

ATELIER MAGIE ET MARIONNETTE

Autour des spectacles

LE HORLA
R.A.G.E
JE TUE NOUS

LES ANGES AU PLAFOND

photo Vincent Muteau

**Cet atelier est plus spécifiquement proposé
APRÈS les spectacles *Le Horla*, *R.A.G.E*, *Je tue Nous*
accueillis par votre structure.**

Le Geste de manipulation visible et invisible

ATELIER MAGIE MARIONNETTE

à partir de 6h (ou 2x3h) de transmission (jusqu'à environ 20h)

Prévoir également 1h d'installation technique au préalable

Présentation

Fils, tiges, ombres, théâtre au noir, la boîte à outils du·de la marionnettiste croise celle du·de la magicien·ne. Iels ont en commun le geste de manipulation et le désir de perturber le réel en complicité avec le·la spectateur·trice.

La malle pédagogique contient

Du fil invisible, des tringles, des cordes à piano, des aimants, des mousquetons ...
Quelques marionnettes et des prothèses
Des objets du quotidien, vaisselle, carnet ...

Public concerné

Ce stage s'adresse à un groupe d'environ 12 participant·es ayant déjà une pratique amateur ou non du théâtre et souhaitant découvrir l'univers de l'illusion.

Intervenant·e

Un·e marionnettiste-magicien·ne

Contenu

Comment susciter le sentiment magique ? Quel est le chemin d'une écriture magique ?

Nous vous proposons au cours de cet atelier d'explorer différentes méthodes d'écriture et de chercher un geste personnel qui croise une manipulation « visible » et une manipulation « secrète ». L'effet recherché étant de mettre en question le réel et sa soi-disant « normalité ».

Dans un premier temps, nous travaillerons sur les capacités corporelles d'illusion.

Budget

Si besoin rachat de consommables : 2 rouleaux de papier de soie (un orange ou bleu et un noir, 6.50€), du fil de tapissier (40€), un rouleau de gaffeur noir mat (34,50€) et de la cire dentaire (10€).

Nous aborderons les thématiques de l'apparition/disparition, de la lévitation....

Nous verrons comment intervient la technique de la mis-direction, la nécessité de la discontinuité et dans quelle mesure la lumière revêt une réelle importance (théâtre au noir).

