

OUVRAGES GENERAUX SUR LE SPECTACLE VIVANT

Arts et espaces publics

I Ouvrage collectif sous la direction de Mar Veyrat | Edition de L'Harmattan | Collection Local & Global | 2022 | 202 pages

Quels sont les usages de l'esthétique dans ce lieu de tous les échanges, l'"espace public" ? Est-ce que l'art a toujours, dans celui-ci, un rôle à jouer et pourquoi ? Découvrons dans cet ouvrage comment et pourquoi plusieurs chercheurs et artistes, de disciplines et de pays différents (arts visuels et numériques, musique contemporaine, mathématiques, sciences humaines et sociales, anthropologie...) nous apportent quelques pistes de réflexion autour de ce sujet.

Arts vivants : cirque, marionnette, espace public

I Ouvrage collectif sous la direction de Sylvie Martin-Lahmani et Caroline Godart | Collection Alternatives théâtrales, revue des arts de la scène n°148 | février 2023 | 79 pages

Dans ce numéro d'Alternatives théâtrales, revue de tous les arts de la scène, nous avons souhaité honorer différentes formes trop souvent délaissées ou méjugées : le cirque, la marionnette et la création dans l'espace public. Nous parcourons l'histoire de ces disciplines artistiques, nous intéressons aux politiques culturelles, à leur évolution et aux convictions qui les soutiennent, tant en Belgique qu'en France. Dans le cahier critique nous donnons la parole à ces créateurs. Ces livres et innovantes qui, depuis les avant-garde jusqu'à nos jours, ne cessent de contribuer à la ré-oxygénation des formes théâtrales.

Au fil de la joie – Théâtre des Marionnettes de Genève

I Ouvrage collectif sous la direction de Camille Bozonnet | Editions La Baconnière | 2024 | 358 PAGES

Ce beau-livre déplie à la fois la très riche iconographie du Théâtre des Marionnettes de Genève et replace son existence dans le contexte plus général des arts de la scène, en mettant en lumière sa spécificité historique d'être l'un des rares – et des plus anciens – théâtres européens entièrement dédié aux créations marionnettiques.

Le livre repose sur sept chapitres qui introduisent autant de grands thèmes du théâtre de marionnettes. Ces essais abordent l'histoire des marionnettes, leurs répertoires, les rapports avec le théâtre traditionnel, l'avenir de cet art vivant et ses perspectives éco-poétiques. Ils sont complétés par des entretiens passionnants qui permettent de comprendre la fabrication et les différentes techniques de manipulation.

Le cirque, un art à la croisée des chemins

I Pascal Jacob | Editions Gallimard | Collection Découvertes | 1992 | 159 pages

Le spectacle de notre enfance est l'héritier direct du cirque équestre initié au XVIIIe siècle par un officier de cavalerie anglais Philip Astley. Au siècle suivant le trapèze volant et le dressage des lions, des tigres ou des éléphants viennent enrichir la représentation et séduire des générations de spectateurs. Les premières dynasties composent une puissante aristocratie saltimbanque : les Knie, Bouglione, Grüss, Amar, Ringling sillonnent l'Ancien et le Nouveau Monde dans leurs roulottes ou à bord de leurs trains spéciaux. Pourtant, dans les années 1970, le cirque traditionnel s'essouffle. Un nouveau champ d'expériences artistiques, qui intègre la performance à la chorégraphie et au jeu, s'affirme. C'est la naissance d'un autre cirque qui conjugue désormais la création au quotidien. Pascal Jacob retrace l'itinéraire de la plus longue des tournées, celle qui a conduit une forme classique et codée à devenir un art à part entière.

Danse l'étreinte

I Tristan Jeanne-Valès (photographies) & Christian Gattinoni (textes) I Editions Area I 2011 I 95 pages

Danse l'étreinte constitue l'album amoureux de Tristan Jeanne-Valès qui a, pendant vingt ans, capturé les étreintes des acteurs sur les scènes de la danse contemporaine. Christian Gattinoni accompagne ces œuvres d'une analyse critique et d'un texte poétique.

Droits culturels : les comprendre, les mettre en œuvre

I Ouvrage collectif I Editions de l'Attribut I 2022 I 218 pages

Issus des droits humains et devenus depuis la Déclaration de Fribourg en 2007 une référence à l'échelle internationale, les droits culturels sont inscrits explicitement dans plusieurs lois françaises depuis 2015. En cela, ils commencent à être considérés par les collectivités publiques comme un paradigme utile pour penser et déployer les politiques publiques. Même si les débats se sont apaisés, les droits culturels continuent de faire l'objet de réserves ou de critiques. Cet ouvrage en deux parties tente de mieux les faire comprendre en déconstruisant les a priori, et propose des exemples probants de mise en œuvre.

Le grand répertoire – Machines de spectacle

I François Delarozière sous la direction de Claire David I Editions Actes Sud I 2003 I 128 pages

Concepteur et constructeur de décors et machineries, François Delarozière explore depuis une vingtaine d'années l'art du mouvement. Spécialisé dans le théâtre de rue et intimement associé, dès 1983, à l'aventure de la compagnie Royal de Luxe, il est aujourd'hui un créateur accompli et une référence pour ses pairs. Avec cet ouvrage il pose un regard renouvelé sur quatre-vingts machines de théâtre.

Histoire mondiale du cirque

I Dominique Jando I Editions Jean-Pierre Delage I 1977 I 212 pages

Un panorama de plus de deux siècles d'existence du cirque. Il comporte trois grandes parties : L'histoire du cirque (XVIIIe et XIXe siècle) - Le cirque contemporain - Les animateurs de la piste. L'auteur retrace "l'aventure des pionniers de la piste, des grands directeurs d'hier et d'aujourd'hui et des artistes de toutes disciplines". Abondantes illustrations en noir et en couleurs.

Lumière depuis la nuit des temps

I Ouvrage collectif sous la direction de Nicole Czechowski I Editions Autrement I Série Mutations n°125 I Novembre 1991 I 206 pages

La lumière, si elle est une affaire d'éclairage au sens physique du terme, est aussi une question philosophique. Ne parle-t-on pas du siècle des lumières qui incarne la sortie des ténèbres avec le règne de la Raison ? Ces pages comme une progression de l'ombre vers la lumière. Philosophes et créateurs interrogent ici, chacun dans son domaine, la dualité ombre/lumière, qui concerne autant la question de nos origines, de notre culture, que celle de notre cadre de vie, du cinéma à la photographie, de l'architecture à l'aménagement urbain.

#ME TOO THEATRE

I Ouvrage coordonné par Séphora Haymann & Louise Brzezowska-Dudek I Editions Libertalia I 2022 I 173 pages

« Réunies par notre colère et l'injustice structurelle de notre environnement professionnel, nous avons décidé de prendre la parole pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes que nous subissons de manière systémique et avons lancé le #MeTooThéâtre sur les réseaux. Une déferlante de témoignages a ensuite afflué... » Les textes fondateurs de MeTooThéâtre sont rassemblés aujourd'hui dans ce livre dans le but d'armer les consciences. Avec la sororité pour fil rouge, ce livre se veut aussi un manifeste pour que plus personne ne puisse dire « on ne savait pas ».

Morts ou vifs : Contribution à une écologie pratique, théorique et sensible des arts vivants

I Julie Sermon I Editions B42 / Coll. CULTURE I 2021 I 159 pages

Alors que les questions écologiques hantent nos pensées et orientent nos comportements aussi bien individuels que collectifs, Julie Sermon analyse dans cet essai les résonances de ces problématiques dans le champ des arts vivants.

En quoi affectent-elles les manières d'écrire, de produire et de jouer des œuvres, mais aussi de les recevoir et d'en parler ? Qu'est-ce que les arts vivants peuvent, selon leurs modalités spécifiques, nous donner à penser de et dans cette conjoncture ? À travers plusieurs exemples concrets, l'autrice nous raconte ce que la prise en compte de l'écologie fait advenir sur les scènes contemporaines, en s'attachant aussi bien aux aspects thématiques et esthétiques des spectacles qu'à leurs processus de création.

