

Réunion
des musées
nationaux
Grand Palais

RACONTONS UNE HISTOIRE !

LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Le projet **Histoires d'art Solidarité** est porté par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. La réalisation de cette troisième édition est rendue possible grâce au soutien de la Fondation d'entreprise La Poste et de la Fondation Orange.

Les participants ont été mobilisés par l'association Aurore, le Pôle Accueil des Réfugiés du Mouvement Habitat et Humanisme ainsi que le Lycée Étienne Dolet, situé dans le 20ème arrondissement à Paris.

Ce support pédagogique a été réalisé à l'occasion des ateliers de théâtre d'ombres proposés dans le cadre d'Histoires d'art Solidarité - Racontons une histoire.

AU SPECTACLE

La **marionnette** existe depuis très longtemps, sous différentes formes partout dans le monde. Elle est plus présente en Asie et en Europe. C'est une **figurine articulée** à la main, plate ou en volume. Elle peut être fabriquée en bois, en terre cuite, en tissu, en papier, en cuir, en métal...

1. Naissance d'un théâtre
Maurice Sand (1823-1889)
1847

2. Marionnettes chinoises
Paul Jacoulet (1896-1960)
Avril 1935

La **marionnette à gaine** est la plus utilisée. Sa tête et ses mains sont cousues sur un petit **sac en tissu** et le **marionnettiste** l'enfile comme **un gant**.

En se cachant ou en restant visible, il anime la marionnette et **lui donne vie**.

Le marionnettiste crée aussi les marionnettes et les spectacles.

Historiquement, en Europe, le **théâtre de marionnettes** est un **divertissement itinérant**.

Les marionnettistes voyageaient légers et s'installaient là où ils trouvaient du public. Sur cette gravure, des paysans et des promeneurs sont charmés par ce couple de danseurs.

Sans aucun décor, le marionnettiste, avec une planchette et un fil accroché à son genou, crée l'enchantement.

3. Danse des marionnettes
Anonyme
Art populaire
1827

4. Théâtre Anatole des Buttes-Chaumont
Anonyme
1 Mai 1944

5. Louis Bellesi au théâtre de Ranelagh
Anonyme
1 Mai 1944

Aujourd'hui, dans des jardins publics en France, cette tradition se poursuit pour petits et grands ! Au Parc des Buttes-Chaumont, le **Théâtre guignol Anatole** est le plus ancien de Paris. Ce petit théâtre, appelé **castelet**, sert de cadre et de décor. Il est la scène des marionnettes.

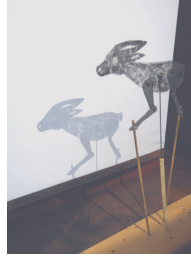
LA VIE D'UNE MARIONNETTE

6. *Marionnette (Java)*
Anonyme
non daté

7. *Marionnettes et marionnettistes*
André Steiner (1901-1978)

8. *Marionnette réalisée par un participant*
Histoires d'art Solidarité
2022

La **manipulation d'une marionnette** se fait avec les mains ou à l'aide de **tiges** par le dessous ou de **fils** par le dessus. En déplaçant une silhouette entre une lumière et un écran, le marionnettiste crée le **théâtre d'ombres**.

.....

9. *Figure du théâtre d'ombres : Prince*
Arts Asiatiques
19e-20e siècle

Le **théâtre d'ombres** est un spectacle traditionnel et populaire qui vient d'Indonésie. Il est destiné à transmettre des légendes et est utilisé dans beaucoup de pays. Par exemple, **Arjuna**, la marionnette de gauche, est un des héros de la mythologie indienne. Les marionnettes peuvent aussi être utilisées pour des rites. Par exemple, les **femmes berbères** mettent en scène **Taghenja**, la marionnette de droite, pour espérer la pluie.

10. *"la fiancée de la pluie"*
Poupée rituelle habillée comme une femme mariée
Arts du Maghreb
20e siècle

En France, **Guignol** a été inventé pour être le porte-parole du peuple : il amusait le public en se moquant du pouvoir. Aujourd'hui, les marionnettes continuent de nous raconter le monde. Celles de la **compagnie du Soleil des Abysses** relisent les textes anciens pour nous offrir des leçons de sagesse.