Demande auprès du public

Une tenue souple noire

Demandes techniques

Une grande salle dégagée (minimum 60 m2), une ou deux tables, des chaises

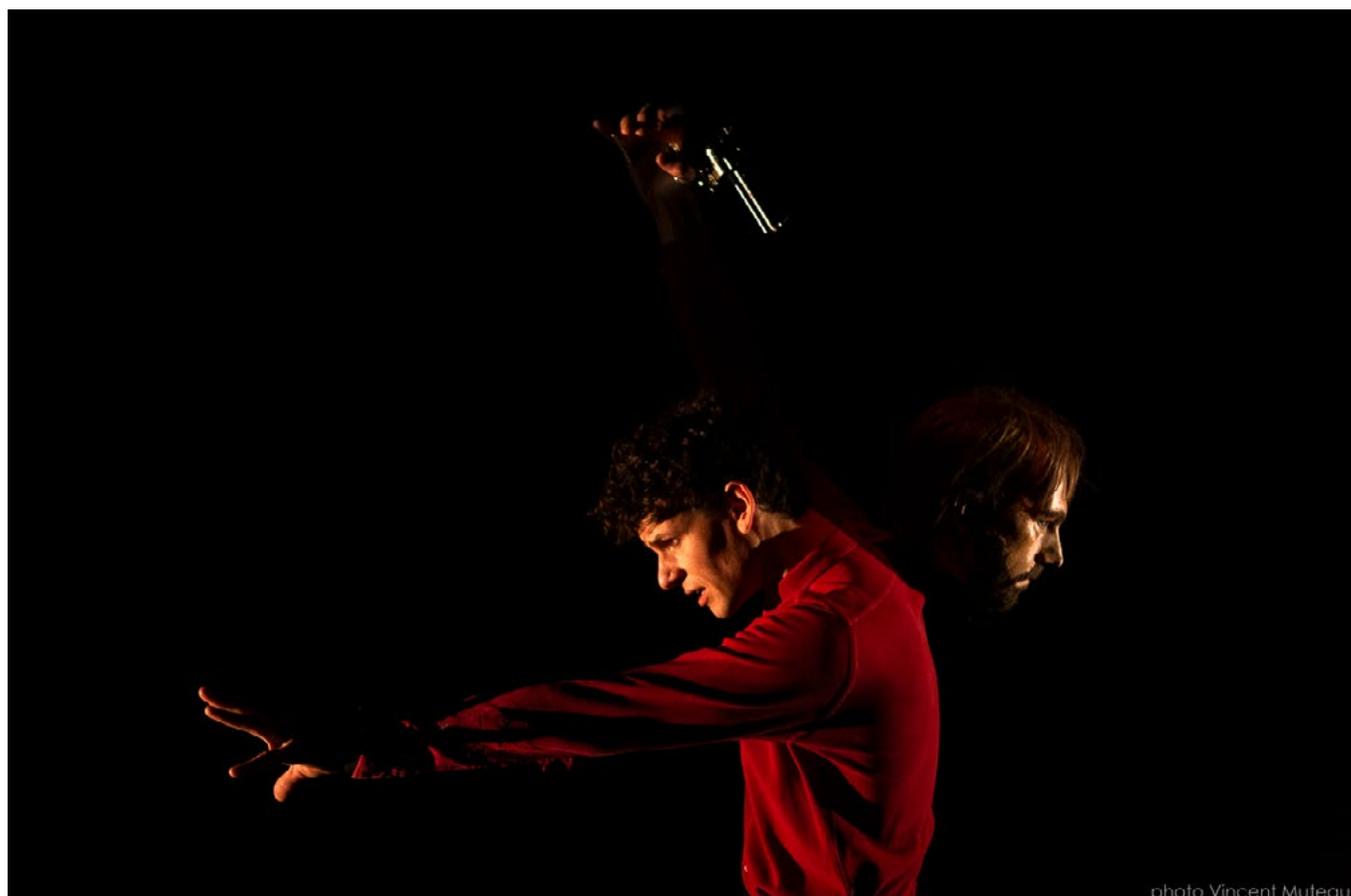
OBSCURITÉ dans la salle de travail

Emprunt de projecteurs latéraux au théâtre partenaire :

2 découpes type 613-614 avec 2 rallonges ou 4 découpes ETC S4 (750 watts) avec 4 rallonges, le tout sur pied (montant à 1m50)

Si l'atelier se déroule sur un plateau de théâtre : 4 circuits graduables

Installation d'une heure au préalable avant le début de l'atelier

« Les Magiciens. Hommes aux mille mains je forme des vœux pour que votre art se lègue parce qu'il s'adresse à ce que le monde conserve en lui de meilleur : l'enfance. »

Jean Cocteau

Déroulé du Module

Introduction – 10 min

Présentation des Anges au Plafond

Place de la magie dans l'historique de la compagnie

Si je vous dis « marionnette » ? Si je vous dis « magie » ?

Définition de l'illusion : dérivé de illudere (« jouer avec, se jouer de », « railler »)

Interprétation erronée d'une donnée sensorielle : Illusion auditive. Illusion d'optique (« nos sens nous trompent »)

Effet obtenu par le moyen de l'art, de l'artifice, du trucage et qui crée le sentiment du réel ou du vrai : L'illusion de la vie donnée par un automate.

Appréciation conforme à ce que quelqu'un souhaite croire, mais fausse par rapport à la réalité : Perdre ses dernières illusions. (cf tension entre croire et savoir)

Des points communs et des différences entre les disciplines

« *Arts de la magie et arts de la marionnette, croisant les héritages du rituel et des arts populaires, partagent une même histoire, de la statuaire animée de l'Antiquité aux entrepreneurs de "marionnettes et physique amusante" des spectacles de curiosités du XIXe siècle, en passant par les automates de Vaucanson ou les machines de Robertson.* » [...] « *La marionnette contemporaine, art de l'illusion consentie, fonde son écriture sur le jeu du passage de l'inanimé à l'animé pour créer des effets de présence.* » C'est ce qu'on pourrait qualifier de « suspension consentie de l'incrédulité ». « *La magie nouvelle joue avec le fonctionnement des perceptions humaines, pour produire une émotion esthétique liée au détournement du réel, dans le réel.* » « *Ces deux disciplines travaillent à la représentation de l'impossible.* »
Extrait de Illusion et qualité de présence (ICIMa, Chaire d'Innovation cirque et marionnette).

La marionnette et la magie jouent sur une zone entre le visible et l'invisible et sur un territoire entre croire et savoir.

Présentation du module

Il y a plusieurs types de public : les personnes qui ne veulent pas savoir et veulent croire dans l'illusion. Si vous êtes parmi nous, c'est que vous faites partie de la deuxième catégorie.

Dans un premier temps, nous travaillerons sur les capacités corporelles d'illusion de l'interprète au plateau notamment à travers les sensations. La deuxième partie sera dédiée à une initiation au travail marionnettique (manipulation visible) avant de nous intéresser dans la 3ème partie au geste de manipulation invisible du-de la magicien-ne sous l'angle de quelques types de trucage magiques. La dernière partie nous permettra de croiser les disciplines à travers des propositions d'improvisation.

Echauffement – 15 à 20 min

Echauffement classique du-de la comédien-ne.

Puis

Exercice

Marche dans l'espace, le regard indique là où on va.

Exercice

À 2 personnes : *la personne A s'appuie contre un mur sans forcer. La personne B pose une main dans le dos de la personne A qui va progressivement se mettre en marche dans l'espace toujours avec l'appui de la personne B derrière. La personne B enlève sa main. Observer les sensations éprouvées par la personne A avec et sans la main.*

1ère étape – 40 min

Travail sur le corps et exercices de théâtre

Exercice : entrée / présence / sortie : l'apparition et la disparition

Demander aux participant.e.s un simple exercice de présence. Une entrée neutre. Le-la participant.e entre sur scène, s'avance face public, le regarde puis sort de façon neutre.

