Borisova

- Mettre les mains dans la matière et apprendre à maîtriser les matériaux de base (argile, plâtre, bois, papier, mousse etc.).
- Imaginer les différentes composantes d'une marionnette (visage, tronc, articulations, membres, etc.) afin de déterminer les étapes de construction d'une marionnette.
- Sculpter, modeler et mouler une figurine à partir de différents matériaux (bois, carton.)
- Dessiner et peindre une surface ou un volume
- Tailler et coudre des tissus afin de confectionner un costume ou une marionnette.
- Peindre, patiner et vernir des matériaux afin de construire une marionnette.
- Assembler et articuler différents éléments afin de permettre la mobilité d'une marionnette

> Manipulation : / 30h dispensées par Polina Borisova, Giorgio Pupella et Joëlle Noguès

- Se confronter à la réalité du plateau, pour comprendre les liens entre la manipulation et la construction, entre l'intention et la perception (revenir à la cause première de toute technicité).
- Appliquer des techniques d'animation (direction, mouvement, alternance) à une marionnette afin de lui donner l'illusion d'une autonomie de mouvement.
- Entretenir et développer l'habileté, la dextérité, les capacités de dissociation afin d'améliorer la manipulation d'une marionnette.

THÉÂTRE D'OMBRE

> Manipulation et construction : / 30h dispensées par Giorgio Pupella

- Le théâtre d'ombre et la narration : création d'une petite forme en théâtre d'ombres avec le corps et les silhouettes.
- Connaissance des différents éléments qui composent le théâtre d'ombres : les dispositifs de projections, les lumières, les écrans, les corps, les silhouettes.
- Construction de silhouettes
- Exercices de création : création d'une petite forme en théâtre d'ombres avec les objets

TRAVAIL CORPOREL – INTERPRÉTATION (100h)

> Jeu d'acteur / (50h) dispensées par Antoine Raffalli

– découpage en un stage de 35h et 15h d'accompagnement au projet individuel

- Lire, comprendre, analyser des textes
- Maîtriser l'approche du conflit dramatique, de la construction du personnage, du matériau textuel, de la dramaturgie
- Développer le lien entre le texte et l'imaginaire
- Lire, comprendre et analyser des écritures de plateau avec ou sans textes (Dramaturgies qui s'énoncent à partir du corps, de la matière, du matériau, de l'objet, de la figure, de la marionnette)
- Envisager le lien entre le texte, la dramaturgie, les instruments dramatiques et leur potentiel de jeu

> Travail du corps, rapport danse et marionnette / 50h dispensées par Charlie Denat

- découpage en un stage de 35h et 15h d'accompagnement au projet individuel

- Composer une interprétation hors de soi par le corps, la matière, le matériau, l'objet, la figure, la marionnette.
- Aborder l'articulation corps/mouvement/espace.
- Maîtriser l'ergomotricité des portés, des postures et des gestes dans les différentes positions de manipulation dans le jeu.
- Disposer de connaissances anatomiques et physiologiques élémentaires
- Maîtriser l'articulation entre langage verbal et corporel
- Être capable de lire le mouvement, le décomposer et le recomposer dans le corps, dans l'espace et dans le temps

TRAVAIL SUR LE PROJET INDIVIDUEL / 50h

> Accompagnement porté par Joëlle Noguès - interventions de l'ensemble des formateurs

- Éveiller son créateur et faire ses premiers pas dans la mise en scène.
- Chercher des personnages et des séquences en fonction de ses besoins artistiques.
- Traduire ses idées en matière concrète, mener un projet personnel.
- Imaginer une transposition (décors, son et lumière, espace scénique, etc.) afin de créer un univers marionnettique.
- Proposer un jeu scénique à travers le corps, la voix, l'objet ou la marionnette afin d'interpréter avec une marionnette.

MODE D'ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Nous organisons un ensemble cohérent de stages et cours en présentiel avec des alternances de théorie et de pratique, de moments individuels et collectifs, dirigés et libres, dispensés par des intervenants exigeants, aguerris et passionnés. Nous souhaitons transmettre et partager des méthodes de travail rigoureuses ainsi que des outils concrets qui accompagneront le marionnettiste dans tout son parcours à venir.

