

Didactique en Arts du spectacle,
Information et communication

Leçon publique

Le théâtre de marionnettes : d'hier à aujourd'hui.

Sommaire

Présentation de la séquence.....	2
1) Coordonnées de la séquence.....	2
2) Lien avec le programme.....	3
3) Objectif(s) d'apprentissage.....	3
4) Note d'intention.....	3
5) Plan général de la séquence.....	4
6) Grille d'évaluation.....	6
Plan détaillé de la leçon n°3.....	7
Documents élève.....	9
1) Grille d'observation.....	9
2) Tableau de synthèse.....	12
3) Documents relatifs à la leçon n°3.....	14
Bibliographie.....	29
Annexe.....	33

Présentation de la séquence

1) Coordonnées de la séquence

Public-cible : 6ème technique de transition en option arts d'expression.

Il y a 10 élèves. J'ai choisi de situer cette séquence à la fin du parcours scolaire des élèves, car j'attends d'elles et d'eux une certaine réflexion qui lie à la fois un aspect technique et un aspect thématique. De plus, je pars du principe que j'aurai eu ces élèves au minimum durant une année scolaire. Dès lors, ils seront habitué·e·s à la manière dont je travaille.

Prérequis¹ :

- maîtrise du langage théâtral ;
- capacité d'analyse de pièces de théâtre ;
- connaissance du théâtre contemporain.

Intitulé du cours : arts d'expression.

Intitulé de la séquence : *Le théâtre de marionnettes : d'hier à aujourd'hui.*

Durée : 12 x 50 minutes

Horaire des leçons :

	Date	horaire
Leçon 1	8 avril 2024	8h10 - 9h50 (2 périodes)
Leçon 2	11 avril 2024	10h05 - 11h45 (2 périodes)
Sortie scolaire	12 avril 2024	10h00 - 11h45
Leçon 3	15 avril 2024	8h10 - 9h50 (2 périodes)
Leçon 4	18 avril 2024	10h05 - 11h45 (2 périodes)
Leçon 5	22 avril 2024	8h10 - 9h50 (2 périodes)
Leçon 6	25 avril 2024	10h05 - 11h45 (2 périodes)

¹ Avoir suivi les UAA du cours de philosophie et citoyenneté est un plus pour la séquence. Car les élèves auront déjà été sensibilisé·e·s à certaines thématiques qui seront abordées. Citons par exemple les UAA 2.2.4 Rapport éthique à soi et à autrui ; UAA 3.1.1. Vérité et pouvoir ; UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l'environnement.

Il est nécessaire d'avoir suivi les UAA 3 et 4 (nourrir une argumentation) du cours de français.

2) Lien avec le programme

J'ai utilisé le programme de l'enseignement catholique secondaire en éducation artistique ; arts d'expression, 3ème degré.

Les compétences travaillées sont les suivantes² :

- ❖ Regarder / Écouter
 - Compétence Disciplinaire
 - C.15. Se poser des questions à propos des supports techniques de l'expression.
- ❖ Connaître
 - Compétence Disciplinaire
 - C.21. Connaître pour une œuvre déterminée des systèmes de signes artistiques utilisés pour atteindre un effet esthétique.

3) Objectif(s) d'apprentissage

À la fin de cette séquence, les élèves seront capables de produire une réflexion sur les enjeux et la pertinence du théâtre de marionnettes moderne.

4) Note d'intention

Cette séquence se place en ouverture d'un triptyque dédié à la marionnette. Cette première phase emprunte les voies historique et analytique.

La deuxième séquence sera consacrée à la création et à la manipulation d'une marionnette (celle imaginée par les élèves lors de l'évaluation de la première séquence). Pour m'aider dans cette partie du cours, je ferai appel à une asbl liégeoise nommée DeFO. Ce qui s'inscrit assez bien dans le cadre du Pacte d'Excellence et son Parcours d'Éducation Culturelle et Artistique (PECA).

La troisième séquence s'attardera sur le cinéma d'animation et son rapport avec la marionnette. La production attendue sera un court-métrage d'animation.

Les réalisations des élèves seront disponibles sur les réseaux sociaux afin de servir de vitrine pour l'établissement scolaire.

² Les pages du programme se trouvent en annexe.

5) Plan général de la séquence

	Durée	Sujet et micro-objectifs
Leçon 1	2 x 50 minutes	<p>Leçon d'introduction</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ intro générale sur la marionnette afin de vérifier les prérequis. ❖ aborder les différents types de marionnettes et les techniques de manipulation à l'aide d'un jeu des 7 familles. ❖ fournir le vocabulaire spécifique de cet art en proposant aux élèves de remplir une grille de mots croisés. <p>Objectif : offrir aux élèves une base de connaissances solide sur le théâtre de marionnette.</p>
Leçon 2	2 x 50 minutes	<p>Leçon axée sur l'évolution de la marionnette</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Les origines des marionnettes : focus sur les pays orientaux (avant le 16ème siècle). ❖ La marionnette du 16ème au 19ème siècle. ❖ La marionnette moderne. Questionnement des différents enjeux du théâtre de marionnette du 20ème siècle à aujourd'hui. <ul style="list-style-type: none"> ➢ animation et qualité cinétique ➢ intérêt pour l'art plastique ➢ confronter le vivant et la mort ➢ confronter l'altérité ➢ confronter les renversements politiques et les meurtres de masse, l'écologie (<i>It's beautiful to live free!</i>) ➢ confronter les relations de pouvoir (<i>Henk and Ans Boerwinkel's Figurentheater Triangel, Tatayet</i>) ➢ l'hyper réalisme (<i>Maeterlinck</i> et le symbolisme) ❖ Création d'un tableau de synthèse comparant le théâtre de marionnette avant le 20ème siècle et après. <p>Objectif : montrer l'évolution du théâtre de marionnettes moderne. Ce dernier quitte le rituel, le sacré (en occident) pour devenir profane (mythologie et légendes, humour, morale, critique du pouvoir) et finalement, il vient questionner le monde qui nous entoure.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ présentation de la grille d'analyse afin de préparer la sortie scolaire.
Sortie	+/- 60 minutes	Sortie scolaire pour aller voir la pièce "Pouvoir"