Cet exercice permet de prolonger l'exercice de la marche avec/sans main dans le dos, de charger/décharger la présence.

Exercice de la « corde raide » de Peter Brook

On colle une longue bande de scotch papier sur le sol avec 2 marques pour signifier les coulisses.

Chacun-e des participant-es est invité-e à parcourir cette ligne en imaginant que qu'une corde raide a été a été tendue au-dessus du sol, de l'abîme.

Attention soigner son entrée et sa sortie (commencer l'état avant d'être à vue et poursuivre l'état jusqu'à la disparition dans les coulisses)

L'exercice est à envisager comme un rituel de passage. L'idée est de partager avec les autres un imaginaire commun afin de faire exister cette corde. Cela passe par des gestes, des regards, une respiration, une rythmique, un style de jeu qui se créent progressivement lors d'improvisations répétées. Iels s'élancent, les un.es après les autres, crient, rient, chutent, remontent sur la corde. Se concentrer sur soi-même en même temps que chercher le contact avec les autres. Cet exercice permet aussi de parler de la relation au public.

Exercice les yeux bandés / aller chercher un objet (exercice de Claire Chastel, Cie Le Phalène)

Un objet est posé à même le sol devant un·e participant·e qui est invité·e à s'approcher de l'objet pour le ramasser. Il lui est demandé de repérer la distance qui le·la sépare de l'objet. On replace l'objet au même endroit et la personne revient à son point de départ. On lui bande les yeux avec un foulard. Puis elle essaie de retrouver l'objet et de le prendre dans ses mains.

Le but de cet exercice est de réinvestir ses sensations, ses perceptions en occultant un sens et de travailler sur les troubles de la perception (cf. le sentiment magique, nos sens nous trompent).

NB : marquer au sol le point de départ avec du scotch papier.

Exercice : travail sur les émotions

En marche dans l'espace, les participant·es sont invité·es à exprimer avec le corps différentes types d'émotions. Puis en cercle, gamme des émotions (école Lecoq). L'idée est d'aller crescendo dans la montée. (Cet exercice sera prolongé par la manipulation de la marionnette [partie 2] et par les feuilles de papier sur tige [partie3])

NB : afin de condenser ces exercices, il est possible de faire travailler les stagiaires en même temps.

2ème partie – 1h30

Manipulation marionnettique (manipulation visible)

Exercice avec les yeux

Introduire la notion de délégation

Exercices avec une marionnette-sac

Introduire les notions de centre de gravité, regard, respiration. Et les relations existantes entre la marionnette, le·la marionnettiste et le public.

NB : la valise magie-marionnette contient déjà 2 marionnettes-sacs. Il est possible de prendre un jeu de marionnettes-sacs issues du P.A.F. pour compléter.

REM : la marionnette peut déjà faire des choses surréalistes, comme léviter, par exemple (défi à la gravité).

Que dit cette position corporelle visible du·de la manipulateur·trice car elle est signifiante ? Un simple opérateur ? un accompagnateur ? un commentateur ? une force divine qui nous dépasse ?

Conclusion de cette partie

La manipulation marionnettique à vue joue avec des codes de jeu. L'écriture se fait par métaphore. Elle crée l'illusion de la vie à partir d'un être inanimé. Il s'agit de faire de la marionnette un être vivant doué d'une volonté autonome.

Il y a une relation entre croire et savoir. On fait en quelque sorte confiance au mystère. Ou bien dévoile-t-on les dessous de l'illusion en manipulant à vue ? « Le théâtre de marionnette procède au détournement du réel dans la fiction en portant l'accent sur la fable et le personnage, de même que sur la capacité du théâtre à produire une représentation (donc une réinterprétation) du monde. L'illusion dont il se sert est plutôt le spectacle d'une illusion. » (extrait de la revue Manip, n°26)

Parler de l'étrangeté de cette manipulation (cf la notion d'inconnu-reconnu, « Unheimliche » de Freud.

Dans la partie suivante, nous allons aborder la manipulation secrète dans laquelle il y a une séparation entre ce que le public voit et la partie secrète (le caché de l'iceberg).

3ème partie – 1h50

Quelques procédés magiques (manipulation secrète)

Le travail avec les tiges

Exercice du Kway – le vent est-il représentable ?

Phase 1 : par groupe de 2 personnes face à face. La 1ère personne pose ses mains sur les hanches de la 2ème et repousse son bassin. La 2ème personne tente d'avancer.

Phase 2 : la 2ème personne garde en mémoire corporelle cette sensation de marche.

Musique de grand vent. La 2ème personne reproduit la marche traversée sans partenaire en donnant au public l'impression de marche dans le vent. Puis on inverse la personne 1 et 2.

Phase 3 : présentation de la tige dans le Kway. Essai de manipulation du Kway avec celle-ci et marche dans l'espace avec musique de grand vent. Essai éventuel dans le couloir de lumière.

Présentation du système d'éclairage

Parler de l'importance de la lumière : la question de la vision, du choix d'un angle du visible, du caché, du révélé ou suggéré, de l'évoqué, du dévoilé.

Attention aux angles morts.

Réglage des lumières latérales avec les couteaux et un « cache halot ».

