

Entre l'instrument musical
et l'instrument théâtral :
place à une nouvelle
écriture scénique

Ouverture des Rencontres Nationales
Marionnettes et musique

11 décembre 2007
14 h - 18 h

Cave D'inière
Argenteuil

Organisée par le Théâtre Sans Toit,
Thema
et la Ville d'Argenteuil

D'une façon générale, on peut dire que l'environnement sonore du jeu est bon lorsque, faisant totalement corps avec le jeu lui-même, on finit par l'oublier, même lorsqu'il est important. (Denis Bordat - *Marionnettes traditions et créations nouvelles*, 1983)

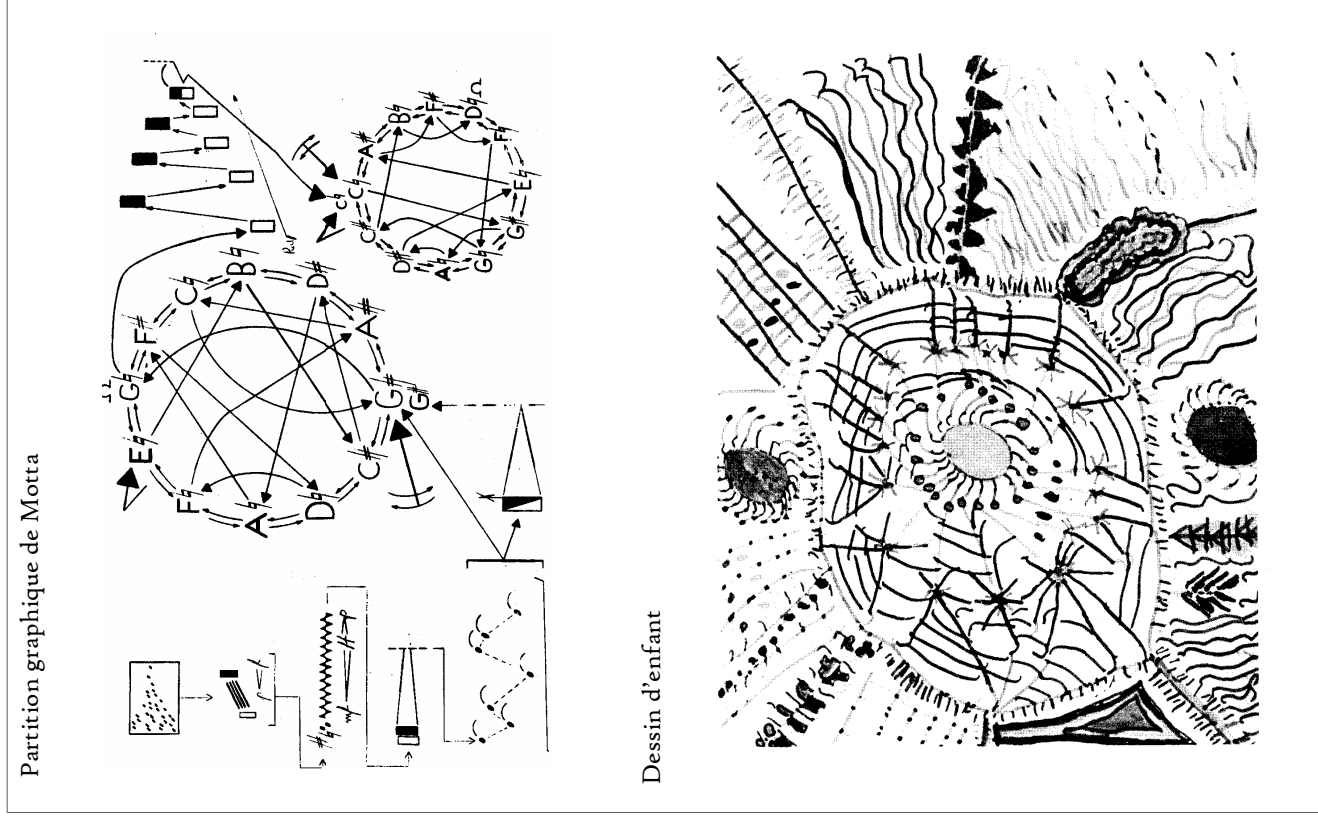

Les marteaux des tonneliers ne font pas plus de bruit que ces coups de bâton ou ces têtes de bois qui se cognent rudement.