Leçon 3	2 x 50 minutes	<p>Leçon axée sur les relations de pouvoir</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Questionnement sur le lexique du théâtre de marionnettes. ❖ Partie théorique sur les relations de pouvoir. ❖ Analyse de la pièce "Pouvoir". ❖ Présentation du travail attendu. <p>Objectif : approfondir une des thématiques du théâtre de marionnettes.</p>
Leçon 4	2 x 50 minutes	<p>Leçon sur la pertinence du théâtre de marionnettes pour traiter des thématiques actuelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Observation d'extraits de pièces de théâtre contemporaines qui abordent des thématiques similaires vues lors de la leçon n°2. (<i>Bent...</i>) ❖ Réflexion sur les différents types de marionnette et sur ce en quoi elles diffèrent si on les compare à un acteur ou une actrice. <p>Objectif : sensibiliser les élèves au fait que le théâtre de marionnettes est trop souvent dénigré alors qu'il est aussi pertinent que le théâtre d'acteurs et actrices.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Explication et début du travail à faire pour la semaine prochaine. <p>En binôme, les élèves choisissent une thématique parmi les différentes options proposées. En fonction de cette thématique, ils et elles doivent se mettre à la place d'un·e marionnettiste et doivent imaginer une pièce de marionnettes qui répond à la thématique. Pour ce faire, les élèves doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - imaginer une marionnette (style de marionnette, description esthétique, matériaux) ; - choisir un type de jeu (manipulation visible ou cachée, présence d'un castelet...); - imaginer une mise en scène ; - justifier ces différents choix ; <p>Présentation orale de + ou - 10 minutes.</p>
Leçon 5	2 x 50 minutes	<p>Cette leçon permet aux élèves de poursuivre leur travail sur la présentation orale qu'ils et elles devront réaliser au cours suivant. Cela permet également à l'enseignant·e de faire un tour de table et de proposer des pistes d'améliorations au besoin.</p>
Leçon 6	2 x 50 minutes	<p>Évaluation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentations en duo ; - Feedback par les pairs.

6) Grille d'évaluation

Grille d'évaluation		
Critères	Indicateurs	Pondération
Imagination d'une pièce de marionnettes en fonction d'une thématique donnée	Tous les éléments attendus sont présents dans le travail (marionnette, mise en scène, style de jeu). (un 0 à cet indicateur entraîne un 0 à ce critère et donc un échec au travail)	0 - 5
	La thématique choisie est présentée et brièvement expliquée.	0 - 1
	L'élève justifie ces choix de manière pertinente, en fonction de la thématique, au niveau de : <ul style="list-style-type: none"> - la mise en scène et l'esthétique ; - la marionnette (à tringle, à fil...) - du type de jeu (manipulation visible ou cachée, présence d'un castelet...) 	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
	Cohérence entre les différentes justifications.	0 - 2
	Présence d'une réflexion personnelle sur le théâtre de marionnettes et ses enjeux.	0 - 1
Présentation orale	Le vocabulaire employé est adéquat (usage des termes spécifiques au théâtre de marionnettes).	0 - 1 - 2
	La présentation est compréhensible et structurée.	0 - 1 - 2
	Présence d'un support visuel pour la présentation.	0 - 1

Plan détaillé de la leçon n°3

Leçon 3 (2 x 50 min)

Description de l'activité	Durée	Micro-objectif visé	Méthode	Matériel
Rappel de ce qui a été vu lors de la première leçon. Puis présentation de ce qui va être fait aujourd'hui.	5 min	(Re)contextualiser.	Déduction / collectif	/
Activité 6 - lexique de marionnettes En levant la main, les élèves doivent dire ce qu'il y a de commun entre plusieurs mots qui sont affichés au tableau (et dans le cours).	3 min	En reprenant des mots du lexique de la marionnette, je mets en avant la relation de pouvoir en jeu entre la marionnettiste et la marionnette.	Induction / collectif	Feuilles de cours et liste de mots
Activité 7 - définitions multiples Les élèves ont 4 définitions qu'ils et elles doivent relier à 2 mots : manipulateur ou marionnette.	4 min	Ce petit exercice permet aux élèves d'appuyer une nouvelle fois sur le langage qui est porteur d'une forte valeur de domination.	Induction / Individuel	Feuilles de cours
Point théorique sur les relations de pouvoir dans le domaine marionnettique.	15 min	Fournir aux élèves un cadre théorique.	Déduction / collectif	Feuilles de cours
Activité 8 - Analyse de Pouvoir Par groupe de 5, et en partant de la grille d'observation, les élèves vont analyser la pièce sous l'angle des rapports de force, de pouvoir. Un groupe analysera la relation	40 min	Demander aux élèves des pistes d'analyse personnelle afin de préparer une analyse personnelle.	Induction / groupe	Grille d'observation , point théorique, différents documents en annexe

Description de l'activité	Durée	Micro-objectif visé	Méthode	Matériel
entre les marionnettistes et la marionnette, l'autre groupe analysera la scénographie et le public.				
Les élèves présenteront leurs analyses. Celles et ceux qui écoutent devront prendre note afin de vérifier si cela concorde ou non avec leur propre conclusion.	20 min	Permettre aux 2 groupes de compléter leurs analyses en fonction de celles des autres.	Induction / groupe / collectif	Notes des élèves et feuilles de cours
Explication du travail attendu pour la semaine prochaine.	5 min	S'assurer de la compréhension des consignes.	Déduction / collectif	Feuilles de cours et grille d'évaluation du travail

Documents élève

1) Grille d'observation

Ce document est distribué aux élèves afin qu'ils et elles puissent observer des points d'intérêt lors de la représentation de la pièce de théâtre de marionnettes *Pouvoir*.