Utilisation des tiges et des cordes à piano dans le couloir de lumière

Exercice : les émotions de la feuille de papier de soie – la lévitation et le défi à la gravité – apparition/disparition

Rappeler l'exercice des émotions corporelles (partie 1) et les principes traversés dans la manipulation marionnettique. Accrocher un petit morceau de papier de soie au bout d'une tige ou d'une corde à piano et travailler sur les émotions du matériau dans le rayon de lumière. Une entrée / une émotion / une sortie.

La notion de cadre de vision, la disparition et la mis-direction

Exercice : la boule de papier de soie noire (2 personnes)

Une personne A place une boule de papier noire près des yeux d'une autre personne B assise. Par un jeu de mains, elle fait disparaître le papier en le lançant derrière la personne B.

Référence : vidéo de Tony
Slydini paper balls

Présentation du tour de la disparition de la pièce de monnaie

(à faire avec une bague pour continuer à laisser entendre le contact métallique de la main avec la table après la disparition de la pièce de monnaie)

NB : placer le moteur du déplacement au bout des doigts.

Ces exercices permettent d'aborder plusieurs notions en magie. La·le magicien·ne conditionne le cadre ou le champ de vision du public (réduction / élargissement, plan serré/plan rapproché).

La « disparition » en magie est un effet souvent utilisé.

REM : le tour de la pièce de monnaie implique la technique du « lapping » (faire disparaître l'objet en le laissant tomber sur les genoux).

Introduire le concept de « mis-direction » (cf lexique)

Faire un parallèle avec les notions du regard du·de la marionnettiste sur sa marionnette et dans une certaine mesure avec la direction de la lumière qui peut mettre l'accent sur un point à regarder.

Exercice

Entraînement des participant·es. Travailler la fluidité et la rythmique du geste, l'anticipation qui doit rester secrète (le/la magicienne a un coup d'avance sur le public) et l'impulse et l'opposition du thorax par rapport à la zone à regarder

Le travail avec la technique du fil

Présentation du fil de tapissier, des mousquetons/anneaux et déplacement d'objets dans l'espace (chaise, table ...) avec attaches directes et indirectes

Ce fil est utilisé pour déplacer des objets, les faire disparaître, les attirer, les faire voler. Il permet d'incarner l'invisible.

Il existe différents calibres de fil. Plus on s'approche du public, plus il doit être fin pour être invisible. Il s'agit ici d'un fil intermédiaire (calibre 30). Un calibre de 40 indique qu'il est plus fin et un calibre 20 indique qu'il est plus épais. Il est torsadé et est composé d'une multiplicité d'autres fils. On peut le dénuder. Le fil se divise en 3 puis chaque brin se divise lui-même en 15 autres brins très fins.

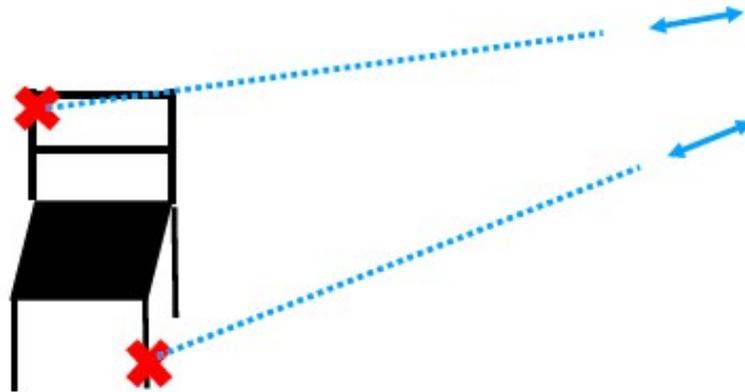
Le nœud avec le fil de tapissier

Déplacement d'une chaise dans l'espace

Exemple d'attache avec 2 points

Exemple d'attache avec 2 points :

Légende des dispositifs :

