

APPEL À COMMUNICATION

6^E RENCONTRES NATIONALES



POÉTIQUES
DE Rencontres Nationales 2016
L'ILLUSION

ESPACES DE CRÉATION ET DE CIRCULATION
ENTRE MARIONNETTE CONTEMPORAINE ET MAGIE NOUVELLE

Du 3 au 5 novembre 2016

Académie Fratellini / Saint-Denis (93)
Le Mouffetard / Paris (75)
Autres lieux en cours de confirmation

THEMAA

POÉTIQUES DE L'ILLUSION

Tous les trois ans, THEMMA – Association nationale des Théâtres de Marionnette et des Arts Associés - organise des Rencontres Nationales qui interrogent la **connivence des arts de la marionnette avec un autre champ disciplinaire**. Ces rencontres se fondent sur l'idée que la marionnette est au carrefour des arts et que la création contemporaine continue à développer et à approfondir hybridations et passerelles avec l'ensemble des arts voire avec d'autres disciplines, scientifiques par exemple.

Pour cette nouvelle édition, nous proposons aux participants d'explorer la **thématique de l'illusion**, faisant écho au développement du mouvement généralement désigné comme celui de la "magie nouvelle".

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 XIX^e siècle, en passant par les automates de Vaucanson ou les machines de Robertson. Le savoir-faire ainsi accumulé a souvent donné lieu à une production livresque, et aujourd'hui audiovisuelle, qu'il serait intéressant, d'une part, de mettre à jour, d'autre part, d'explorer sous des **angles esthétiques, dramaturgiques et idéologiques**.

De plus, **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 ; **la magie nouvelle** quant à elle s'affranchit des canons de l'illusionnisme, jouant avec le fonctionnement des perceptions humaines, pour produire une émotion esthétique liée au détournement du réel. Si les deux disciplines proposent un pacte très différent à leurs spectateurs, les manifestations récentes de ces deux arts qui explorent la représentation de l'impossible les constituent, sans nul doute, comme un terrain particulièrement propice à questionner, voire à bouleverser, notre rapport au réel.

À l'occasion de ces rencontres interdisciplinaires, artistes, chercheurs, étudiants en arts, philosophie, sociologie, anthropologie, ethnoscénologie, histoire, sciences cognitives, physique, chimie ou mécanique, mais aussi artistes et autres acteurs du monde professionnel, sont donc **conviés à partager leurs recherches et réflexions** sur les enjeux techniques, esthétiques, dramaturgiques, anthropologiques, cognitifs voire économiques et politiques associés à la représentation de l'impossible.

Voici quelques-unes des questions (non exclusives) qui pourront être examinées.

1/ HISTOIRE, FONDEMENTS CONCEPTUELS ET INCIDENCES POLITIQUES

Histoire de la marionnette et histoire de la magie croisent des notions et des pratiques communes : ombre, reflet, projection, fantasmagorie, trucages, passage du rituel (vaudou, palo monte et autres formes de chamanisme) au divertissement avant de devenir espace de création artistique...

Après avoir longtemps partagé le plateau des cabarets parisiens jusqu'à la première moitié du XX^e siècle, certains praticiens de ces deux arts ont progressivement abandonné le principe du numéro et la surenchère dans la virtuosité pour explorer de nouvelles dramaturgies.

>> Quel est l'apport spécifique de l'effigie dans les pratiques magiques rituelles ?

>> Comment magie et marionnette - dans leurs formes rituelles originelles, puis dans leurs déclinaisons spectaculaires - se sont-elles positionnées face aux interdits dans les processus de figuration ? (par exemple : iconoclasme, tabou du sang au théâtre etc.)

>> Comment arts de la marionnette et arts de la magie (mentalisme en particulier) élaborent-ils des dramaturgies qui interrogent leur propre mode de production et de fonctionnement en tant que métaphore du rapport de l'individu au monde ou du citoyen à la société ? (êtres manipulés, manipulables, manipulant, illusions volontaires, homme augmenté, contestation des représentations dominantes de l'être humain).

>> On pourra également proposer des études historiques précises sur les cas de convergence des arts de la marionnette et de la magie, ou une approche diachronique problématisée.

2/ REPRÉSENTATIONS DE L'IMPOSSIBLE : ESTHÉTIQUES, TECHNIQUES ET DRAMATURGIES

Se pencher sur l'illusion dans les arts de la marionnette et de la magie interroge trois notions :

1. **L'objet visible ou invisible** occupe une place centrale dans les effets d'illusion, qu'il soit investi en tant qu'actant ou qu'il constitue un aménagement fonctionnel au sein d'une scénographie.

>> Quels sont les éléments matériels constitutifs de la création d'une illusion ?