Royal de Luxe 1993-2001

I Entretiens avec Jean-Luc Courcoult réalisés par Odile Quirot et Michel Loulergue I Editions Actes Sud I 2001 I 209 pages

Géants tombés du ciel, scaphandriers à cheval, girafes articulées, engins énigmatiques : depuis vingt ans, Royal de Luxe exporte la parade à la nantaise dans les rues des grandes métropoles, et fait de chaque spectacle un miracle. Photos, dessins, collages et entretiens retracent près de dix ans d'aventures théâtrales d'une troupe tout à fait hors normes.

Le théâtre de ceux qui voient vus par Ito Josué

I Jean Dasté et Ito Josué I Editions Michel Guinle I 1994 I Non paginé

Cet ouvrage photographique en noir et blanc porte son regard sur les visages et postures des spectateurs du cirque Rossi. Incrédulité, étonnement, amusement, on voit apparaître toutes les émotions que le spectacle vivant peut susciter.

Théâtre du mouvement

I Claire Heggen et Yves Marc avec la complicité de Patrick Pezin I Edition Deuxième Epoque / Coll. Domaine théâtre I 2017 I 566 pages

Pour comprendre la veine créatrice de la compagnie du Théâtre du mouvement, riche de plus de 40 ans d'expérience, nous devons nous interroger sur la notion de théâtralité du mouvement, sur ses frontières avec l'art du mime et du geste. Ainsi se sont construites peu à peu les recherches créatives mais également les bases d'une pédagogie et d'une transmission. En lus de leur réflexion sur l'art, les auteurs dévoilent dans ce livre les coulisses de leurs parcours et de leurs expériences, au travers de témoignages, de retranscriptions de conférences ou d'entretiens et d'articles de recherche.

Traité de scénographie

I Pierre Sonrel I Editions Librairie théâtrale I 1984 I 301 pages

Le traité le plus complet de machinerie théâtrale traditionnelle examinant à fond tous les problèmes de scénographie : éclairage, décor, architecture, etc. Nombreux documents, plans et gravures.

Yannis Kokkos, le scénographe et le héron

I Georges Banu I Editions Actes Sud I Le temps du théâtre I 1989 I 211 pages

Kokkos entretient avec le théâtre une relation heureuse qui fait de contrainte vertu, il conte ici comment il travaille, comment il suit le cours des œuvres, à l'affût, comment il « trouve en dessinant », comment les mots revêtent la dynamique des lignes, des traits, des contours. Théâtre, opéra, scénographie, costumes, mise en scène aujourd'hui : le plateau sous toutes ses coutures lui est familier.

Le théâtre de ceux qui voient vus par Ito Josué

I Jean Dasté et Ito Josué I Editions Michel Guinle I 1994 I Non paginé

Cet ouvrage photographique en noir et blanc porte son regard sur les visages et postures des spectateurs du cirque Rossi. Incrédulité, étonnement, amusement, on voit apparaître toutes les émotions que le spectacle vivant peut susciter.

OUVRAGES GENERAUX SUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE

20 éditions d'un festival d'exception : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

| Ouvrage collectif | Editions Noires Terres | 2020 | 238 pages

Retour sur 20 éditions du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Comment la programmation de ce festival a, au fil des ans, contribué à l'évolution et la reconnaissance de l'art de la marionnette.

Actualité du patrimoine

| Sous la direction de Simone Blazy, avec la collaboration d'Evelyne Lecucq | Editions L'Entretemps / Coll. Carnets de la marionnette n°3 | 2007 | 174 pages

L'idée du patrimoine, qui nous paraît familière, est culturellement récente : elle ne date que du XIXe siècle. Dans le domaine culturel, on oppose traditionnellement les arts vivants et le patrimoine. Comme si les arts dits vivants ne donnaient pas lieu à transmission et inversement comme si le patrimoine n'avait aucun lien avec l'actualité. La marionnette, comme tous les arts, est un élément majeur de notre culture et de notre identité. À ce titre, sa transmission de génération en génération participe à notre formation intellectuelle et à la transmission de nos valeurs ou à la découverte d'autres civilisations. Il y a un patrimoine marionnettique qui se transmet par la formation et par la conservation de collections, mais comme c'est un art vivant, les collections ne couvrent pas de façon exhaustive les multiples aspects de la création artistique et du spectacle. La marionnette est aussi partie intégrante des grands courants des arts de la scène et de ses révolutions. Ce patrimoine est œuvre d'artistes qui échangent leurs idées. Il est à cheval sur le théâtre, les arts plastiques, la littérature...

L'art du marionnettiste – pratiques de transmission

| Laurette Burgholzer et Lucie Doublet | Editions Actes Sud | 2025 | 218 pages

Le marionnettiste est un acteur au travail singulier, alliant jeu, animation, fabrication et dramaturgie. Son corps et ses gestes s'ajustent à la diversité des formes qu'il manipule : marionnettes à gaine, portées, à fils, objets ou matières transformables. À partir d'enquêtes de terrain, d'observations sur des lieux de formation professionnelle et de témoignages d'artistes-pédagogues, Laurette Burgholzer et Lucie Doublet explorent les gestes, les outils ainsi que les principes de transmission et de création propres à la formation du marionnettiste contemporain.

Richement illustré, ce livre propose des clés pour penser et transmettre le théâtre de marionnettes aujourd'hui.

Les arts de la marionnette

| Mathieu Braunstein, Philippe Choulet et Annie Gilles | Editions Scéren CRDP Champagne-Ardenne / Coll. Théâtre Aujourd'hui n°12 | 2011 | 158 pages

Cet ouvrage dresse un tableau précis et synthétique sur la place des Arts de la Marionnette dans le paysage de la création. Il rend hommage à l'histoire du festival de Charleville-Mézières et à ses pionniers, replace les Art de la Marionnette dans l'histoire de la représentation au croisement de tous les arts, et donne des clefs pour comprendre les évolutions esthétiques qui en font un des creusets du renouveau de la création théâtrale.

Les arts de la marionnette et la figure du double : Mise en jeu de doubles féminins à partir du langage marionnettique

I Emilie Racine | Editions Universitaires Européennes | 2014 | 117 pages

Cet ouvrage vise à considérer le langage de la marionnette comme un art du double. Son objectif premier est de démontrer comment la figure du double peut devenir l'épicentre d'une dramaturgie visuelle libérée de la parole. L'essai scénique (dé)cousu(es) met à l'épreuve différents procédés dramaturgiques propres au langage marionnettique pour mettre en jeu des doubles féminins. La recherche expérimente les possibilités dramaturgiques découlant des rapports corporels entre une interprète et ses doubles ; l'effet d'étrangeté éveillé par la plasticité de la marionnette mise en relation avec l'organicité du vivant ; et le traitement de la matière plastique comme révélatrice d'un univers métaphorique.

La partie théorique de cette recherche-crédation se concentre d'abord sur les fondements du langage visuel de la marionnette et sa dramaturgie axée sur la figure du double. Le second chapitre tente de définir le jeu entre l'animé et l'inanimé, principalement à travers l'étude de trois approches contemporaines de la marionnette : celles de Neville Tranter, de Nicole Mossoux et d'Ilka Schönbein. Le dernier chapitre retrace le processus de création de (dé)cousu(es).

Au fil de la joie – Théâtre des marionnettes de Genève

I Ouvrage collectif sous la direction de Camille Bozonet | Editions La Baconnière | 2024 | 358 pages

Ce beau-livre déplie à la fois la très riche iconographie du Théâtre des Marionnettes de Genève et replace son existence dans le contexte plus général des arts de la scène, en mettant en lumière sa spécificité historique d'être l'un des rares – et des plus anciens – théâtres européens entièrement dédié aux créations marionnettiques.

Le livre repose sur sept chapitres qui abordent l'histoire des marionnettes, leurs répertoires, les rapports avec le théâtre traditionnel, l'avenir de cet art vivant et ses perspectives éco-poétiques. Ils sont complétés par des entretiens qui permettent de comprendre la fabrication et les différentes techniques de manipulation. L'ouvrage remplit ainsi un précieux rôle de restitution de ce patrimoine genevois unique, à la veille des nouveaux défis qui l'attendent.