mousqueton fixé avec du gaffeur noir

point fixe du fil

ou

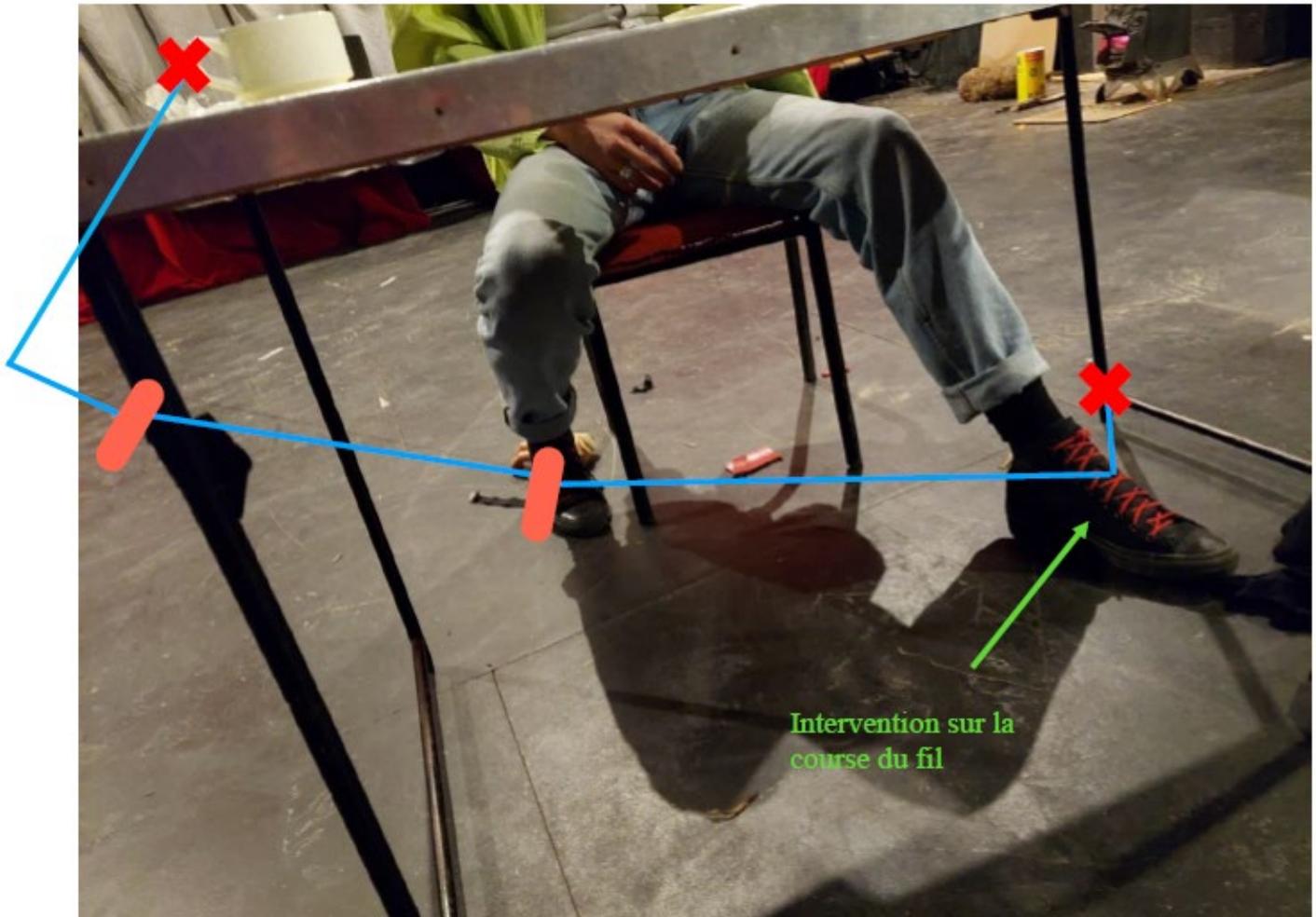
fil de tapissier

Exercice en groupe : l'invité·e mystère

Il y a 2 chaises au plateau et le/la présentateur·trice est humain·e.

Il s'agit d'une interview. L'invité·e mystère réagit en bougeant la chaise.

Présentation du dispositif de la table avec des objets qui se déplacent

NB

La table est recouverte d'un tissu noir plaqué à l'aide de pincés

La commande de déplacement de l'objet par le fil peut se faire en bout de course du fil ou bien sur la course du fil. Il est nécessaire de cacher la traction du fil (geste de manipulation caché avec éventuellement une mis-direction).

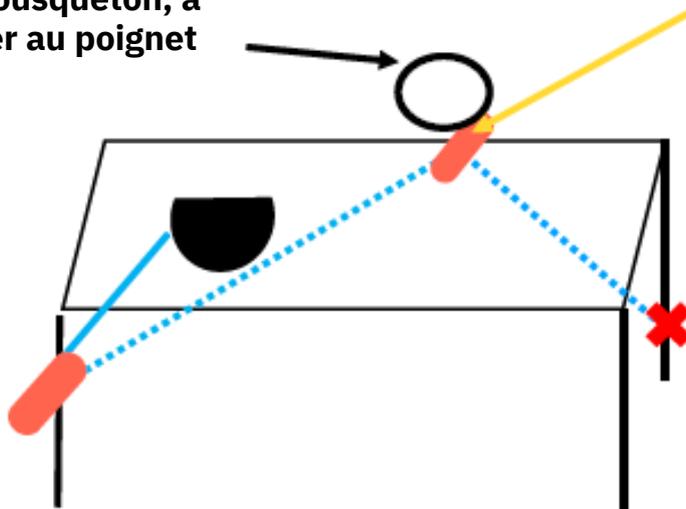
Le jeu du·de la magicien·ne est de croire en la vie de l'objet tout en opérant la traction.

Il s'agit en magie de devancer la compréhension du public. Quand ce dernier comprend le « truc magique », c'est là que le sentiment magique meurt. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un coup d'avance sur le public en brouillant les pistes, c'est-à-dire en dénonçant le système de manipulation envisagé et/ou en modifiant le geste de manipulation. C'est ce qu'on appelle le principe de **discontinuité**.