Une partie des élèves se concentre sur la première page, tandis que l'autre partie des élèves se concentre sur la seconde page. Ainsi, ils et elles ne doivent pas se perdre dans le document et peuvent se concentrer plus précisément sur certains points.

Grille d'observation - Pouvoir		
Manipulateur·rice·s	Technique employée (gaine, fils...)	
	Visible, seul·e...	
Marionnette(s)	Matériaux de construction	
	Style réaliste, personnage abstrait...	
	Expressions corporelles et faciales	
Relation entre la marionnette et les manipulateur·rice·s	Qui a le contrôle ?	
	Comment est pris le contrôle ?	

Relation avec le public	Peut-il intervenir ?	
	Que t'apprend le bord de scène ?	
Scénographie	Costumes	
	Accessoires	
	Décors	
	Son et musique	
	Texte	
Thématique	Quels sont les thèmes soulevés ?	
	Comment ces thèmes sont-ils abordés ?	

2) Tableau de synthèse

Ce tableau sera réalisé avec les élèves lors de la deuxième leçon. Il s'agit ici d'une synthèse reprenant les éléments les plus importants. D'autres éléments seront peut-être mis en avant par les élèves et intégreront peut-être le tableau.

Théâtre de marionnettes		
Critères	Jusqu'au 19ème siècle	20ème et 21ème siècle ³
Technique de manipulation	On se spécialise dans une technique : fils, tige, gaine, tringle, marotte, ombre ou manipulation directe (uniquement au Japon). Le tout est très codifié. Transmission d'un savoir-faire.	La manipulation directe prime. Il y a un usage combiné des manipulations. La mécanique et la technologie numérique viennent également compléter les techniques. Innovation et interdisciplinarité.
Manipulateur·rice·s	Iels sont caché·e·s. Lorsqu'iels sont apparent·e·s, iels sont exclu·e·s de la narration.	Iels sont intégré·e·s dans la narration. Iels font partie de l'histoire.
Marionnettes	En bois, en tissu, en cuir, en papier.	Identiques + objets du quotidien, projection (tout peut être marionnette). Forte inspiration des arts plastiques (nouveaux matériaux et nouvelle esthétique).
Personnages	Héros et anti-héros codifiés → archétypes.	Perte des archétypes.
Thématiques	La mythologie, les légendes et les contes, les mystères (religion), une critique sociale légère.	Les relations de pouvoir, l'altérité, l'écologie, les conflits politiques et sociaux, les meurtres de masse, la mort et la vie, les enjeux contemporains.
Rôle	Éduquer, divertir, fêtes religieuses (rites), événements de société. Rendu enfantin	Éduquer, divertir, questionner, sensibiliser, faire de l'art
Narration	Simple.	Simple et complexe. Grande capacité d'abstraction.
Mise en scène	Traditionnelle, à savoir dans un castelet (différents en fonction des origines, ex : marionnettes sur eau). Centrée sur les marionnettes.	Complexe, épurée ou au contraire chargée. Explosion du castelet (castelet-corps, absence de castelet...) Possibilité d'utiliser le numérique... Hyper-réalisme, symbolisme...
Textes	Canevas ou quelques retranscriptions.	Écriture (cf. Maeterlinck).

³ C'est également entre le 19ème et le 20ème que la marionnette est associée à l'enfance.

3) Documents relatifs à la leçon n°3

Ce document se divise en 3 parties.

- La première concerne une analyse lexicale ainsi qu'un point théorique sur la notion de pouvoir dans le milieu marionnettique ;
- La deuxième concerne l'analyse de la pièce *Pouvoir* ;
- La troisième consiste en une annexe de documents qui vont permettre aux élèves de nourrir leurs réflexions sur la pièce.

Pour éviter d'imprimer trop de pages, les réponses attendues sont en **rouge** dans le document élève.

2) Analyse lexicale et thématique

Activité 6 - Lexique de marionnettes

Consignes :

1. Observe les différents mots qui te sont présentés ;
2. Ont-ils quelque chose en commun ? ;
3. Durée 2 minutes.

Marionnette ; manipulateur·rice ; ficelle ; contrôle ; manipulation directe.

Le pouvoir, la domination

.....
.....

Activité 7 - Définitions multiples

Consignes :

1. Lis attentivement les 4 définitions qui suivent ;
2. Associe-les avec les bons mots (marionnette ou manipulateur·rice) ;
3. Durée : 5 minutes.

1. Personne sans caractère, qu'on manœuvre à son gré, à qui l'on fait faire ce que l'on veut ; personne qui n'est pas libre d'agir et qui doit obéir à une autre.
2. Celui, celle qui manipule (spectacle, machine...).
3. Celui, celle qui manipule une personne.
4. Figure de bois, de carton, de tissu ou d'autre matière, représentant une personne ou un animal, qui est articulée ou non, actionnée à la main (*marionnette à gaine*) ou à l'aide de fils (*marionnette à fils*) par une personne généralement cachée et à laquelle on fait jouer un rôle parlant ou muet.

Marionnette : **1 et 4**

Manipulateur·rice : **2 et 3**

Le théâtre de marionnettes, une question de pouvoir

Dans le lexique du théâtre de marionnettes, de nombreux termes dépendent du champ lexical du rapport de force.

La marionnette comme figure de soumission

Lorsqu'on lit des ouvrages ou qu'on entend parler du théâtre de marionnettes, des termes comme "marionnettiste", "manipulation", "contrôle" ou encore "soumission" sont employés. Ces mots, de par leur nature, soulignent que la relation entre le ou la marionnettiste et sa création est symbolisée par une forme d'autorité et de domination.

De ce fait, le marionnettiste détiendrait le contrôle absolu sur les actions et les mouvements de la marionnette. Cette dernière serait un simple pantin qui se laisse manipuler sans aucune forme de résistance. Mais est-ce que ces liens unissant pouvoir et marionnettes dans l'imaginaire collectif sont réellement unilatéraux ?