11. *Marionnette de Guignol pour le théâtre Guignol-Mourguet*
Anonyme
20e siècle

12. *L'étoile et le crocodile*
Compagnie du Soleil des Abysses
2010

EN FAIRE UNE HISTOIRE

Les **histoires de marionnettes** sont comme toutes les histoires : elles ont **un début**, **des événements** et **une fin**. Elles sont inventées ou elles sont l'adaptation d'une histoire connue : un conte, une fable, une légende.

Pour **raconter une histoire** avec des **marionnettes**, il faut l'imaginer **comme un film**.
L'histoire est découpée **scène par scène**, comme un **scénario**.

Chaque scène est représentée par une image associée à du texte, sous forme de **tableau** appelé "**storyboard**".

L'image, c'est le placement des marionnettes devant le **décor** et leurs **mouvements**.

Le texte précise leurs **actions** et leurs **dialogues**.

Exemple de storyboard :

13. Guignol apprend la peinture, 1er acte (par Savignon)

Avant 1945

Guignol apprend la peinture (1er acte) texte, personnages et dessin de M. Savignon

9

Rapinard peintre

Bonjour, guignol, dit Rapinard, que veux-tu, mon garçon ?

guignol admire les tableaux accrochés dans l'atelier et il s'écrie : je veux être peintre !

tu veux rire, guignol tu ne sais même pas dessiner, dit Rapinard.

Ne suffit-il pas de promener un pinceau pour être peintre ?

Pauvre garçon ! dit Rapinard tu as tout à apprendre ; la bonne volonté ne suffit pas.

La **réalisation du spectacle** commence quand **le storyboard** est prêt. Le décor, les lumières, la musique et le jeu d'acteurs sont organisés ensemble : c'est la **mise en scène**. Cependant, il est aussi possible de ne pas suivre le storyboard pour improviser !

Les images de cette page sont issues des ateliers de théâtre d'ombres du projet *Histoires d'art Solidarité - Racontons une histoire !*

Scène 3

La Hyène :

Lièvre ! Lièvre ! Où as-tu trouvé ce beau bijou dont tout le monde parle ?

Le Lièvre :

Voilà l'histoire ! Hier, je suis allé dans la brousse, il faisait chaud, je me suis assis sous l'arbre solitaire. J'étais bien... J'ai remercié l'arbre... Il m'a offert un fruit... Un fruit très bon... Je l'ai remercié encore une fois... Il m'a ouvert son cœur. Et dans son cœur, il y avait un trésor.

La hyène :

Mais où est-il cette arbre ?

Le Lièvre :

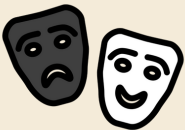
par là-bas...

Le **décor** indique le lieu de l'action. Il est composé d'**objets** qui servent à faire comprendre l'histoire. Ces objets représentent **le paysage** de l'histoire. Le vase de feuilles séchées, sur l'image ci-dessus, forme un baobab. C'est le début du conte : *Le trésor du baobab*.

Les marionnettes sont animées dans ce décor. Leurs gestes montrent leurs **intentions** et leurs **émotions**. Ainsi, chaque personnage ou animal a **un caractère** bien défini et une voix particulière. Dans l'image de gauche, la Hyène, envieuse, s'avance vers le lièvre.

Ces marionnettes **parlent** entre-elles ; leurs phrases sont courtes et accompagnent leurs actions.

Le théâtre de marionnettes est un **spectacle vivant, c'est-à-dire** qu'il se déroule devant **des spectateurs**. Il nourrit l'imaginaire et il transmet des émotions en direct. Il fait **rire ou pleurer** puis **rêver et penser**.

Les marionnettes jouent aussi...

avec des acteurs, des artistes, des comédiens, des danseurs

15. La Ruée vers l'or

Charlie Chaplin
1925

17. Zigmund Follies

Philippe Genty (1938)
1984

16. Le Grand Cirque de Calder

Jean Painlevé
1953

18. Krafff

Johanny Bert (1981) et Yan Raballand (1980)
2007

Festival Mondial
des Théâtres
de Marionnettes

Charleville-Mézières — Ardennes — Grand Est

<https://www.festival-marionnette.com/fr/>

THEMAA

Association nationale des
Théâtres de Marionnettes
et Arts Associés

Figurine : représentation de petite taille d'un être humain, d'un animal, d'un dieu.