Le langage des marionnettes, avant même qu'on l'ait compris, forme à ces pan, pan un accompagnement mystérieux de cris, d'exclamations : oh, oh ! Ah, ah ! gravés et retentissants comme le son du tambour ; crr, brr ! auxquels aucune crécelle ne saurait le disputer ; hi, hi piii rapides, aigus comme les notes qui résonnent sur la chanterelle du violon. Voix de perroquet, sifflets, aigres soupirs de clarinette, chocs secs et stridents du bois fendu, folie d'interjections et d'intonations [...]. (Louis Edmond Duranty - *Théâtre des marionnettes*, 1995)

Faire voir et entendre juste ce qu'il faut, pour que l'invisible et l'in audible se fassent du dedans, et que nos absences reviennent d'elles mêmes au présent. Œuvrer avec le temps de l'œil, et le temps de l'oreille, pour que la surprise du visible se joue de l'attente de l'écoute. (Damien Schoëvaert-Brossault)

Partition graphique de Motta

Dessin d'enfant

L'opérant pouvait imiter à lui tout seul toutes les voix, tous les airs, tous les bruits avec une mise au point parfaite, même les convois de chemin de fer avec leurs sifflements, le souffle haletant de la chaudière. Une multitude de petits objets accrochés autour de lui, lui servait à donner à ces bruits accessoires une vérité surprenante, timbres de plusieurs calibres, gong, sifflet, trompette, cor de chasse, pluie, vent, tonnerre, grêle, chants d'oiseaux, grelots, roulements de voiture, vagues qui déferlent. Tout était rendu à point sans omissions. (Robert Thuillier - *Les Marionnettes de Maurice et Georges Sand*, 1998)

Objets de mythes, l'instrument de musique est aussi objet de rites. Il est le siège d'êtres supranaturels auxquels, dans certains pays, on fait sacrifices et offrandes. Il est ce siège par lui-même dans son intégralité ou par l'un de ses éléments, ou encore, et surtout par ses sonorités. En France traditionnelle, dans les rites charivariques et les rites carnivalesques, la voix du défunt ou de la sorcière s'exprime au moyen du vrombissement du rhombe ou des hurlements de trompes singulières et celles d'animaux puissants et redoutables par les rugissements des tambours à friction. (Claudie Marcel-Dubois - *L'Instrument de musique populaire*, 1980)

LES PARTICIPANTS

Sylvie BAILLON : Metteur en scène et directrice de la compagnie Ches Panses Vertes (Amiens). Travaille principalement avec des auteurs vivants et développe une écriture scénique avec acteurs, marionnettes, scénographie, musique électro-acoustique, lumière, vidéo, danse... A mis en scène des œuvres musicales : *Samain*, opéra pour musique électro-acoustique et percussion d'Etienne Saur, livret Catherine Zambon - 1999 ; *Intérieur* / *Pierrot Lunaire*, Maeterlinck – Schönberg - 2006. chespansesvertes@wanadoo.fr

Pierre BLAISE : Auteur et metteur en scène, il dirige la compagnie du Théâtre sans Toit depuis sa création. Il y signe les adaptations et les mises en scène, crée scénographies et marionnettes. Egalement interprète, il a joué dans les spectacles de A. Recoing, D. Soulier, G. Calliès, I. Kasapoglu, G. Blanchard, Hélène Martin, Thierry Roisin, Yves Chevallier... pierreblaise@ifrance.com

Pierre CHEREZE : Guitariste. Il a accompagné pendant 25 ans Jacques Higelin et, parallèlement, Louis Chedid, Diane Dufresne, Brigitte Fontaine, Gérard Manset... Il a aussi enregistré des disques chez CBS. pierre.chereze@laposte.net

Brice COUPEY : Comédien et marionnettiste, il a travaillé avec de nombreuses compagnies dont le Théâtre Sans Toit. Assistant d'Alain Recoing pour *Manger ours manger chien*, il a également été formateur pendant plusieurs années à l'école du Théâtre aux mains nues. Il a créé la compagnie Les Matachines - Théâtre de rue, jonglerie et clown - puis la compagnie L'Alinéa - Théâtre et marionnettes - (*Piano bar*, *Xy ou ma main est maboule*, *Jean Bête à la foire de Beaumar-chais*). brice.coupey@club-internet.fr