Fresque le marionnettiste de Lekto, juin 2022

Ce qui peut conforter en ce sens, c'est l'utilisation de ces mêmes termes dans le langage courant et dans les médias. Ainsi, le grapheur Lekto use de cette image pour dénoncer la politique du président français. De la même manière, le FBI reprend la figure de la marionnette, du pantin pour dans son programme de sensibilisation face à la montée de extrémismes. *Don't Be a Puppet* est un jeu interactif dans lequel les

joueurs et joueuses sont amené·e·s à suivre des scénarios fictifs. Si les bonnes décisions sont prises, les fils de la marionnette sont coupés. Ces fils représentent, entre autres, la manipulation.

Quittons la question du lexique et attardons-nous quelque peu sur l'utilisation concrète de la marionnette dans les rapports de pouvoir.

La marionnette comme figure de rébellion

Le théâtre de marionnettes se veut comme étant subversif. C'est du moins le point de vue de nombreuses compagnies. L'utilisation des marionnettes permet de remettre en question l'ordre établi, de critiquer la monarchie, la force policière... Et il serait assez réducteur et naïf de se dire que cette forme de résistance ne concerne que le théâtre de guignol comme on peut le voir sur l'image ci-contre. L'exemple des *Guignols de l'info* est assez parlant. Ces marionnettes, de 1988 à 2018, n'ont cessé de faire la critique de l'actualité politique, d'être satyriques et virulentes.

Guignol et le Bâton Magique, Cie Art Toupan.

La marionnette censurée

Mais cette liberté se trouve limitée lorsqu'elle dérange. Pour les *Guignols de l'info*, c'est le rachat de Canal + par Vincent Bolloré qui va amener petit à petit les marionnettes à se taire et à disparaître du petit écran. En effet, avant de supprimer l'émission de sa chaîne, Bolloré avait modifié la ligne éditoriale et demandait une "dérision acceptable" au lieu d'une "satire virulente".

La marionnette instrumentalisée

La marionnette peut lutter contre un pouvoir en place, mais ce même pouvoir peut user de la marionnette pour perdurer, pour éduquer ou encore pour endoctriner. Au Moyen Âge, les marionnettistes étaient souvent rattaché·e·s à des seigneurs ou à l'église. Ils et elles devaient donc s'y conformer. À Liège, Tchantchès, ce personnage frondeur représentant le bon liégeois travaille continuellement pour l'empereur Charlemagne. Un exemple plus actuel avec la marionnette de Blabla qui concluait toujours ses émissions par le *cache-cache pub* et sa célèbre phrase "Je bouche mes yeux, je cache mes oreilles et je regarde pas. La pub... Berk !".

Bla-Bla et Clic la souris de l'émission *Ici Bla-Bla* diffusée sur La Deux entre 1994 et 2010.

Ces 3 formes de pouvoir ne sont pas toujours clairement distinctes les unes des autres. Il y a une certaine porosité entre ces 3 pôles que sont la résistance, la

censure et la propagande. En 1914, *Guignol s'en va-t-en guerre* pour dire aux enfants que tout le monde peut faire la guerre.

Si l'on compare à d'autres arts, le théâtre de marionnettes bénéficie d'une certaine marge de manœuvre dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il peut dire.

Cette marge de liberté viendrait principalement de 3 causes :

- l'inoffensivité dont on les habille. Ce sont de petites créatures sans consciences ;
- le mépris de genre : vu comme un art secondaire ;
- l'association à l'enfance et aux jouets.

Plastic Heroes d'Ariel Doron, 2014.

Ce théâtre n'étant pas toujours considéré, il n'a pas subi la censure autant que le théâtre classique. Ces dernières années, cet art va permettre à plusieurs artistes de s'exprimer sur des sujets sensibles. Le marionnettiste israélien Ariel Doron dénonce les atrocités de la guerre dans *Plastic Heroes* (2014). Et il se sert de véritables jouets pour arriver à ses fins.

On peut en conclure que "la liberté dont peuvent faire preuve les marionnettes et les marionnettistes est toujours située, dépendante des espaces d'expression - aux sens propre et figuré - qu'ils peuvent occuper ou conquérir"⁴. On peut comprendre par là que le pouvoir n'est pas simplement "quelque chose qui s'acquiert, s'arrache ou se partage, quelque chose qu'on garde ou qu'on laisse échapper"⁵, mais que c'est quelque chose qui évolue constamment. Il serait question de relations de pouvoir et non pas de rapports.

Cet art, qui se fonde lui-même sur un rapport de force, se retrouve à être utilisé pour aborder les rapports / relations de force. Dès lors, il peut-être intéressant de se demander en quoi l'asymétrie dans les rapports de force entre le ou la marionnettiste et la marionnette permettent-ils au théâtre de marionnette d'être particulièrement pertinent pour traiter les questions des rapports de force dans la société ?

⁴ Fleury Raphaèle, Sermon Julie, pg. 17.

⁵ Foucault Michel, La volonté du savoir, histoire de la sexualité, t.I, coll. Bibliothèque des histoires, Gallimard, Paris, 1991, p.123.

3) Analyse d'une pièce de marionnettes

Après cette petite partie théorique, commençons l'analyse de la pièce *Pouvoir*.

Pour rappel, il s'agit d'une pièce qui appartient au répertoire du théâtre de marionnettes. *Pouvoir* est créée par Une Tribu Collectif, un collectif belge qui se compose d'artistes en tous genres (comédien.ne.s ; marionnettistes ; compositeur.rice.s ; scénographes ; plasticien.ne.s ; performeur.reuse.s...).

La pièce est jouée depuis 2022.

Marionnette et marionnettistes de la pièce *Pouvoir*.