Être articulé : personnage composé de plusieurs morceaux pour être en mouvement.

Divertissement : amusement.

Itinérant : qui bouge.

Être charmé : être séduit, aimer.

Enchantement : magie.

Tradition : pratique.

Décor : au théâtre ou dans un film, lieu où se passe l'action.

Scène : au théâtre, plateau où jouent les acteurs.

Silhouette : contour d'une figure.

Légendes : histoire racontée qui mélange réel et imaginaire.

Rite : pratique.

Espérer : vouloir qu'un événement arrive.

Porte-parole : représentant d'un groupe ou d'une personne.

Peuple : gens unis pour des raisons communes.

Amuser : rire.

Public : ensemble de personnes.

Se moquer : rire de quelqu'un.

Pouvoir : autorité politique.

Leçon de sagesse : juste connaissance des choses.

Inventer : imaginer, créer.

Adaptation : traduction.

Conte : histoire courte de faits imaginaires.

Table : histoire courte avec une morale à la fin.

Intention : but.

Émotion : sensibilité.

Envieux : jaloux/jalouse.

Imaginaire : irréel.

crédits

1. Naissance d'un théâtre

Maurice Sand (1823-1889)

1847

Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF)
(C) BnF, Dist. RMN-Grand Palais / image BnF

2. Marionnettes chinoises

Paul Jacoulet (1896-1960)

Avril 1935

Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac
(C) musée du quai Branly - Jacques Chirac, Dist. RMN-Grand Palais / Claude Germain (C) ADAGP, Paris, 2022

3. Danse des marionnettes

Art Populaire

1827

Marseille, MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
(C) MuCEM, Dist. RMN-Grand Palais / Hervé Jézequel

4. Théâtre Anatole des Buttes-Chaumont

Anonyme

1 Mai 1944

Marseille, MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
(C) MuCEM, Dist. RMN-Grand Palais / image MuCEM

5. Louis Bellesi au théâtre de Ranelagh

Anonyme

1 Mai 1944

Marseille, MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
(C) MuCEM, Dist. RMN-Grand Palais / image MuCEM

6. Marionnette (Arts asiatiques Java)

Allemagne, Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, Puppentheatersammlung

Photo (C) BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image SKD

7. Marionnettes et marionnettistes

André Steiner (1901-1978)

20e siècle

Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle

Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Samuel Kalika

(C) Nicole Bajolet-Steiner

8. Marionnette réalisée par un participant

Histoires d'art Solidarité

2022

(C) RMNGP - CME

9. Figure du théâtre d'ombres : Prince

Arts Asiatiques

19e-20e siècle

Paris, musée Guimet - musée national des Arts asiatiques
(C) RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier

10. Poupée rituelle habillée comme une femme mariée "la fiancée de la pluie"

Arts Du Maghreb

20e siècle

Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac
(C) musée du quai Branly - Jacques Chirac, Dist. RMN-Grand Palais / Claude Germain

11. Marionnette de Guignol pour le théâtre Guignol-Mourguet

20e siècle

Marseille, MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
(C) MuCEM, Dist. RMN-Grand Palais / image MuCEM

12. L'étoile et le crocodile

Compagnie Soleil des Abysses

2010-2017

(C) Margot Simonney

13. Guignol apprend la peinture, 1er acte (par Savignon)

Avant 1945

Marseille, MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
(C) RMN-Grand Palais (MuCEM) / Franck Raux

14. La Rue vers l'or

Charlie Chaplin (1889-1977)

1925

Film 82'

15. Le Grand Cirque de Calder

Jean Painlevé (1902-1989)

1953

Film 40'

16. Zigmund Follies

Philippe Genty (1938)

2001

(C) Claire Leroux

17. Krafft

Johanny Bert (1981) et Yan Raballand (1980)

2007

(C) DR