Autre configuration

Elastique accroché au mousqueton, à enfiler au poignet

Mousqueton caché fixé à un aimant

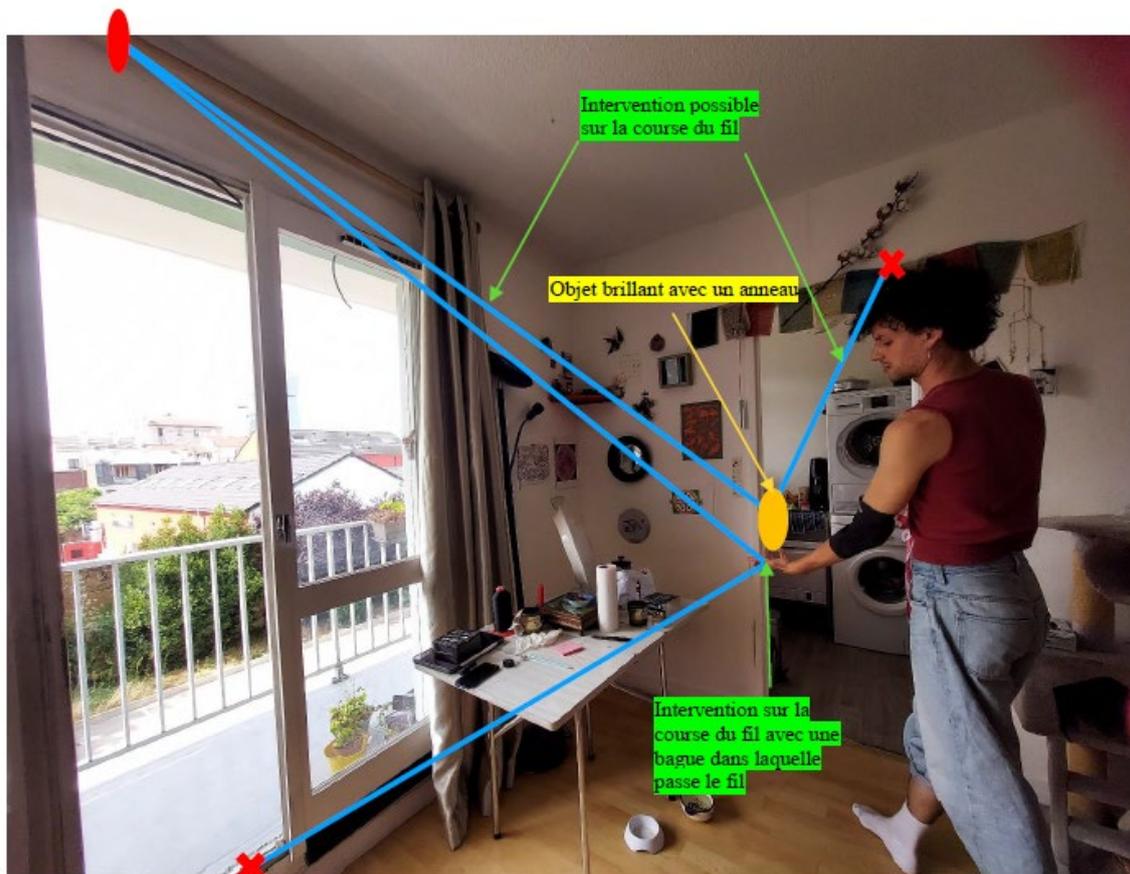

Exercice : par groupe de 3 personnes. Improvisation.

Partir d'une situation quotidienne pour progressivement introduire le mystère. Une personne est assise à une table. Progressivement, des objets se déplacent. Réaction.

Est-ce une perturbation du réel ? ou bien se trouve-t-on à l'intérieur de la psyché du personnage ?

Autre configuration : lévitation

Voir ici la VIDÉO d'utilisation de ce système

NB : L'objet en lévitation peut tout à fait être une marionnette. Nous explorerons cette possibilité dans la dernière partie de la formation dédiée au croisement des disciplines.

Conclusion de cette partie

Parler du geste de manipulation invisible du·de la magicien·ne.

Quels sont les sentiments, impressions dégagé·es ?

Mystère, inquiétante étrangeté, représentation des forces de l'inconscience, du visible et de l'invisible....

Quels sont les points communs entre la manipulation marionnettique et la pratique de la magie ?

Utilisation de la main, l'implication du corps, la gestuelle, la mis-direction, l'importance du regard, l'effet de réel...