Activité 8 - Analyse de *Pouvoir*

Consignes :

1. Par groupe de 5, vous allez réfléchir à des pistes d'analyse pour la pièce de marionnettes *Pouvoir* ;
2. Ces pistes porteront sur les rapports / relations de pouvoir :
 - a. le groupe A s'intéressera à la marionnette et aux marionnettistes ;
 - b. le groupe B s'intéressera à la scénographie et au public.
3. Vous commencerez à répondre aux questions que vous avez soulevées, mais notez que le but n'est pas de produire une analyse en bonne et due forme, il s'agit d'une base pour un travail individuel.
4. Pour vous aider, basez-vous sur
 - a. les 3 pages précédentes ;
 - b. vos grilles d'analyse complétées lors de la pièce ;
 - c. les éléments à votre disposition en annexe ;
 - d. toute autre ressource pertinente que vous souhaitez solliciter.
5. Après 40 minutes, vous présenterez brièvement (consignes page suivante) ;
6. Durée : 40 minutes.

Travail côté - analyse personnelle de *Pouvoir*

Consignes :

1. En partant des concepts et des outils vus dans le cadre de cette séquence et de ce cours, fournis une analyse argumentée (entre 350 et 400 mots) qui comportera une introduction, un développement et une conclusion ;
2. L'analyse devra répondre à la problématique suivante : La pièce de théâtre de marionnettes *Pouvoir* offre-t-elle le pouvoir aux spectateurs et aux spectatrices ? ;
3. Justifie ton choix ;
4. Pour t'aider, voici quelques points importants :
 - a. Présente la problématique.
 - b. Identifie les moments clés où les spectateur.rice.s interviennent
 - c. Questionne le lien entre la marionnette et les spectateur.rice.s, que représente-t-elle ?
 - d. La mise en scène et l'esthétique (y compris le bord de scène) apportent-elles un point de vue différent ?
 - e. En fonction de ton analyse, est-ce que l'objectif d'Une Tribu collectif est atteint ? (cf. document en annexe).
5. Travail à rendre pour le **22 avril** ;
6. La grille d'évaluation se trouve sur la page suivante.

Grille d'évaluation		
Critères	Indicateurs	Pondération
Respect des consignes	L'élève rend son travail en temps et en heure.	0 - 1
	L'élève respecte la structure attendue.	0 - 1
Analyse	L'analyse répond à la problématique. (un 0 à cet indicateur entraîne un 0 au critère de l'analyse et donc un échec au travail).	0 - 4
	L'analyse présente des arguments (et des contre-arguments) pertinents, variés, suffisamment développés et exemplifiés. - relation marionnette / marionnettiste - relation avec le public - mise en scène, esthétique - ...	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
	L'analyse fait référence de manière pertinente aux éléments en annexe.	0 - 1 - 2
	L'élève identifie clairement au moins 2 moments clés où le public intervient.	0 - 1 - 2
	L'analyse fait des liens pertinents avec d'autres concepts du théâtre de marionnette.	0 - 1
Rédaction	Le vocabulaire employé est adéquat (usage des termes spécifiques au théâtre de marionnettes).	0 - 1 - 2
	Le texte est compréhensible, présente une syntaxe correcte et contient moins de 5 fautes d'orthographe.	0 - 1

Annexe

1) Définitions tirées de *Marionnette, mode d'emploi : la pédagogie de Jean Claude Leportier*⁶.

Comment nommer

- **Le praticien :**
- **Manipulateur :** Celui qui manipule. On peut manipuler n'importe quoi... une fourchette, un marteau. Je n'aime pas ce terme qui réduit à une fonction très technique : ce qu'on actionne avec la main.
- **Animateur :** celui qui anime. Donner une âme ressemble plus à la relation du marionnettiste à sa marionnette. Dommage qu'il y ait une ambiguïté avec un autre métier qui peut aussi » utiliser » des marionnettes mais qui n'est pas celui que nous considérons ici.
- **Acteur/manipulateur :** C'est un personnage malveillant et qui manœuvre des gens à leur insu.
- **Acteur/animateur :** C'est celui qui anime des ateliers théâtre
- Je préfère **acteur/marionnettiste** car cette appellation désigne l'interprète de théâtre qui domine cette discipline d'instrumentiste qu'est le jeu avec marionnettes. Par contre j'utiliserais » *manipulateur* « quand je voudrais nommer le marionnettiste dans la partie technique de son interprétation.

L'instrument :

Si je désigne l'objet (l'instrument) je dis : » la marionnette « .

Si je désigne le » sujet qui joue « et si ce sujet est une marionnette je l'appellerai : » le personnage marionnette « .

2) Extrait d'un texte⁷

De la (sur)vie des marionnettes

Est-ce qu'une marionnette que l'on manipule est encore une marionnette ? La marionnette est-elle un être en devenir ou ne s'accomplit-elle réellement que lorsqu'elle s'anime ? La littérature sur ces questions de base est aujourd'hui abondante et chacun semble prêt à reconnaître que c'est très précisément dans cette oscillation entre l'inertie inquiétante et la mobilité stupéfiante que réside l'essence même de la marionnette, dont le propre est de déjouer nos catégories fondamentales d'appréhension du monde : l'objet et le sujet, l'inertie et le mouvement, le réifié et l'humanisé, le mort et le vivant.

⁶ Leportier Jean Claude, *Marionnette, mode d'emploi : la pédagogie de Jean Claude Leportier*, La compagnie Coatimundi, consulté le 12 mai 2024, [en ligne] <https://www.coatimundi.eu/formations/notespedagogiques#Preliminaire2>.

⁷ Tomasovic Dick, *De la (sur)vie des marionnettes*, dans *La marionnette et le film d'animation : recueil des actes du colloque autour de la marionnette dans le film d'animation*, Lansman, Tournai, 2010, p. 25.

3) Photo de Donald Trump ⁸

4) Photo d'une marionnette représentant un cavalier comme on pouvait en voir dans certaines pièces médiévales.