Ave marionnette

I Massimo Schuster | Edition Théâtre de l'arc-en-ciel | 1995

Marionnettiste, créateur et directeur artistique du Théâtre de l'Arc-en-Terre, Massimo Schuster nous partage quelques réflexions à propos des marionnettes dont il nous apparaît bien souvent comme le partenaire. Parce que ce ne sont pas des personnages dont l'apparence imite celui de l'interprète, le marionnettiste n'exerce sur eux aucune superpuissance : ils ont une vie en plastique et Schuster leur accorde, pour un moment, le privilège d'une autre vie, dramatique.

Le bûcher des marionnettes

I Mathieu Braunstein | Editions L'œil d'or / Coll. Essais&entretiens | 2006 | 75 pages

Le débat sur le sexe des marionnettes se pose avec autant d'acuité qu'hier celui sur le sexe des anges. Mais qu'attendre de l'honnête Marie (racine du terme « marionnette » en français) poussée par les fils de la Vierge ? Ou des marottes un peu simplettes ? A-t-on jamais prêté une sexualité à Guignol et à son comparse Gnafron ? Les propositions théâtrales visant à débaucher la marionnette se singularisent par leur humour, leur appétit, mais s'interdisent les écarts de conduite. Le chantier de la libido des puppets reste ouvert.

Ailleurs, hors l'Occident, Thanatos règne en maître sur l'univers des pantins. Aussi sera-t-on tenté de vider le sac de cette Faucheuse, avec quelques incursions du côté du cinéma d'animation tchèque, avant d'enfourcher ce qui menace de devenir un dada : la question du genre chez les pantins. Il sera bien temps, après, de faire intervenir la folie venant frapper à la porte des

ateliers, et de s'interroger sur la fonction de double ou d'épouvantail, apte encore à faire fuir une partie du public, intrigué autant qu'effrayé par la mise en branle des objets.

Un chapeau de paille en Italie

| Di Rosa – Schuster | Edition Théâtre de l'arc-en-ciel | 1993

Retour en images sur le spectacle qui a réuni le metteur en scène Massimo Schuster et la famille de plasticiens Di Rosa. Basée sur un texte de Labiche, cette création met en jeu comédiens et marionnettes sur tables qui fleurissent avec la création plastique, la sculpture et l'articulation mécanique.

Corps, images, matières - le dialogue entre la marionnette et les autres arts

| Ouvrage collectif sous la direction de Julie Sermon | Editions Silvana / Coll. Les rencontres de Gadagne marionnettes | 2015 | 93 pages

Cet ouvrage s'attache à l'histoire et aux devenir d'un double mouvement d'attraction artistique, de la marionnette vers les autres arts et des autres arts vers la marionnette. Tandis que des spécialistes de la danse, de la mode et du design, du cinéma, se penchent sur la façon dont la marionnette tient lieu de muse et de modèle pour nombre de créateurs, des spécialistes des théâtres de marionnettes et d'objet analysent comment les marionnettistes contemporains trouvent, dans le dialogue qu'ils nouent avec d'autres arts et médiums, matière à renouveler la conception et l'écriture de leurs spectacles.

Encyclopédie mondiale des Arts de la Marionnette

| UNIMA / Editions de l'Entretemps | 2009 | 864 pages

Projet de longue haleine, parution longtemps attendue, l'Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette est le premier ouvrage du genre. Un usuel désormais incontournable.

Interactions entre le vivant et la marionnette. Des corps et des espaces.

| Ouvrage collectif sous la direction de Françoise Heulot-Petit, Geneviève Jolly et Stanka Pavlova | Editions Artois Presses Université / Coll. Etudes littéraires Corps et voix | 2019 | 180 pages |

Cet ouvrage réunit une sélection de textes de chercheur(e)s, de praticien(ne)s de la scène, et d'artistes-chercheur(e)s ayant participé à deux colloques successivement consacrés aux dramaturgies – textuelles et scéniques – de la marionnette. Il s'agit, d'une part, de Corps vivant / corps marionnettique : enjeux d'une interaction, organisé par l'Université d'Artois ; et, d'autre part, d'Espace vivant / espace marionnettique : enjeux d'une interaction, ayant eu lieu à l'Université de Strasbourg. Le lecteur aura ainsi l'occasion de constater que, si la marionnette reste un moyen de dire le monde à partir d'un médium spécifique, elle représente aujourd'hui un secteur artistique très diversifié et en perpétuelle évolution, s'enrichissant non seulement de sa confrontation avec les corps vivants de manipulateurs ou d'acteurs, mais réinventant dans le même temps son espace de représentation.

J'aime les marionnettes

| Paul-Louis Mignon | Editions Rencontre, Lausanne | Non daté | 249 pages

Retour sur l'histoire des arts de la marionnette : son histoire et ses évolutions, les personnages emblématiques, quelques techniques de fabrication et de manipulation, lexique... Cet ouvrage est largement enrichi de nombreuses illustrations en noir et blanc.

Les Mains de Lumière, anthologie des écrits sur l'art de la marionnette

| Textes réunis et présentés par Didier Plassard | Editions de l'Institut International de la Marionnette, Charleville-Mézières
| Réed. 1996 | 369 pages

Rassemblant en un unique ouvrage les regards de marionnettistes, de dramaturges, de théoriciens du théâtre, mais aussi de romanciers et de philosophes, cette anthologie permet de prendre la mesure de la place qu'occupent les marionnettes dans l'évolution des arts de la scène et dans l'histoire des idées. On y retrouve des textes aussi célèbres que ceux de Kleist ou de Claudel, mais on y découvre aussi tout un corpus bien moins connu.

La marionnette aujourd'hui

| Ouvrage collectif sous la direction de Daniel Lemahieu | Edition Revue Europe | 2021 | 359 pages

Sur les scènes contemporaines, les créations associées à l'art des marionnettes sont parmi les plus originales et inventives. Quel chemin parcouru depuis un siècle ! L'art des marionnettes s'est considérablement ouvert et se mêle aujourd'hui à toutes sortes de recherches scéniques. Ce numéro d'Europe entend brosser un paysage de la création contemporaine et explorer les multiples manières d'« être marionnette », de « faire marionnette » sur un plateau.

La marionnette, instrument pour la scène

| ouvrage collectif sous la direction d'Aurélie Mouton Rezzouk et Joël Huthwohl | Editions SilvanaEditoriale / Centre National du costume et de la scène | 2023 | 175 pages

Dix spécialistes de la marionnette et une vingtaine d'artistes questionnent les possibles esthétiques de la scène marionnettique contemporaine, des avant-gardes des années 1920 à aujourd'hui : ses répertoires et ses espaces, ses corps – celui de la marionnette, celui de l'interprète –, ses dramaturgies, ses relations avec les autres arts. La question du son et de la voix est abordée par le prisme de l'opéra ; celle du geste et du mouvement par des focus sur le cirque et la danse. De nombreuses photographies de scène et une centaine de notices de spectacle permettent de replacer dans leur contexte scénique et dramaturgique les objets marionnettiques présentés dans l'exposition La marionnette, instrument pour la scène, au Centre national du costume et de la scène, du 27 mai au 6 novembre 2023.

La marionnette, laboratoire du théâtre – Théories et dramaturgies de la marionnette entre les années 1890 et les années 1930 (Belgique, Espagne, France)

| Hélène Beauchamp | Editions Deuxième Epoque / IIM / 2018 | 479 pages

À la fin du XIXe siècle, dans toute l'Europe, les avant-gardes théâtrales font de la marionnette — jusqu'alors ancrée dans des traditions en déclin — un véritable modèle esthétique, qui persiste jusqu'à la fin des années trente. Ainsi le sujet de ce livre n'est pas « le théâtre de marionnettes » mais bien « la marionnette au théâtre » : comment et pourquoi cet objet théâtral entre-t-il dans le champ du « grand » théâtre, c'est-à-dire de la scène d'acteurs, et qu'y change-t-il ?