Travail en groupe entier :

Chaque participant a sa personnalité propre, son rythme, ses désirs artistiques particuliers, sa manière d'aborder la matière. Il n'empêche qu'un des objectifs forts est de tenter de faire évoluer le groupe comme un corps, une unité en soi où toutes ses parties seraient solidaires les unes avec les autres. Il est primordial que tous travaillent en confiance et dans un climat de respect et de tolérance afin de se sentir libres d'évoluer comme ils veulent, de se tromper, de recommencer, de douter et d'expérimenter.

Travail en petits groupes :

Etre capable de se mettre au service d'un projet qui n'est pas le sien en y insufflant ses idées tout en respectant l'idée de base proposée

Travail en individuel :

Chaque participant va devoir co-construire son projet avec l'ensemble de l'équipe pédagogique
Des marionnettes, silhouettes, décors, costumes constituent également des ressources pédagogiques.

SUIVI ET ÉVALUATION

➤ Echange à chaque étape de la formation avec les participants

Intervenants et équipe du lieu à l'écoute du participant, de ses avancées et difficultés, propositions pour dépasser les difficultés

Présentation et évaluation des projets individuels des stagiaires par un jury composé des formateurs et de professionnels

➤ Attestation de fin de formation

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

Joëlle Noguès – Giorgio Pupella – Artistes fondateurs

En 1984, Joëlle Noguès et Giorgio Pupella fondent la Compagnie Pupella-Noguès en Italie, Joëlle codirige les projets et signe les mises en scène et les scénographies, Giorgio se consacre à l'écriture des projets artistiques et au jeu dramatique et marionnettique. Plus d'une vingtaine de spectacles ou installations ont été créés et présentés dans de nombreux pays. En 2005, ils ouvrent le centre de création et de développement pour les Arts de la Marionnette, Odradek/Compagnie Pupella-Noguès, missionné par la DGCA pour le compagnonnage et lieu de formation professionnelle.

Joëlle Noguès – codirection, responsable pédagogique

Joëlle Noguès, après un parcours universitaire à Paris VIII (arts plastiques et théâtre), a suivi des formations auprès de H. Jappelle, Henri Gruvman, Catherine Dasté et Yoshi Oïda puis auprès des maîtres Ruiji Nishikawa et Toru Saito pour le théâtre de marionnettes japonais bunraku. En 1980, elle étudie à l'Ecole Supérieure de Marionnettes de Prague et est assistante du metteur en scène hongrois G. Urban. Depuis 2001 elle enseigne à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, l'Histoire et la pratique du Théâtre de Marionnettes. Elle assume la direction des formations professionnelles et du compagnonnage d'Odradek. Joëlle Noguès a participé à différentes publications : *Marionnette, corps-frontière* (avec Hélène Beauchamp et Élise Van Haesebroeck), APU Arras, 2016, *Les scènes philosophiques du Théâtre de marionnettes* (avec Hélène Beauchamp, Flore Garcin-Marrou et Élise Van Haesebroeck), L'Entretiens, 2016 et écrit des articles pour différentes revues comme Alternatives théâtrales, Moin Moin (Brésil) ou Manip (THEMAA) et participé à d'autres colloques internationaux.

Giorgio Pupella – codirection

En 1974 il s'inscrit au DAMS l'Université de Bologne (Italie), où il suit les cours de différents professeurs : Roberto Leydi, Umberto Eco, Maria Signorelli, Giuliano Scabia. De 1978 à 1983, il fonde et dirige le Teatro del Coccodrillo. Le spectacle emblématique de la compagnie "Le storie del Sole e della Luna" (1980) rencontre un vif succès tant au niveau national qu'international (Festivals en Italie, France, Hollande, Yougoslavie, Israël, Allemagne, Suède). Deux rencontres importantes marquent ensuite son parcours : le Théâtre d'Ombres, en 1982, avec Jean-Pierre Lescot, Meher Contractor (Inde), Quy Yongheng (Chine), et le Théâtre Japonais (kuruma ningyo et bunraku) avec les Maîtres Nishikawa et Saito. Il publie deux livres *Teatro di Marionette a Genova* (1979) et *Teatro d'ombra* (1992), dirige une exposition à Genova consacrée à une collection de marionnettes à fils d'une compagnie de théâtre de la fin du XIXème siècle. Il est photographe et témoigne ainsi de toutes les activités de Odradek (créations, compagnonnages, formations).