⁸ Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images

note d'intention

De notre vivant, nous n'avons connu qu'un seul système politique. Depuis toujours, nous vivons dans une démocratie représentative de type élective : par le vote, des citoyens choisissent des représentants qui vont alors exercer le pouvoir en leur nom. C'est une des formes possibles de la démocratie. Il y en a d'autres. Mais la nôtre, la seule que nous ayons réellement expérimentée, c'est celle-là. À tel point que pour bon nombre d'entre nous, une confusion s'installe : nous finissons par croire que s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. Le vote est devenu pour beaucoup synonyme de démocratie.

Certes, nous savons que ce système présente de grandes fragilités. Il est sensible à la corruption, aux lobbies, aux intérêts d'ordres divers qui l'assaillent et le déforment. Il est fragilisé par les populistes qui pervertissent son fonctionnement sans vergogne. Il s'appuie principalement sur la structure des partis, qui s'habituent très vite aux plaisirs du pouvoir. Il facilite la tâche aux idées courtes, aux slogans. Il favorise la célébrité face à l'anonymat, et, comble du comble, les dynasties. Il forme des professionnels du pouvoir qui rapidement ne pensent plus qu'à le conserver. Rien de grave nous dit-on. Nous avons appris à vivre avec tout ça. Nous nous sommes petit à petit habitués.

Mais quand même... il nous semble qu'aujourd'hui le doute est permis. Il nous semble que ce système, celui dans lequel vit la majorité des habitants de la planète, est en difficulté. Nous pensons donc qu'il serait sain de questionner, non pas la démocratie qui nous est si chère, mais son caractère représentatif et électif. Nous pensons même que c'est urgent. Et que prioritairement, il faut porter cette question auprès des générations à venir. Qu'allons-nous faire de ce cadeau, la démocratie ?

Pourquoi est-ce si important de poser cette question ? Parce que l'Histoire nous apprend que quand les élus sombrent, c'est souvent la démocratie elle-même que l'on remet en cause, et non son application.

Nous, nous désirons questionner notre façon d'exercer la démocratie.

Les analyses sur cette dernière ne manquent pas. Sans doute parce que les problèmes ne manquent pas non plus : notre modèle semble être malade. Mais alors que faire ? Existe-t-il un modèle prêt à être utilisé ? Non. Alors voilà, on cherche, on réfléchit.

Notre projet voudrait poser des questions

basiques qui semblent difficile à entendre aujourd'hui : notre système est-il le meilleur possible ? Le meilleur système existe-t-il déjà ou reste-t-il à inventer ? Qu'est-ce qu'on attend ? Peut-on au moins y réfléchir ?

6) Extrait du texte

La marionnette (Ricky) : Je crois qu'on va pouvoir procéder au vote, Margaux, là, non ? On fait comment ?

Margaux : Ah oui. Donc, nous allons procéder au vote. Pour une question d'efficacité et de gain de temps et afin que vous puissiez assister à un spectacle parce qu'en fin de compte, c'est quand même le but de cette soirée, vous lèverez la main au moment de voter pour le groupe de candidat·e·s que vous souhaitez élire. Alors ... commençons ! Ce soir, c'est totalement inédit, pour la première fois au théâtre, vous avez la possibilité de changer le cours de l'histoire. (c'est le cas de le dire) Ce soir, vous pouvez voter pour les marionnettistes et assister au spectacle initialement prévu. Ou, voter pour la marionnette, qui propose de mener l'histoire ! C'est parti ! Pour les marionnettistes en salle. . . Levez la main. Merci. Et sur scène ? - Cécile?

Cécile – Je viens d'avoir une prise de conscience. D'un côté, je vois bien qu'on doit évoluer avec notre spectacle et d'un autre je ne vois pas trop comment une marionnette pourrait diriger un spectacle. Je ne vais pas voter si je ne crois en rien de ce qui m'est proposé. Donc c'est ça mon vote, je ne vote pas.

Michel : Mais ça ne sert à rien de faire ça !

Cécile : Je sais ...

Margaux : On reprend les votes s'il vous plaît. Pour la marionnette ... Il est 10h03 et c'est la marionnette qui crée la surprise en remportant la victoire contre les marionnettistes.

Ricky : Vous avez voté, j'ai gagné, c'est la démocratie ! C'est un moment historique ! Pour la première fois, une marionnette va écrire l'histoire ! Et maintenant, je veux aller voir mon électorat !

Les 3 : Ah, non, non.

Ricky : Je veux aller voir mon électorat !

Les 3 : Non !

Ricky : je veux aller voir mon électorat !... Merci d'avoir voté pour moi, merci à vous tous et toutes, grâce à vous je vais pouvoir mettre en place notre projet, parce que c'est notre projet ! Très belle veste, je veux la même. Vous allez souvent au théâtre ? Non ? On s'ennuie au théâtre, moi je vais changer ça, je vais vous proposer un spectacle hors du commun. Vous avez de belles dents, moi aussi je veux des dents !

Vous n'avez pas voté pour moi ? Ce n'est pas grave, parce que quoi qu'il arrive et coûte que coûte, je défendrai vos intérêts. Vous avez des cheveux ? Je veux des cheveux ! Je veux des cheveux maintenant ! Trouvez-moi des cheveux, pour être cool il faut des cheveux ! Ah, Salomith ! prête-moi ta blondeur pour couvrir ma luisance ! Je veux être un type cool ! Un dirigeant cool qui sait prendre des décisions et aussi comprendre l'humain et l'humaine qui se cache en chacun et chacune de nous. Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ?

Cécile : Bin là, c'est plutôt à toi de nous le dire. C'est toi qui décides maintenant.

Ricky : Ah. Oui, c'est vrai, c'est moi qui décide. Bon. On va aller par là... C'est moi qui ai décidé ça. Stop. Maintenant par là. Très bien Cécile les pieds. Stop. À gauche. Le bassin un peu plus chaloupé Noémie. Oui. Stop ! À droite ! Stop ! Pas trop à droite quand même ! À gauche. À droite. Au centre. À gauche. Au centre. À droite. Je gouverne ! Bon, je suis un peu fatigué. Cécile, est-ce que tu pourrais me faire un massage ?