La marionnette : objet d'histoire, œuvre d'art, objet de civilisation

Ouvrage collectif sous la direction de Thierry Dufrêne et Joël Huthwohl | Editions de l'Entretemps / Coll. La main qui parle | 2014 | 214 pages

Situé à la croisée des domaines de l'art, de l'artisanat et de la technique, vecteur de pratiques religieuses et de la culture populaire autant que de recherches esthétiques proprement dites, l'art de la marionnette déborde de toutes parts le carcan des imaginaires collectifs qu'elle mobilise. En étudiant son rôle et ses avatars au cours de l'histoire et dans les sociétés contemporaines, conservateurs, historiens de l'art et du spectacle, anthropologues et artistes interrogent ce champ irréductible

à sa seule matérialité. Comment un tel objet a-t-il réussi à entrer dans les musées et de quelle manière lui octroyer la place qu'il mérite dans ce nouvel espace ? La question du statut de la marionnette, au-delà du champ patrimonial, est au cœur de cet ouvrage qui nous dévoile tous les secrets de ce « théâtre du monde en réduction ».

La marionnette vue par...

| Ouvrage collectif coordonné par THEMAA et la Théâtre de la Marionnette à Paris | Editions de l'Oeil | 2011 | 80 pages

A l'occasion des Saisons de la marionnette (2007/2010), différentes personnalités extérieures au spectacle vivant (anthropologue, plasticien, philosophe, scientifique, etc.) se sont vues proposer de découvrir des spectacles de marionnette contemporaine et leurs créateurs.

Ces rendez-vous sensibles ont permis d'engager un débat d'idées et de questionner autrement, à travers l'œuvre artistique, la réalité d'une époque complexe et troublante, en interrogeant la notion de passeurs de culture.

Marionnettes

| Catalogue d'exposition | Editions du Tricorne | 1980 | Non paginé

Catalogue photographique issue de l'exposition consacrée au cinquantième anniversaire des marionnettes de Genève organisée au musée Rath en 1980. Les photos des marionnettes sont ici classées en fonction des techniques d'animation qui les distinguent : marionnettes à tringles, ombres, marottes et marionnettes à fils.

Les Marionnettes

| Ouvrage collectif sous la direction de Paul Fournel | Editions Bordas | 1995 | 160 pages

Certainement l'un des ouvrages les plus accessibles et les plus complets pour découvrir les arts de la marionnette. Richement illustré, rédigé par des historiens et des praticiens, il présente plusieurs aspects complémentaires : un parcours historique, les grandes traditions mondiales, les questions de fabrication et de manipulation.

Les Marionnettes du monde : collections du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM, Marseille) et du musée des Marionnettes du monde (Gadagne-Lyon)

| Marie-Claude Groshens | Réunion des Musées Nationaux | 2009 | 255 pages

En s'appuyant sur les deux principales collections publiques françaises, cet ouvrage brosse un panorama des connaissances sur l'activité des théâtres de marionnettes dans le monde.

Marionnettes & Compagnies

| Claudie Marescot | Edition Le temps apprivoisé | 1995 | 192 pages

Une histoire de la marionnette, pour l'essentiel européenne, racontée de manière intimiste à travers ses créateurs et manipulateurs successifs. Théâtre d'ombres, marionnettes à gaine, marottes, marionnettes à fils et à tringle, spectacles de rue, autant de techniques de manipulation et d'univers multiples abordés autour d'un art vivant : la manipulation d'une poupée.

Marionnettes et pouvoir : Censures, propagandes, résistances

| Ouvrage collectif sous la direction de Raphaële Fleury et Julie Sermon | Editions Deuxième époque et IIM | 2019 | 407 pages

Sur une période qui s'étend du début du XXème siècle à aujourd'hui, cet ouvrage examine la diversité des rapports de pouvoir dans lesquels marionnettes et marionnettistes se trouvent pris, auxquels ils prennent part, qu'ils influencent ou qu'ils

gènèrent. Au fil des quatre focus qui structurent l'ouvrage (« Appareil d'Etat » ; « Profession » ; « Dramaturgies » ; « Espaces alternatifs »), c'est in fine une histoire culturelle des arts de la marionnette qui se dessine, à la faveur d'un travail approfondi et historicisé sur les répertoires, les techniques, les esthétiques et les pratiques.

Marionnettes : le corps à l'ouvrage

| Stéphanie Lefort | Editions A la croisée / Coll. Culture et imaginaires sociaux | 2007 | 126 pages

C'est un livre sur la marionnette, ou plus exactement sur l'influence de la marionnette sur les théories et les pratiques du théâtre. Et des arts plastiques. Et de l'écriture. On sait combien la marionnette a pu contribuer à enrichir la mémoire collective. On sait moins le rôle qu'elle a joué dans le renouvellement des formes artistiques tout au long de l'histoire.

Maniement de la matière, imitation de la nature, mise en scène de corps virtuels, l'art de la marionnette réunit un ensemble de savoir-faire et de représentations qui en font paradoxalement un paradigme du geste créatif.

Matière, paysage et récit dans le théâtre de marionnettes

| Catarina Firmo | Editions Le Manuscrit | Coll. Entr'acte | 2022 | 171 pages

Lorsque les frontières des arts de la marionnette s'élargissent, des nouveaux espaces sont ouverts pour activer l'inanimé. L'hybridisme et l'indomptable désir de liberté que nous reconnaissons dans la marionnette contemporaine sont forcément accompagnés d'une plongée dans ses sources les plus anciennes : plus la marionnette avance vers le futur, plutôt elle ressemble à ses ancêtres. Par son pouvoir d'animisme, les marionnettes défient les limites de l'imaginaire et les possibilités de représentation des matières en transformation.

Cette étude, propose de parcourir un itinéraire de spectacles et de compagnies de théâtre de marionnettes où l'idée d'animisme surgit pour explorer les possibilités expressives des matières, pour nous raconter des histoires et réactiver des paysages furent-elles réelles ou issues de nos rêves.

Métamorphoses. La marionnette au XXe siècle

| Henryk Jurkowski | IIM / Editions de l'Entretemps | 2008 | 328 pages

Fruit d'une recherche très fournie, illustré d'une riche iconographie, cet ouvrage dessine les évolutions du théâtre de marionnettes au XXe siècle. Ce faisant, c'est toute l'histoire de la modernité théâtrale et artistique qu'il propose de revisiter. Le regard que Tadeusz Kantor, Ariane Mnouchkine, Antoine Vitez ou Peter Brook ont porté sur la marionnette est là pour en témoigner.

Passeurs et complices, Institut international de la marionnette – Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette

| Ouvrage bilingue français-anglais sous la direction de Lucile Bodson, Margareta Niculescu et Patrick Pezin | Editions de l'Entretemps et de l'Institut International de la Marionnette | 2009 | 298 pages

L'Institut international de la marionnette vient de fêter les vingt ans de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette (ESNAM). Nous avons cru bon et utile de profiter de cette occasion pour faire le bilan, à travers des témoignages et en retraçant la mémoire de l'École.

Mais il nous a paru nécessaire aussi de réfléchir sur la pratique de la transmission, base de tout enseignement et condition indispensable pour préparer à l'ESNAM un avenir correspondant aux nouveaux défis d'une société de la connaissance et d'une économie créative. Une École supérieure des arts de la marionnette devient aujourd'hui aussi un espace de réflexion et d'échange autour de la marionnette et du théâtre.

{pro}vocations marionnettiques

| Ouvrage collectif coordonné par Laurent Contamin et Sabine Moisi | Editions du TJP / Coll. Enjeux | 2004 | 95 pages

Cet ouvrage, construit comme une véritable invitation au voyage, fait alterner photos de marionnettes et textes théoriques. Il nous dévoile en quelques escales artistiques et humaines des parcours de grands marionnettistes et constructeurs.

{pro}vocations marionnettiques 2

| Ouvrage collectif coordonné par Emmanuelle Ebel | Editions du TJP / Coll. Enjeux | 2008 | 105 pages

L'enjeu de cet ouvrage est avant tout d'explorer les chemins de traverses de la marionnette contemporaine en interrogeant les créateurs et les créations d'aujourd'hui. Ce second volume est de poser la question de la relation entre les si souvent évoquées « nouvelles technologies » et la marionnette. Nous verrons quels itinéraires ont choisi les marionnettistes face à ces nouveaux outils émergents : en les intégrant à leur travail, en inventant de nouvelles ressources marionnettiques à partir de ces outils, en copiant les effets par des moyens propres à la marionnette, en les détournant, en les contournant, en les épuisant....