4ème partie – 1h30

Improvisations et croisement

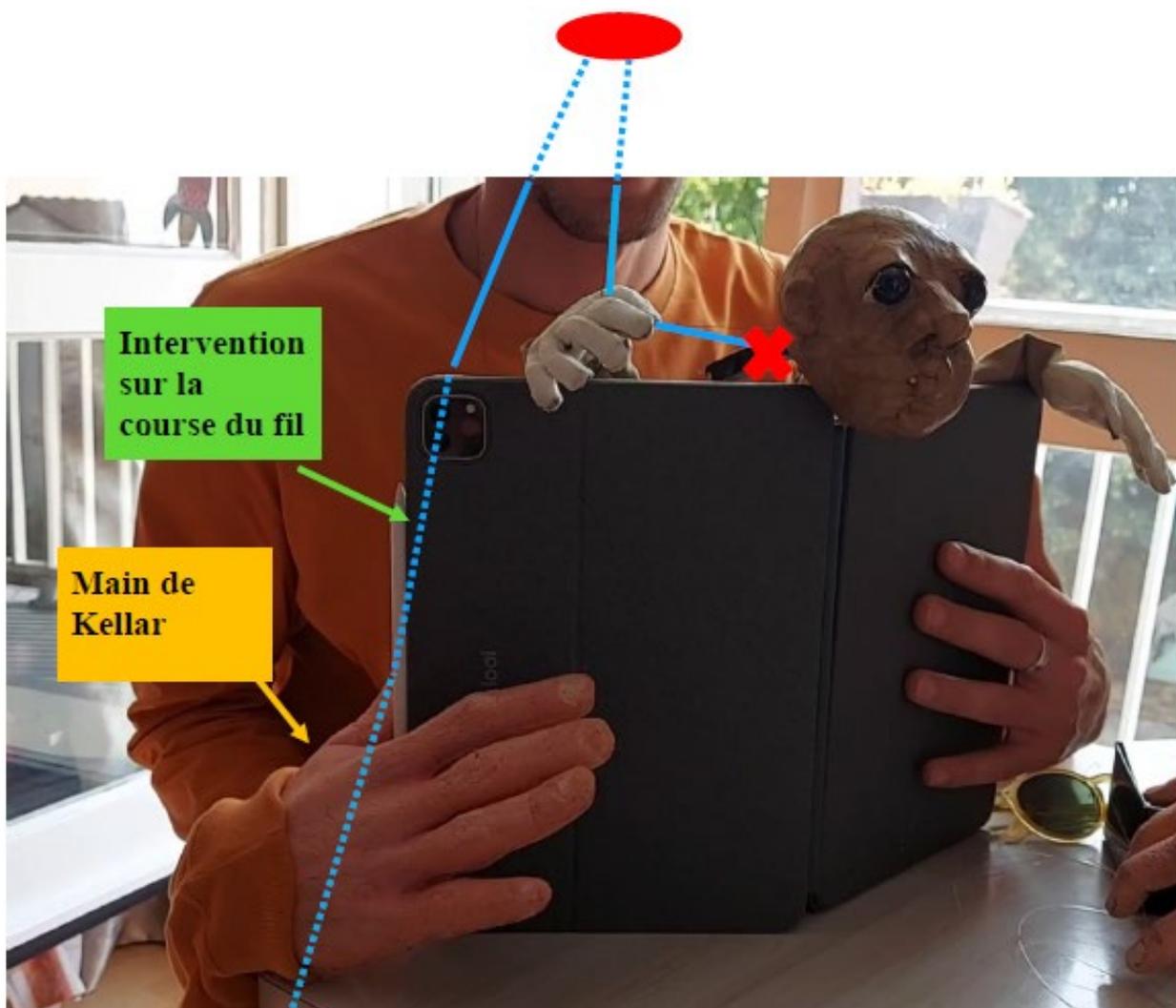
Hybridation des disciplines

Dans cette dernière partie, nous allons inviter les participants à explorer la manière dont on peut croiser les différents types de manipulation. Comment la magie peut-elle donner vie à la marionnette par exemple ? La façon dont vous allez actionner les fils magiques vont donner déjà une qualité narrative aux objets déplacés.

Le but est de créer une émotion, de trouver une représentation de l'impossible, de créer une tension entre le visible et l'invisible, de dépasser la simple démonstration. Tout cela dans le cadre d'un récit.

Exemple d'hybridation

Démonstration avec une main de Kellar

Voir ici la VIDÉO de cette manipulation

Exercice

Inviter les participant-es par groupe de 3 ou 4 à élaborer un geste hybride oscillant entre manipulation visible et invisible.

Quelques idées pour les guider

Exercice de l'invité-e mystère avec les 2 chaises : l'interviewé-e est une marionnette actionnée par des fils magiques ou bien l'interviewer est une marionnette manipulée de façon visible et la chaise vide est actionnée par un fil magique.

Les exercices avec les tiges et cordes à piano dans le couloir de lumière sont déjà au croisement des deux disciplines. On peut par exemple manipuler une marionnette à l'aide de tiges fixées au niveau de la tête et des mains ou bien par des fils.

Reprendre les exercices avec la table et les objets. Cette fois-ci, c'est une marionnette qui est attablée. Elle est d'abord manipulée de manière visible par un.e marionnettiste. Puis elle s'émancipe progressivement, étant mue par un fil magique (sa main par exemple). Surprise du-de la marionnettiste et peut-être aussi de la marionnette elle-même ! Des objets bougent et se déplacent sur la table : réaction de la marionnette et/ou du-de la marionnettiste. Est-ce la marionnette qui les fait se déplacer ... ou bien est-ce l'œuvre du/de la marionnettiste ?

Conclusion du module

Pourquoi cette fascination pour la marionnette et la magie ? Thierry Collet, magicien (Cie Le Phalène) explique qu'on a eu une émotion primitive, en contact avec le mystère, le bizarre, avec quelque chose qui est caché, inquiétant. La/-e magicien-ne essaie de faire revivre cette émotion à des gens à travers des trucages.