Les 3 : Alors c'est ça ton changement ? C'est pour ça que tu t'es fait élire ?

Ricky : Heu. Oui, vous avez raison, pardon. Je ... je ne sais pas, je me suis un peu amusé. Bon je m'y remets. Enfin, je m'y mets. Alors... Commençons par le début. Cette table, Est-ce que ce n'est qu'une table ?

Bibliographie

Pour la leçon n°3

- La lente agonie des "Guignols de l'info" depuis que Vincent Bolloré tire les ficelles à Canal+ France Info, 2 juin 2018. [en ligne] https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/les-guignols-de-l-info/la-lente-agonie-des-guignols-de-l-info-depuis-que-vincent-bollore-tire-les-ficelles-a-canal_2782297.html
- Marionnette et société, Puck, Institut international de la marionnette, France, 1990.
- Adam Marthe, Le théâtre de marionnettes actuel : ambiguïté, provocation, recherche, dans *Jeu*, n°51, 1989, pp. 70-89.
- Beauchamp Hélène, La marionnette contre l'acteur : enjeux et apports d'un débat théâtral (du romantisme aux avant-gardes), dans *La vie filmique des marionnettes*, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008, pp. 91-106.
- Guiot Lise, Le bunraku et ses nouveaux visages sur la scène française contemporaine (sous la dir. Plassard Didier), thèse de doctorat en Langues, Littératures, Cultures, Civilisations, Université Paul-Valéry – Montpellier 3, 2016.
- Lignereux Aurélien, Rosser le gendarme dans les spectacles de marionnettes au xixe siècle : une école de rébellion ?, dans *Sociétés & Représentations*, vol. 16, n°2, 2003, pp. 95-113. [en ligne] <https://www-cairn-info.kbr.idm.oclc.org/revue-societes-et-representations-2003-2-page-95.htm>
- Serrell Mathilde, Les Guignols, chronique d'une mort annoncée, radio France, France culture, 4 juin 2018, [en ligne] <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-billet-culturel/les-guignols-chronique-d-une-mort-annoncee-7794497>
- Zagdoun Benoît, La fin des "Guignols de l'info" ? "C'est une décision politique", selon l'un des imitateurs, France info, 2 juillet 2015, [en ligne] https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/les-guignols-de-l-info/la-fin-des-guignols-de-l-info-c-est-une-decision-politique-selon-l-un-des-imitateurs_980093.html

Pour la séquence

- Antonova Irina, *Marionnette d'aujourd'hui : Espace changeant – corps changeant – esprit changeant*, critical Stages/Scènes critiques, 2017. [en ligne] <https://www.critical-stages.org/16/marionnette-daujourd'hui-espace-changeant-corps-changeant-esprit-changeant/>
- Baty Gaston, Chavance René, *Histoire des marionnettes*, Presses universitaires de France, Paris, 1972.
- Beauchamp Hélène, Garcin-Marrou Flore, Introduction, dans *Les scènes philosophiques de la marionnette*, L'entretemps / Institut International de la

- Marionnette, 2016, Montpellier, pp 11-22. [en ligne] https://www.floregarcinmarrou.com/wp-content/uploads/2018/04/Livre_H%C3%A9l%C3%A8ne-Beauchamp_Flore-Garcin-Marrou_Les-Sc%C3%A8nes-philosophiques-de-....pdf
- Beauchamp Hélène, La marionnette laboratoire du théâtre, Deuxième époque, 2018.
 - Bensky Roger-Daniel, Recherches sur les structures et la symbolique de la marionnette, Klincksieck, 2000.
 - Bertola Isabelle, Blaise Pierre, Georis Stéphane, Plassard Didier, Le pari de la marionnette au théâtre, édition de l'oeil, 2010.
 - Boutigny Patrick, Goulouzelle Eric, Sylvie Baillon, marionnette, silence et totem à paroles, Invenit, 2023.
 - Charlet Émilie, Coulon Aurélie, Plassard Didier *Entre l'homme et la chose*, dans Agôn, 4, 2011. [en ligne] <http://journals.openedition.org/agon/1936>
 - Djenane Louisa, *Réalités contemporaines Synthèse d'après Julie Postel*, Le portail des arts de la marionnette. [en ligne] https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=712,
 - Drogou Annick et Pachès Vincent, Marionnettes et pantins, VST - Vie sociale et traitements, vol. n° 84, no. 4, 2004, pp. 68-69. [en ligne] <https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2004-4-page-68.htm>
 - Fleury Raphaèle, Sermon Julie (sous la dir.) *Marionnettes et pouvoir : censures, propagandes, résistances*, Deuxième époque, coll. Domaine Marionnette, France, 2019.
 - Firmo Catarina, Matière, paysage et récit dans le théâtre de marionnettes, Éditions Le Manuscrit, 2022, Entr'acte, Ana Clara dos Santos [en ligne] <https://hal.science/hal-04053900>
 - Francesca Di Fazio, La marionnette et son drame : Les dramaturgies pour le théâtre de marionnettes contemporain en France et en Italie (1980-2020), Art et histoire de l'art, Université Paul Valéry - Montpellier III, Università degli studi (Bologne, Italie), 2022. [en ligne] <https://theses.hal.science/tel-04077521>
 - Guidicelli Carole, Plassard Didier, *Haunted Figures, Haunting Figures : Puppets and Marionettes as Testimonies of Liminal States*, dans Skenè, Journal of Theatre and Drama Studies, Puppet, Death, and the Devil : Presences of Afterlife in Puppet Theatre, 8, 2022, pp. 11-33. [en ligne] <https://hal.science/hal-04457060>
 - Guinebault Chantal, *En face, à l'intérieur. Le paradoxal pouvoir de la marionnette*, dans Ligeia 2008/1 (N° 81-84), pp. 155-159. [en ligne] <https://www.cairn.info/revue-ligeia-2008-1-page-155.html>
 - Heulot-Petit Françoise et al, Interactions entre le vivant et la marionnette, Artois Presses Université, France, 2019. [en ligne] <https://books.openedition.org/apu/3851?lang=fr>
 - Jurkowski Henryk, *Métamorphoses: la marionnette au XXe siècle*, 2ème édition, Institut international de la marionnette et L'entretemps, France, 2008.