Les Scènes philosophiques de la marionnette

| Ouvrage collectif | Editions de L'Entretemps et de l'IIM / Coll. La main qui parle | 2016 | 318 pages |

Cet ouvrage rassemble pour la première fois différentes études de textes purement philosophiques qui abordent les relations entre les marionnettes et la philosophie de l'Antiquité à nos jours, à travers des cas envisageant la marionnette comme métaphore de l'homme, des relations entre l'âme et le corps, de la conscience, du langage, etc. – et des analyses d'expériences théâtrales pratiques posant des problèmes philosophiques particuliers.

Sur le théâtre de marionnettes

| Heinrich von Kleinst | édition Sillage | 2015 | 42 pages

Kleist publie Sur le théâtre de marionnettes en 1810, peu avant sa mort. Dans cet essai devenu célèbre, il narre sa rencontre avec un artiste fameux, qui lui explique voir dans les danses qu'on fait exécuter aux marionnettes une forme d'art supérieure – les plus grands danseurs ne lui semblent pas pouvoir l'égaliser.

Sur le théâtre de marionnettes

| Heinrich von Kleinst | Editions Traversière | 1982 | 66 pages pages

Accompagnement du texte de Kleinst par les illustrations « Hommages aux Nus bleus de Matisse » de Jiri Kolar.

Les théâtres de marionnettes en France

| Ouvrage collectif sous la direction de Philippe Foulquié | Editions Le masque et la plume | 1985 | 213 pages

Cet ouvrage, bien qu'un peu daté dans le temps désormais, permet toutefois une rétrospective de l'histoire du théâtre de marionnettes et de ses compagnies fondatrices.

DES ARTISTES / DES TECHNIQUES

A l'ombre du théâtre Roublot : Jean-Pierre Lescot

| Patrick Boutigny | Editions Phosphènes / Coll. Les carnets d'un créateur | 2016 | 116 pages

Jean-Pierre Lescot occupe une place singulière dans l'histoire du renouvellement du théâtre de marionnettes. Artistiquement c'est dans le domaine de l'ombre que son apport est le plus significatif. Mais il est également l'un des premiers à créer pour le public adulte et à constituer autour de lui une équipe artistique analogue aux troupes de théâtre. Soucieux de transmettre son art, il participe activement à la création de l'École supérieure nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. L'exigence est la marque de ce créateur engagé qui a mis fin à sa carrière en 2015.

Alain Recoing – La marionnette ou « je est un autre »

| Hélène Beauchamp | Editions THEMAA / Coll. Encyclopédie fragmentée de la marionnette Vol.1 | 2009 | 67 pages

La vie d'acteur-marionnettiste d'Alain Recoing est un objet passionnant pour l'histoire du théâtre car elle accompagne les grandes mutations de l'art des marionnettes au XXème siècle, où il se redéfinit dans ses formes, ses objectifs, ses publics, sa place dans la société et dans le monde du théâtre. En ce début de XXIème siècle, c'est la nature même de l'art des marionnettes qui semble entièrement transformée par rapport au moment où Alain Recoing apprend son métier dans le castelet de Gaston Baty en 1948.

C'est sur cette vie de recherche dédiée à la marionnette que cet ouvrage se propose de donner un point de vue synthétique, à la fois comme contribution à l'histoire de la marionnette, comme réservoir d'idées et de réalisations précieux pour les artistes d'aujourd'hui et de demain et enfin comme prélude à d'autres travaux, pour que la connaissance de la marionnette sous toutes ses formes, chère à Alain Recoing, contribue à l'épanouissement de cet art du spectacle.

Les Anges au Plafond – Théâtre de marionnettes

| Editions Studio Popincourt | 2024 | 184 pages

Ce livre est né de la rencontre entre le photographe Fabrice Robin et la compagnie Les Anges au Plafond, co-fondée par Camille Trouvé et Brice Berthoud. Ces deux artistes tracent avec leur compagnie un chemin poétique et singulier dans le monde de la marionnette contemporaine.

L'ouvrage réunit l'ensemble des créations de la compagnie, au travers de portraits en studio des marionnettes, de photos des spectacles et d'ateliers. Les textes de Camille Trouvé évoquent aussi la genèse et le processus créatif de chaque spectacle.

Chinese shadow puppet plays

| Liu Jilin | Morning Glory Publishers | 1988 | 111 pages

Compilation d'illustrations et de visuels des personnages et silhouettes du théâtre d'ombre traditionnel chinois.

Craig et la marionnette

| Ouvrage collectif sous la direction de Patrick Le Bœuf | Actes Sud / Bibliothèque nationale de France | 2009 | 117 pages

Important théoricien de l'art de l'acteur et de la représentation scénique, Edward Gordon Craig (1872-1966) fit de nombreuses recherches sur la marionnette, qu'il considérait comme un modèle pour le comédien. Au fil de ses réflexions et de ses expérimentations, il constitua une importante collection de marionnettes de différentes époques et de plusieurs pays et rassembla des documents sur cet art scénique, à partir duquel il forgea le concept de « sur-marionnette ». Outre une large

partie du fonds Craig de la BnF, ce catalogue de l'exposition « Craig et la marionnette » présente les œuvres exposées, des analyses du travail de Craig et de plusieurs créateurs contemporains, et met en évidence les prolongements de la pensée du metteur en scène anglais dans la pratique actuelle de la marionnette.

Encyclo-pédie à travers la Turakie – à vélo ou à pied, des origines à cArMen

| Emilie Hufnagel et Michel Laubu | Editions Fage | 2015 | 255 pages

Depuis 30 ans, le Turak Théâtre partage son humanité féérique de chiffon et de carton lors de représentations, d'expositions et d'ateliers un peu partout dans le monde. Cet ouvrage permet de plonger dans l'univers singulier de la compagnie dont les spectacles se situent au croisement de la marionnette, de la musique et de l'exploration plastique. Michel Laubu et Emili Hufnagel, maîtres d'œuvre de ce théâtre visuel louffoque ou surréaliste nourri d'objets détournés et de mythologies anciennes ou imaginaires ont donné vie à la Turakie, véritable pays à la géographie verticale et variable !

Guignol – Les Mourguet

| Paul Fournel | Editions du Seuil | 1995 | 187 pages

Laurent Mourguet a inventé Guignol au début du XIXe siècle. Canut au chômage, il ne savait pas écrire mais il savait improviser, sculpter, jouer, captiver. Il savait aussi enseigner : il fit de ses enfants des disciples et, en deux générations de Mourguet, Guignol devint une marionnette mondialement connue. L'histoire de cette famille de marionnettistes qui court sur cinq générations croise aussi bien celle du petit peuple lyonnais que celle de la bourgeoisie locale et des célébrités parisiennes. Histoire où l'humour le dispute à la mauvaise humeur, où un système dramatique et commercial original fricote avec la politique et le social. Histoire d'artistes modestes, de marionnettes et de décors superbes, de vieux parler lyonnais, de canevas et de textes dramatiques d'une impeccable efficacité.

Ilka Schönbein – Le corps, du masque à la marionnette

| Jacques Jusselle | Editions THEMAA / Coll. Encyclopédie fragmentée de la marionnette Vol.3 | 2015 | 94 pages

Tout en se situant dans la veine renouveau de la marionnette à la fin du XXe siècle, la marionnettiste allemande Ilka Schönbein s'en distingue par un type d'engagement sacrificiel allant puiser dans un fond originel plus proche des incantations d'Artaud et des rituels apocalyptiques de Kantor que des raffinements formels caractérisant ce renouveau.

En explorant la question de l'identité du côté des formes primitives et inquiétantes du double, dévoilant le lien entre empreintes corporelles, masques et marionnettes, cet engagement exprime une vision tragique de la condition humaine qui définit d'emblée cette dernière du côté d'une théâtralité n'étant plus cantonnée à la mimésis. La scène, lieu d'apparition, devient l'occasion de la confrontation collective des expériences intimes de nos théâtres intérieurs au grand théâtre de la vie focalisant ainsi sur le fait notoire d'une collusion entre l'œuvre et le vécu.