Ou peut-être parce qu'on n'a pas confiance dans ce que l'on voit et dans ce que l'on nous dit ? On a envie de représenter des forces qui nous dépassent, nous dominent, nous manipulent ? On se pose des questions métaphysiques ? Ou tout simplement un besoin de ré-enchantement du monde ?

Petit lexique de magie

(à additionner au lexique de la marionnette que nous avons déjà)

Apparition

Un des effets bien connus utilisés par les magicien·nes consiste à faire apparaître des objets. Soit on peut faire apparaître un objet que l'on a fait disparaître auparavant. Soit un nouvel objet comme "sorti de nulle part"...

Cadre de vision

La·le magicien·ne conditionne le cadre ou le champ de vision du public (réduction/élargissement, plan serré/plan rapproché). Ceci peut être obtenu avec la mis-direction.

Discontinuité

Il s'agit en magie de devancer la compréhension du public. Quand ce dernier comprend le « truc magique », c'est là que le sentiment magique meurt. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un coup d'avance sur le public en brouillant les pistes, c'est-à-dire en dénonçant le système de manipulation envisagé et/ou en modifiant le geste de manipulation.

Disparition

Technique qui consiste à donner l'illusion de faire disparaître un objet.

Détournement

Provoquer un stimulus, souvent évident, avec pour objectif de masquer une action, une manipulation censée être secrète. Par exemple lorsque le·la spectateur·trice est mis à contribution, tous les regards sont dirigés vers lui·elle. Dans ce cas-là, l'illusionniste a tout le temps d'empalmer une carte, se décharger d'un objet etc...

Fil invisible

Le fil invisible n'est pas réellement invisible cependant, il paraît invisible avec la bonne luminosité.

Fluidité

La fluidité est importante en magie car elle permet de passer d'un tour à l'autre, d'une manipulation à autre chose sans accrochage.

Lévitiation

C'est l'action de se soulever de terre, ou de soulever un objet, sans aide d'un agent extérieur et par l'action d'une force ou fluide non visible et non déterminé.

Manipulation

Branche de la prestidigitation reposant sur la seule adresse des mains, dans son sens général. Dans un sens plus particulier, se dit aussi d'un procédé bien défini.

Mis-direction

Attirer et surtout maintenir l'attention pour la diriger... et l'éloigner de la méthode utilisée pour réaliser un tour, manipulation du regard et de l'attention du spectateur. Terme anglais désignant une technique utilisée pour attirer vers un autre point l'attention des spectateurs en vue de la détourner d'un objet ou d'un endroit déterminé où le magicien doit accomplir une action qui doit rester secrète.

Routine

Une routine en magie est un enchaînement de tours ou d'effets, possédant une structure. Il y a un début, une construction et une fin.

Les 7 types d'illusion (ou effets magiques)

(à additionner au lexique de la marionnette que nous avons déjà)

Apparitions/multiplications

Disparition

Echange / transformation / téléportation

La transformation peut-être la succession de la disparition et de l'apparition d'un objet ou bien l'apparition d'un autre objet en lieu et place du précédent.

La téléportation peut être l'apparition de l'objet disparu à un autre endroit par exemple.

Lévitacion / déplacement visible à distance et sans moyen apparent.

Reconstitution impossible

C'est réparer ce que qui est irrémédiablement cassé. Ce qui va à l'encontre directe des lois physiques qui régissent notre monde. Par exemple, déchirer une feuille de journal, couper une corde ou une personne et parvenir tout de même à les reconstituer.

Pénétration de la matière / Invincibilité

Par exemple, faire entrer une pièce dans une bouteille hermétiquement fermée, le tour des anneaux chinois qui s'enclavent et se désenclavent, un.e partenaire traverse littéralement le corps du/ de la magicienne.

Prédiction / lecture de pensée / divination / mentalisme

Par exemple, prévoir l'avenir, lire dans les pensées ...

Pour aller plus loin

D'autres compagnies de spectacle vivant utilisant de la magie

Yokai

Le Phalène

14:20

L'Absente

Monstre(s)

Quelques ouvrages

Poétiques de L'Illusion, co-édition Alternatives Théâtrales, THEMMAA, Institut International de la Marionnette et le Centre national des arts du cirque pour la chaire ICiMa

Illusion et qualité de présence | ICiMa – Chaire d'Innovation Cirque et Marionnette (hypotheses.org)

Jonglerie et magie | BnF / CNAC

L'art du fil invisible, Jon Leclair

Encyclopédie de la magie impromptue, Martin Gardner

A host of surprises, Edwin Hooper

Stradda, Magazine de la création hors les murs, avril 2010

Manip, le journal de la marionnette, n° 26, avril-mai-juin et n°48, octobre-novembre-décembre 2016

Un documentaire sur le travail d'Etienne Saglio, visionnable en ligne : *Etienne Saglio, l'illusion du réel* - KuB (kubweb.media)

Contacts

Sarah Valin

Responsable de développement et de diffusion

sarah.valin@cdn-normandierouen.fr

07 49 02 56 65

Romane Marilleaud

Chargée de production

romane.marilleaud@cdn-normandierouen.fr

06 23 87 71 76