- Mattéoli Jean-Luc, *L'objet pauvre dans le théâtre contemporain*, dans Images Re-vues n°4, 2007. [en ligne] journals.openedition.org/imagesrevues/125
- Niculescu Irina, Pro-vocation marionnettes, les rencontres internationales sur la formation aux Arts de la Marionnette, Urdimento, v.2, n.32, Setembre 2018, p. 12-27. [en ligne] <http://dx.doi.org/10.5965/1414573102322018012>
- Plassard Didier, Troubles dans le double : quand la marionnette et le corps ne font qu'un dans Magma, n°4, 2024, pp.15-17. [en ligne] <https://hal.science/hal-04457535/document>
- Plassard Didier, Grazioli Cristina, La marionnette, ou la mimésis complexe// La complexité des « figures » dans le théâtre en tant que « mimesis », dans Urdimento 2, n° 32, 10 octobre 2018, pp. 56-72. [en ligne] <https://doi.org/10.5965/1414573102322018056B>.
- Plassard Didier, Marionnette oblige : éthique et esthétique sur la scène contemporaine, dans La marionnette? Traditions, croisements, décloisonnements, Théâtre/Public, 2009, pp.22-25. [en ligne] <https://hal.science/hal-01574546>
- Racine Emilie, Les arts de la marionnette et la figure du double, Mise en jeu de doubles féminins à partir du langage marionnettique, éditions universitaires européennes, 2014.
- Sermon, Julie. « La marionnette, un art contemporain ? (ou comment en finir avec les idées reçues) », NECTART, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 108-116. [en ligne] <https://www-cairn-info.kbr.idm.oclc.org/revue-nectart-2017-2-page-108.html>
- Stassart Dominique, *approche anthropologique de la marionnette liégeoise : la marionnette prise entre son créateur, le montreur et le spectateur*, Université de Liège, 1998.

Dossier pédagogique et autre ressources :

- *Dossier de presse : Pouvoir*, Une Tribu collectif, la Balsamine 2022. [en ligne] <https://balsamine.be/wp-content/uploads/2023/02/DP-Pouvoir-La-Balsamine-1.pdf>
- *Dossier pédagogique : Exposition Marionnettes du monde*, Abbaye de Stavelot et ETC, 2013. [en ligne] <https://www.autour-de-lecole.be/wp-content/uploads/2018/02/Abbaye-de-Stavelot-Marionnettes-du-Monde.pdf>
- *Fiches thématiques pour approfondir avant ou après la visite les techniques de marionnettes la virevolte parcours permanent 2022-2026*, Musée des Arts de la Marionnette, Lyon, 2022. [en ligne] https://www.gadagne-lyon.fr/sites/gadagne/files/medias/documents/2022-08/MAM_dossier_pedagogique_3_les_techniques_virevolte.pdf
- *Fiches thématiques autour de la marionnette*, Musée des arts de la marionnette (MAM) et la délégation académique aux arts et à la culture, Académie de Lyon. [en ligne] http://daac.ac-lyon.fr/docs/fiches_thematiques_marionnettes.pdf

- Flabat Françoise, *Marionnettes du Monde, Entre Terre et Ciel*, Dossier enseignants, Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2011. [en ligne]
<https://www.maisondelamarionnette.be/files/Mus%C3%A9e/Dossier-enseignants.pdf>

Annexe

Programme de l'enseignement catholique secondaire en éducation artistique ; arts d'expression, 3ème degré.

Sur la page 20 du programme :

REGARDER / ÉCOUTER

COMPÉTENCES TRANSVERSALES	COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
<ul style="list-style-type: none">▪ Structurer l'observation.▪ Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception.▪ Dégager du sens.▪ Nourrir dans leur complémentarité les mémoires visuelle, sonore, kinesthésique.▪ Distinguer l'objectif du subjectif dans la perception.	<p>Comprendre les langages dans les domaines visuel, sonore et kinesthésique.</p> <p>Décrypter les relations entre le langage corporel et le langage verbal.</p> <p>Décoder dans une œuvre déterminée les systèmes de signes artistiques mis en œuvre pour atteindre un effet esthétique.</p> <p>Établir des liens entre des modes d'expression artistique envisagés dans leur évolution artistique et spatiale.</p> <p>Identifier un événement culturel ponctuel et le relier à un ensemble d'activités d'expression.</p> <p>Se poser des questions à propos des supports techniques de l'expression.</p>

Sur la page 21 du programme :

CONNAITRE

COMPÉTENCES TRANSVERSALES	COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
<ul style="list-style-type: none">▪ Comparer, analyser et conceptualiser.▪ Structurer logiquement sa pensée dans le décodage de l'expression et de la communication.▪ Remettre l'œuvre dans son contexte et s'interroger sur l'intérêt, le sens d'une réalisation.	<p>Établir des liens entre les modes d'expression artistique envisagés dans leur évolution temporelle et spatiale, les relier aux grands courants.</p> <p>Connaître pour une œuvre déterminée des systèmes de signes artistiques utilisés pour atteindre un effet esthétique.</p> <p>Relier l'apparition ou la résurgence de formes à leur contexte historique, sociologique, psychologique, philosophique. Montrer comment elles s'y inscrivent, où et en quoi elles sont en rupture.</p> <p>Analyser l'interaction dynamique entre ces différentes composantes et montrer en quoi l'artiste forge, définit, voire remet en question les valeurs et la sensibilité de la culture de telle ou telle société.</p> <p>Identifier un événement culturel ponctuel et de relier à un ensemble d'activités d'expression.</p> <p>Connaître des supports techniques de l'expression.</p>