La marionnette à tringle : un passé, un présent, quel avenir ? Recueil des actes du colloque autour de la marionnette à tringle

| Actes de colloque | Editions Lansman / Centre de la marionnette de la Communauté française de Belgique | 2011 | 115pages

La marionnette à tringle a certes un passé riche et glorieux mais qu'en est-il de son avenir ? Est-elle encore susceptible de nous intéresser dans son aspect traditionnel ou doit-elle évoluer pour nous faire rêver à nouveau ? Des passionnés de la marionnette à tringle, amateurs ou professionnels, se sont réunis au Centre de la Marionnette de la Communauté française de Belgique pour débattre de ces questions essentielles à la sauvegarde de ce patrimoine. Les actes de ce colloque sont enrichis et complétés d'interviews et d'articles destinés à faire le point sur la situation actuelle de la marionnette à tringle en Communauté française et sur les pistes éventuelles d'évolution qui s'offrent à elle.

La marionnette et le film d'animation : Recueil des actes du colloque autour de la marionnette dans le film d'animation

I Actes de colloque I Editions Lansman / Centre de la marionnette de la Communauté française de Belgique I 2010 I 134 pages

Depuis quelques années, la marionnette est en permanente évolution et part à la conquête de disciplines qu'elle avait autrefois ignorées. Le cinéma d'animation est maintenant devenu un de ses domaines de prédilection dans lequel elle peut exprimer son imaginaire et son essence profonde. Mais quelle est la place de la marionnette dans ce type de cinéma ? C'est autour de cette question que des spécialistes de tous horizons se sont réunis afin de débattre de cette rencontre fabuleuse entre marionnette et cinéma d'animation à travers les chefs d'œuvre d'animation et les réalisateurs incontournables.

Marionnettes de Taiwan en majesté

I Catalogue d'exposition I Chang Yi Fang Classical Wooden Puppet Art Workshop I 2003 I Non paginé

Catalogue de l'exposition consacrée aux marionnettes de Taiwan (histoire, personnages, construction) qui fut accueillie au festival des marionnettes de Dives-sur-Mer en juillet 2003.

Les marionnettes picardes des origines à 1960 : drames et bouffonneries

I Catalogue d'exposition I Editions Martelle / Musée de Picardie, Amiens I 1996 I 128 pages

Cette exposition a permis pour la première fois de faire le point sur l'histoire des théâtres de marionnettes à Amiens depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1960. Issue de la réunion de plusieurs fonds, elle a regroupé une centaine d'éléments de natures diverses : marionnettes, costumes, accessoires, toiles de fond, affiches, programmes, répertoires... Ce canevas historique précis témoigne de la richesse et de cette grande tradition d'expression culturelle et artistique, partagée par toutes les civilisations depuis l'Antiquité, qu'est le théâtre de marionnettes.

Le masque en jeu – une école de l'acteur

I Guy Freixe I Editions Deuxième Epoque / Coll. Les voies de l'acteur I 2024 I 356 pages

Après une série d'ateliers — menés dans les écoles nationales de marionnette et d'art dramatique ESNAM et ENSATT, à l'association de recherche des traditions de l'acteur ARTA et à l'association DJARAMA à Dakar — Guy Freixe fait une synthèse de son parcours pédagogique. La culture et la pratique du masque constituent pour lui une véritable école de l'acteur reliée aux sources du théâtre. Cet ouvrage est par ailleurs richement illustré par les photographies de Christophe Loiseau issues de différents ateliers.

L'objet pauvre : Mémoire et quotidien sur les scènes contemporaines françaises

I Jean-Luc Mattéoli I Editions Presses universitaires de Rennes / Coll. Le spectaculaire I 2011 I 251 pages

Introduit dans le champ de l'art en 1912, puis, sous son aspect de reste ou de ruine, immédiatement après la Première Guerre mondiale (Schwitters) ou la Seconde (Kantor), l'objet pauvre entretient un rapport avec la disparition – des idées, des êtres, des choses. L'observation du théâtre qui, à la marge, se développe depuis une trentaine d'années sous l'égide de l'objet récupéré, permet de cerner comment, malgré son insignifiance, il se présente sur les scènes marionnettiques, des arts de la rue ou d'un certain théâtre « régulier », comme un objecteur : au jeu théâtral, à la représentation, mais aussi à l'obsolescence et l'oubli consécutif que prétendent compenser musées et commémorations. Ce témoin inerte, dont la présence modifie pourtant substantiellement les usages scéniques, donne aujourd'hui naissance à des esthétiques diverses, parfois

canularesques, où la mémoire tient du refuge contre les soubresauts de l'Histoire, et de la résistance à l'engloutissement des anonymes. Poétiquement, il exige de l'acteur qu'il ne soit plus seul en scène et dialogue avec celui que Kantor tenait pour un partenaire à part entière. C'est, *in fine*, du metteur en scène disparu en 1990 que ce travail voudrait inventorier l'héritage, tant sont nombreux ceux qui, du Théâtre du Radeau à la compagnie Deschamps-Makeïeff en passant par les 26 000 couverts, reconnaissent en lui un des inspirateurs de leur propre démarche.

Ombre et Lumière au Théâtre : de Séraphin au Chat Noir

| Mariel Oberthür | Editions Slatkine | 2020 | 113 pages

Des récits mis en images sur écran blanc et accompagnés de musique et de chansons ont enthousiasmé depuis le milieu du XVIIIe siècle un public avide de sensations. Ainsi est né le théâtre d'ombres lequel, installé dans des maisons ou des châteaux privés puis dans des salles de spectacle au XIXe siècle, a connu cent cinquante ans de succès. C'est cependant au Cabaret du Chat Noir à Montmartre, sous la direction du peintre Henri Rivière que le théâtre d'ombres a connu son plus grand succès, juste avant la naissance du cinéma. Ce nouveau divertissement est différent de celui de la lanterne magique par la position de la source lumineuse, placée derrière l'écran et donc invisible du public. Cette différence essentielle a fait réfléchir les philosophes du XVIIIe siècle qui ont inventé le concept de l'ombre-image.

Ombres et silhouettes

| Hetty Paërl, Jack Botermans, Pieter van Delft | Editions du Chêne, Hachette | 1979 | 160 pages

Après quelques notions historiques, cet ouvrage illustré en couleur propose croquis et conseils pour fabriquer des ombres selon plusieurs des techniques traditionnelles (ombres à la main, silhouettes découpées et articulées, etc.)

Polichinelle, entre le rire et la mort : Filiations, ruptures et régénération d'une figure traditionnelle

| Ouvrage collectif sous la direction de Didier Plassard | Editions Silvana / Coll. Rencontres des musées Gadagne | 2015 | 95 pages

Ce volume présente les actes de la rencontre de Gadagne qui s'est tenue en novembre 2010 sous la direction de Didier Plassard, professeur en études théâtrales à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Cette rencontre poursuit le travail entamé sur les héros populaires emblématiques du théâtre de marionnettes. Aussi était-il logique de commencer par leur père à tous : Polichinelle ! Puis tous ses cousins européens : le Punch anglais, Kasperl allemand, Kasperek tchèque, Petrouchka russe... Ces personnages allergiques à toute contrainte et en butte à toutes les autorités, issus des cultures populaires, voient aujourd'hui leur verve réincarnée dans les mains de théâtres contemporains.

Puppet time : les marionnettes d'Arketal

| Greta Bruggeman | Editions Ville de Cannes | 2012 | 88 pages

Cet ouvrage iconographique regroupe les photos et croquis des marionnettes du répertoire de la compagnie Arketal : une véritable plongée dans leur univers plastique.

The sculptural art of Puppet

Cet ouvrage photographique en couleurs compile des visages sculptés de marionnettes à gaine chinoises.

Stop Motion : un autre cinéma d'animation

| Xavier Kawa-Topor & Philippe Moins | Editions Capricci | 2020 | 408 pages

Le stop motion repose sur une technique simple et mystérieuse à la fois : elle consiste à donner l'illusion du mouvement et de la vie à des objets, des jouets, des marionnettes articulées, des figurines de pâte à modeler filmés image par image.