Polina Borisova

Diplômée de l'Académie Nationale d'Art Théâtral de St-Pétersbourg, en construction de marionnettes et scénographie (Russie 1996-2001) et auteur d'une Thèse de 3ème cycle intitulée Spécificité de l'influence du théâtre de marionnette sur le développement psychique de l'enfance (2005), Polina Borisova complète sa formation en obtenant, avec mention, son Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières (2005-2008).

Deux créations personnelles voient le jour à Charleville Mézières : en 2006 - *Lego*, solo d'après un texte de Philippe Dorin, et en 2008 - *Je suis ce que je vois*, projet de fin d'études (accompagné par Jo Lacrosse).

En décembre 2010, Polina rejoint Odradek et la Compagnie Pupella-Noguès pour un compagnonnage professionnalisant durant lequel elle crée son spectacle *Go!*, et puis en 2014 - *Skazka*. Installée à Toulouse, elle continue son étroite collaboration avec Pupella-Noguès, anime des stages et s'engage dans de nouvelles créations, elle collabore également avec de nombreuses compagnies : Plexus Polaire, Pierre Tual, Compagnie Samoloet, Compagnie La Soupe...

Antoine Raffalli

Après une formation en classe libre au Cours Florent où il travaille notamment avec Jean-Pierre Garnier, Philippe Duclos et le collectif Les Possédés, il met en scène *Fantasio* de Musset. Puis il joue sous la direction de Paul Desveaux (Jacques ou la soumission de Ionesco au festival Istropolitana de Bratislava et au festival OFF d'Avignon). En décembre 2012, il intègre l'atelier volant au Théâtre National de Toulouse, y rencontre notamment Wajdi Mouawad et Blandine Savetier. Il crée un solo, *TC15*, sous le regard de la dramaturge Charlotte Farcet, présenté en 2013. Sous la direction de Laurent Pelly, il joue dans *Le songe d'une nuit d'été* de Shakespeare (2014), *L'oiseau vert* de Carlo Gozzi (2016), *Les oiseaux d'Aristophane* (2017). Depuis 2015, il joue dans *Un fils de notre temps* d'Ödon von Horvath, mise en scène par Jean Bellorini, avec qui il vient de créer *Onéguine* de Pouchkine (2019) au TGP. Parallèlement, il mène de nombreux ateliers avec des adolescents, et en prison avec le TGP.

Charlie Denat

Charlie Denat se forme au Conservatoire à Rayonnement National d'Art Dramatique de Nantes puis à l'École de Cirque de Genève, avant de cofonder en 2006 la compagnie La Berlué (Collectif La Basse Cour). Après avoir collaboré avec le Cubitus du Manchot (2010 - 2014), il devient interprète pour les chorégraphes Katrien Osterlink et Alexandra Meijer (2014 - 2017). Artiste pluridisciplinaire passionné de mouvement, il entremêle cirque, théâtre physique, danse et manipulation d'objets, bricole des scénographies et développe un univers sonore. Son travail, sobre et fantaisiste, place le jeu d'acteur au centre du spectacle. Charlie est également le cofondateur de la compagnie Dirtz théâtre et développe actuellement plusieurs projets autour du mouvement et de la marionnette.

LA BOÎTE À OUTILS

CLASSE DE
FORMATION
MARIONNETTES AU
CENTRE ODRADEK

SÉLECTION

Candidature à envoyer à Odradek:
Formulaire de candidature
+ dossier artistique décrivant le
parcours,
la motivation et les projets

Contact:
Iris Duval, chargée des formations

Odradek
46 chemin des Rosiers
31130 Quint-Fonsegrives
Formation-odradek@orange.fr
05 61 83 59 26