>> La rencontre entre marionnettistes et magiciens ouvre-t-elle de nouveaux possibles pour la manipulation des espaces et de la matière ?

2. La fabrique de l'inquiétante étrangeté

S'appuyant sur le cas de la marionnette, à travers une analyse de *L'Homme au sable* de Hoffmann, mais aussi sur celui du spectacle de magie, Jenstch se penche sur la notion d'inquiétante étrangeté en définissant, avant tout, une émotion, naissant du doute que suscite l'animation d'un objet inanimé, ou l'inexplicable immobilité d'un objet vivant.

L'illusion a ceci de particulier qu'elle permet de nous mettre en présence de réalités imaginaires, virtuelles ou fictives. En effet, à l'inverse de l'effet spécial cinématographique, la marionnette, incarnation (presque) vivante de l'image, et la magie, célébration de l'irréel, prennent place dans l'espace concret de la rue, du plateau.

>> Comment s'articulent l'espace métaphorique créé au plateau et le réel de l'espace de représentation ?

>> Quelles sont les techniques qui permettent de représenter les « non-humains » (divinités, esprits, fantômes, âmes...), les mondes imaginaires ?

>> Peut-on définir une émotion esthétique commune à la magie et à la marionnette ?

>> De quelle nature est le pacte conclu entre le spectateur et le performer ?

>> Comment expliquer le sentiment que provoque la confrontation à l'illusion, qu'elle soit consentie ou subie, rationnelle ou inexplicable ?

>> Quels sont les processus cognitifs qui rendent possible l'illusion (dissuasion de l'appareil perceptif, dissonance cognitive...) ?

>> Comment marionnettistes et magiciens jouent-ils des représentations que le public se fait de leur art ?

>> Quels rapports magie et marionnette entretiennent-elles avec l'illusion réaliste ? (quête ou rejet, inspiration ou contre-modèle) ?

3. La dramaturgie

Dans leurs manifestations contemporaines, les deux disciplines-arts de la marionnette et magie, se caractérisent par une recherche centrée sur le renouvellement des écritures scéniques.

>> Comment le fonctionnement de l'illusion est-il pris en compte dans les écritures contemporaines et quel propos le travail sur l' "inquiétante étrangeté" cherche-t-il à servir aujourd'hui ?

>> Quels sont les codes qui guident les approches de la représentation ? (travail sur les temporalités, l'espace, effets de continuité ou de rupture, jeux d'échelles, etc.)

>> Qu'implique le choix entre la force du simulacre, la puissance de l'illusion consentie et l'étrangeté du détournement du réel dans le réel ?

>> Le texte a-t-il un statut particulier ?

>> Quel rapport à l'objet physique, visuel, textuel et/ou sonore dans la construction dramatique des spectacles?

POUR PARTICIPER

FORMATS

Plusieurs formes de propositions sont possibles pour ces Rencontres Nationales.

- 1/ Témoignage, partage d'expériences : paroles d'artistes, de journalistes, d'acteurs culturels...
- 2/ Communication scientifique
- 3/ Démonstration pour mise en débat : conférence manipulée, performative, ateliers

Merci de préciser dans votre réponse la forme choisie et d'envoyer un texte précisant :

- le sujet de votre intervention en 3.000 signes maximum.
- un présentation de votre parcours, de vos publications et/ou un dossier de présentation de vos projets de spectacles ou de recherches en lien avec le sujet que vous souhaitez aborder.

Pour le 3^e format, merci de préciser en complément :

- la forme que prendrait la démonstration : mini-conférence, atelier, performance participative, installation...
- la mise en espace que vous imaginez (fiche technique)

Votre proposition est à renvoyer par mail avant le 10 avril à l'adresse contact@themaa-marionnettes.com

Comité de pilotage des Rencontres Nationales :

Brice Berthoud, Isabelle Bertola, Denis Bonnetier,
Solène Briquet, Thierry Collet, Isabelle Drubigny, Morgan Dussart,
Valérie Fratellini, Julie Postel, Eloi Recoing, Etienne Saglio, Stéphane Simonin, Cyril Thomas

Coordinateurs artistiques et scientifiques : Raphaèle Fleury, Hubert Jégat, Valentine Losseau, Raphaël Navarro
Coordination générale THEMAA : Emmanuelle Castang, Claire Duchez, Juliette Thibault

*Les Rencontres Nationales sont organisées par THEMAA en partenariat avec
HorsLesMurs/Stradda, CIRCA, Le Mouffetard - Théâtre des arts de la Marionnette, l'Académie Fratellini, et la
chaire ICiMa portée par l'Institut International de la Marionnette (IIM) et le Centre National des Arts du Cirque (CNAC).
Autres partenariats en cours.*