De Georges Méliès à Michel Gondry, de Jason et les Argonautes à Ma vie de Courgette, ce livre est le premier à dresser un panorama historique, esthétique et technique aussi complet de ce continent méconnu du 7e art. Il s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au cinéphile curieux.

Sylvie Baillon : Marionnette, silence et totem à paroles

| Patrick Boutigny en collaboration avec Eric Gouzelle | Editions Invenit / Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes | 2023 | 255 pages

Ches Panses Vertes est une compagnie de théâtre de marionnettes créée en 1979 à Amiens par Georges Baillon ; sous l'impulsion de sa fille Sylvie Baillon qui en prend la direction en 1989. La troupe développe une importante réflexion sur la fonction de la marionnette et du rôle du manipulateur. Les spectacles valorisent l'interprétation du texte, combinent esthétique visuelle et univers acoustique. Parcourant les quarante années d'une riche aventure, Patrick Boutigny en souligne son évolution exemplaire : la compagnie est devenue Le Tas de Sable – Ches Panses vertes et fait partie depuis 2023 des lieux labélisés Centre National de la Marionnette.

Le Théâtre d'objet – A la recherche du théâtre d'objet

| Christian Carrignon et Jean-Luc Mattéoli | Editions THEMAA / Coll. Encyclopédie fragmentée de la marionnette Vol.2 | 2009 | 55 pages |

Dans cet ouvrage écrit à quatre mains, ils s'interrogent ensemble sur le territoire recouvert par l'expression « théâtre d'objet ». Tout en reconnaissant sa parenté avec la marionnette, et en la posant en préalable, ils cherchent néanmoins à cerner la manière dont cette forme de théâtre, apparue progressivement avec la vague mémorielle des années 1970, à la fois entretient des rapports étroits avec l'objet de nos sociétés contemporaines et l'obsolescence qui règle désormais leur durée de vie et, en même temps, introduit à de nouveaux modes de récit.

Des théâtres par objets interposés

| Jean-Pierre Lacoste, Véronique Ejne | Editions ODIA Normandie / Coll. Cahier Partages | 2006 | 116 pages

Pendant trois jours, à l'invitation de l'ODIA Normandie, une trentaine de personnes, artistes, acteurs culturels, chercheurs, ont pris le temps de se rencontrer, de converser, de questionner et de nourrir une réflexion autour du thème : *Des théâtres par objets interposés*. Ce cahier n°3 est le témoignage de la richesse des échanges menés lors de cette rencontre.

Tu l'as trouvé où ce spectacle ? Précis de glanage théâtral

| Agnès Limbos & Veronika Mabardi | Editions de L'Oeil / Cie Gare Centrale | 2019 | 270 pages

Agnès Limbos, fondatrice de la compagnie Gare Centrale en 1984, aborde la question du processus de création, la spécificité du théâtre d'objet ainsi que son ancrage historique et sociologique.

REVUES THEMATIQUES

Écritures – dramaturgies

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°8 | 1995 | 111 pages

Ce numéro de Puck est entièrement consacré à l'écriture : aux textes écrits pour le théâtre et aux relations entre le mot écrit et le mot mis en jeu. Des personnalités telles que Daniel Lemahieu, Jacques Nichet, Roland Schön, Didier Plassard, Tankred Dorst, ou Roman Paska confrontent leur démarche qui peut parfois être un cheminement de leur propre texte jusqu'à sa mise en espace.

L'enfant au théâtre

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°10 | 1995 | 111 pages

Au sommaire de ce numéro, des articles de personnalités d'horizons divers (théoriciens, artistes, chercheurs, psychanalystes, professeurs etc..) questionnent les relations des plus jeunes à l'art théâtral. Un ouvrage de réflexion qui propose de nouvelles pistes dans les domaines du développement culturel et de la pédagogie, mais aussi de la création et la diffusion envers les jeunes publics.

Humain Non humain

| Ouvrage collectif sous la direction de Didier Plassard et Cristina Grazioli | Editions de L'Entretemps et IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°20 | 2014 | 187 pages

La marionnette n'est pas un être humain en miniature : elle est à la fois bien plus et bien moins que l'acteur. Figure aérienne ou monstre grotesque, prodige technique ou objet pauvre, homme changé en chose ou bien chose élevée à la ressemblance d'un être vivant, c'est une figure du seuil qui, à la frontière entre l'humain et le non-humain, permet tout à la fois de représenter la part inhumaine de l'homme et de mettre en lumière ce qui fonde sa possible humanité. De par cette ambiguïté fondatrice qui le fait osciller entre animé et inanimé, corps et matière, vie et mort, conscience et inconscience, le théâtre de marionnettes ouvre un espace trouble, fascinant, fantastique.

Images virtuelles

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°9 | 1996 | 111 pages

Images de synthèse, univers virtuels, nouvelles technologies, autoroutes de l'information : ce numéro de PUCK questionne les nouveaux médias et leurs enjeux en regard des arts du théâtre sur des sujets tels que « le corps virtuel », « l'esthétique des réseaux », « le chorégraphe électronique » ou encore « marionnette et vie artificielle ».

Interférences

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°11 | 1998 | 111 pages

Ouvrant ses pages aux artistes, chercheurs et théoriciens, PUCK n°11 s'interroge cette fois sur les présences de la marionnette sur les scènes contemporaines : du théâtre, de l'opéra, de la danse ...

Citation, assimilation, intégration ? Depuis quelque temps, la marionnette connaît sans conteste un regain d'intérêt de la part de certains grands créateurs. Une attention qui est plus qu'une curiosité, une utilisation qui va bien au-delà de l'accessoire. Moment d'excellence ? Mouvement ou coïncidence ?

Langages croisés

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°13 | 2000 | 113 pages

Les formes théâtrales contemporaines, touchées par un phénomène généralisé de métissage, deviennent le lieu de rencontre entre plusieurs langages : le cinéma, la bande dessinée, les projections, les images virtuelles, les installations, les recherches sur le mouvement et le corps.

A partir d'exemples et de témoignages extraits du panorama théâtral contemporain, Puck se propose de rendre compte de ces mutations des arts de la scène particulièrement à travers la marionnette, qui se trouve, comme souvent, au cœur de ce mouvement contemporain.

Les marionnettes au cinéma

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°15 | 2008 | 158 pages

Cet ouvrage permet de mesurer l'évolution et la place de la marionnette depuis les premières machines à fabriquer des images au début du XXe siècle jusqu'à l'industrie cinématographique telle qu'on la connaît aujourd'hui.

À partir des dispositifs optiques et des mécanismes qui jalonnent l'histoire du pré-cinéma, en passant par les expériences des avant-gardes du XXe siècle et les inventions du cinéma d'animation contemporain, les articles réunis montrent comment l'idée anti-naturaliste du corps de l'acteur, typique de la marionnette, et l'image d'un corps de lumière, typique du cinéma, se rencontrent.

Marionnettes en Afrique

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°18 | 2011 | 176 pages

Dans la culture africaine traditionnelle, la marionnette a de multiples significations et fonctions rituelles, religieuses, sociales ou esthétiques. Vecteur de transcendance - le corps même de l'acteur devient l'âme invisible du corps marionnettique -, elle peut aussi, plus modestement, véhiculer des messages éducatifs, sanitaires ou politiques.

Les nombreux spécialistes qui ont participé à ce numéro de Puck montrent comment les langages et les fonctions traditionnelles de la marionnette ont réussi à résister, à s'adapter, se transformer ou se réinventer face aux violents et profonds changements politiques, socio-économiques qui ont traversé et traversent la culture africaine contemporaine.

La marionnette dans la rue

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°12 | 1999 | 111 pages

A travers une série d'articles à caractère historique ou ancrés dans la pratique contemporaine en Europe, en Afrique, en Amérique latine, PUCK N°12 se pose les questions suivantes : pour quoi, pour qui, où se trouvent le théâtre et le théâtre de marionnettes ? Que ce soit le théâtre aux rideaux de velours rouge, ou le castelet des marionnettes, on dirait qu'un besoin d'air, de risque personnel pousse aujourd'hui le théâtre, toutes formes confondues, à se mettre au risque d'une confrontation

directe avec l'espace changeant de la ville pour accrocher le regard de ces passants qu'on voudrait changer en les transformant en spectateur.

Le point critique

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°17 | 2010 | 158 pages

Ce numéro se propose de réfléchir sur les difficultés et les préjugés que la critique théâtrale a toujours rencontrés à approcher la marionnette, difficultés grandissantes au vu des changements apportés par les relations interdisciplinaires qui ont placé la marionnette au croisement de recherches théâtrales contemporaines.

De nouvelles formes de critique sont en train de se mettre en place sur le net : les blogs, les forums, le bouche-à-oreille sont un moyen de partager l'information et faire circuler les idées, mais ces formes peuvent-elles remplacer l'une des fonctions essentielles de la critique : celle d'accompagner les artistes dans leur recherche, d'approcher la création, l'innovation d'un large public ?

Pro-vocation l'école

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°7 | 1994 | 111 pages

Ce numéro témoigne de l'enseignement de l'art de la marionnette, dans les écoles supérieures en Europe et celles d'autres continents. De parti-pris pédagogiques aux esthétiques les plus diverses, l'enseignement dispensé de chacune s'inspire de principes énoncés par de grands maîtres du théâtre d'hier, d'autres fondés sur l'expérience et la démarche de créateurs contemporains.

Tendances. Regards.

| Ouvrage collectif sous la direction de Brunella Eruli | Editions IIM / Coll. PUCK – La marionnette et les autres arts n°5 | 1992 | 111 pages

Chercheurs, historiens, universitaires, metteurs en scène, comédiens et marionnettistes portent leurs regards et témoignent des tendances du théâtre contemporain de marionnettes dans la diversité de ses orientations.

PEDAGOGIE & FABRICATION

100 mots pour comprendre les arts de la marionnette

| Anne Cara et Robert Cara | Editions Scéren CRDP Champagne-Ardenne | 2011 | 117 pages

Au fil des mots, découvrez les personnages devenus célèbres, les influences géographiques, les marionnettistes qui ont marqué leur temps, les pratiques ancestrales et les modernes. Illustré, documenté et empreint d'humour, ce livre changera votre regard sur les arts de la marionnette. Laissez-vous surprendre : chaque mot, même le plus simple, dévoile un univers...

Les articles de Marie-Christine Debien

| Ouvrage sous la direction de Marie-Christine Markovic | Collection Marionnette et thérapie n°42 | 2023 | 113 pages

Cet ouvrage regroupe une douzaine d'articles de Marie-Christine Debien, psychologue précurseuse dans la mise en place de collaboration entre psychologues/psychanalistes et artistes marionnettistes. Les textes publiés lient le plus souvent son expérience de praticienne à ses lectures et réflexions théoriques autour de grandes thématiques telles que : La question du transfert dans les médiations thérapeutiques ; le théâtre de marionnettes et l'autre scène de l'inconscient ; Gisela Pankow et la structuration dynamique du corps en psychothérapie.

Arts visuels & marionnettes et théâtres d'objets

| Anne-Marie QUERUEL | Editions Canopé | 2014 | 63 pages

Partir d'un objet, lui donner vie et une histoire... Partir d'un texte, lui donner corps avec des figurines dans l'espace visuel et sonore d'un petit théâtre... Deux démarches qui se rejoignent dans l'univers magique du théâtre « total ». Cet ouvrage présente le monde des marionnettes des origines à nos jours. Les notions d'espaces de jeu, de décor, de mise en lumière et de paysage sonore sont explorées. Le théâtre d'ombres, le théâtre de papier et le cinéma sont également abordés. 30 expériences sont menées ici autour de la fabrication, de la manipulation et de la mise en espace de marionnettes dans différents univers scéniques.

Autant d'éclairages multiples, de références culturelles et d'activités pluridisciplinaires invitent les enseignants à entrer dans une démarche de création avec leurs élèves.

Carnet du jeune spectateur – Festival mondial des théâtres de marionnettes

| Anne Cara et Robert Cara | Editions Scéren CRDP Champagne-Ardenne | 2011 | 38 pages

Ce carnet du jeune spectateur permettra de connaître tous les secrets de l'art de la marionnette et de découvrir le Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, en s'amusant avec les anecdotes, les jeux et les activités proposées.

Les carnets d'Arketal – Apprendre à fabriquer des marionnettes

| Greta Bruggeman ; Hélène Cruciani | 2022 | 161 pages

L'atelier d'Arketal, dirigé par Greta Bruggeman depuis 2002, est un lieu de formation reconnu et incontournable dans le monde de la marionnette. Avec cet ouvrage inédit, elle transmet avec générosité l'ensemble de son savoir-faire grâce notamment aux illustrations et explications détaillées. 6 carnets de fabrication sont proposés : la marionnette à la table qui tient debout toute seule (jambes fixes) ; la marionnette à la table qui tient debout toute seule et peut marcher ; la marionnette à la table avec une poignée ; la marionnette avec une bouche articulée ; la marionnette à tringle ; la marionnette portée.

Les carnets d'Arketal – Fabriquer des marionnettes avec les enfants

| Greta Bruggeman ; Alma Roccella ; Hélène Cruciani | 2022 | 92 pages

Enrichie des nombreux ateliers menés dans les écoles, les médiathèques et autres lieux culturels, la compagnie d'Arketal propose cet ouvrage unique composé de 6 carnets de niveaux d'apprentissage différents : la marionnette à tige ; la marionnette à gaine ; la marionnette portée ; la marionnette silhouette ; la marionnette muppet ; la marionnette colombe.

Les marionnettes

| Jacqueline Sarrazin | Ulisse Editions | 1999 | 79 pages

Marionnettes à gaine, à main prenante, à tiges ou sur table : dans ce livre, l'auteur montre non seulement comment construire ses propres marionnettes étape par étape, soit en détournant des objets banals, soit par le modelage, mais aussi comment les peindre, les habiller et les manipuler - plaisir de créer, de jouer, de s'amuser et d'amuser les autres.

Marionnettes : atelier et création

| Albert Mourey | Editions Fleurus | 1993 | 191 pages

Pour se lancer dans la fabrication de marottes ou de marionnettes à gaine, simples ou plus élaborées, en utilisant toutes sortes de matériaux. Des conseils, des patrons et des modèles, des plans de décor permettent de concevoir un spectacle dans ses aspects techniques. L'ouvrage donne aussi des idées de jeux scéniques et de mise en scène.

Des marionnettes pour le dire : Entre jeu et thérapie.

| Colette Duflot | Collection Marionnette et thérapie n°35 | 2011 | 119 pages

Cet ouvrage présente sous une forme accessible à chacun, quelle que soit sa formation initiale – marionnettiste, éducateur, médecin, infirmier, psychologue – une utilisation tout à fait originale du théâtre des marionnettes, celle où il est le support d'une véritable psychothérapie de groupe.

Psychologue au Centre hospitalier de Mayenne, établissement où les groupes de psychothérapie par les marionnettes sont organisés depuis des années, Colette Duflot a ainsi acquis, en même temps que la connaissance des travaux théoriques, une expérience approfondie de la pratique sur le terrain.

Théâtres et marionnettes

| Isabelle Ancori | Editions Hachette jeunesse / Coll. Les Petits Chefs | 1995 | 57 pages

Pour faire le théâtre à domicile, toutes les astuces pour réaliser des marionnettes à doigts, à fil, en papier, en feutrine, ainsi que des décors. Quelques pages culturelles également sur l'origine du Guignol et les divers théâtres de marionnettes.

DVD

Marionnette et théâtre d'objet ; DVD éd. CRDP de Lyon

Les marionnettes naissent aussi | Film documentaire de Noémie Géron | Production Collectif NAPEN

Marionnettes du monde - Italie

Marionnettes du monde - TOGO

Marionnettes du monde - Mali

Marionnettes du monde – Burkina Faso

Marionnettes du monde - Pologne

Marionnettes du monde – Taiwan

Le petit cirque de Calder

Les trésors cachés de Michel Ocelot

Le monde magique de Starevitch

Émile Cohl, l'agitateur aux mille images