Jacques DI DONATO : Compositeur, clarinetriste, saxophoniste, percussionniste, bruiteur, militant, subversif. Directeur du festival de musiques improvisées, Fruits de Mhère, pendant 10 ans. Professeur au C.N.S.M. de Lyon depuis 1984. Il enseigne également aux USA, en Russie et au Japon. jacques.didonato@orange.fr

Veronika DOOR : Interprète, assistante à la mise en scène. Marionnettiste formée à l'École Nationale de Marionnette de Budapest, elle est partie prenante des spectacles du Théâtre Sans Toit depuis une quinzaine d'années, Elle construit également marionnettes et décors. Elle a par ailleurs joué dans les spectacles de Massimo Schuster, Philippe Genty, Hervé Diasnas... vdoor@tiscali.fr

Isabelle DUTHOIT : Clarinetriste, interprète vocaliste. Codirectrice du festival de musiques improvisées, Fruits de Mhère, avec Jacques Di Donato, pendant 10 ans. De formation classique, Isabelle Duthoit s'oriente très tôt vers la musique contemporaine et les musiques d'aujourd'hui, avant de trouver son terrain de prédilection dans l'univers de l'improvisation libre. isabelle.duthoit@free.fr

Aurelia IVAN : Interprète, scénographe et metteur en scène. Artiste associée au Clastic Théâtre. Elle privilégie un théâtre expérimental et la rencontre entre les univers plastiques et le texte contemporain. clastic.theatre@wanadoo.fr

Patrick LAVIRON : Compositeur, percussionniste, chef d'orchestre. Directeur de l'école de musique de Persan et de l'Ensemble Instrumental Résonances avec lequel il se produit tant en France qu'à l'étranger. laviron-persan@wanadoo.fr

Il est aujourd'hui possible d'effectuer la synthèse du monde des sons avec celui des formes. (Paul Klee)

(Les marionnettistes du Niger et du Nigeria) partagent le même timbre nasillard. [...] cette nasalité rattache à la mort. [...] la voix nasillarde de la marionnette retrouvant ainsi une autre signification. Dans ce contexte particulier, le marionnettiste utilisant cette « voix de l'au-delà » signe la dimension surnaturelle de son art, sa non-appartenance originelle au monde des vivants. A travers les marionnettes s'exprimant sur ce registre, se manifeste cette « beauté de la mort » dont parle Edward Gordon Craig, songeant à son concept de la « surmarionnette » : « celle-ci ne rivalisera pas avec la vie, mais ira au-delà ; elle ne figurera pas le corps de chair et d'os, mais le corps en état d'extase, et tandis qu'émergera d'elle un esprit vivant, elle le revêtira d'une beauté de mort ». (Olenka Darkska-Nidzgorski et Denis Nidzgorski - *Marionnettes et masques au cœur du théâtre africain*, 1998)

Pratique : [...] le mot désigne, de façon elliptique, un sifflet pratique. C'est le petit morceau d'os de baleine - ou d'or - que le marionnettiste qui manipule Polichinelle se place sous le palais afin d'obtenir cette voix de fausset, ce timbre d'outre-tombe, si caractéristique du personnage. [...] En Angleterre, les montreurs de Punch, les punchmen, l'appellent "the call" ou "the swazzle" ; il arrive que la voix de Punch soit si altérée qu'elle exige une sorte de traduction faite, dans le spectacle, par un rôle secondaire. [...] (Agnès Pierron - *Dictionnaire de la langue du théâtre*, 2002)

Il arrive aussi qu'un instrument de musique se présente comme une marionnette d'un genre spécial. En effet plusieurs de ces instruments affichent une forme humaine plus ou moins complète : des harpes avec tête et poitrine de femmes, quelquefois habillées ; [...] des tambours sur deux jambes avec des bras et parfois un visage ; [...] des pianos à pouce (« senza »), tête haute, bras levés, se tenant debout sur pieds, ou des trompes en bois anthropomorphes [...]. (Olenka Darkowska-Nidzgorzki et Denis Nidzgorzki - *Marionnettes et masques au cœur du théâtre africain*, 1998)

François LAZARO : Metteur en scène, interprète et auteur. Directeur artistique du Clastic Théâtre et du Laboratoire Clastic. Il multiplie les expériences depuis les années 70, et développe une forme personnelle de théâtre avec des comédiens, des pantins, des objets, des marionnettes. La transmission et l'enseignement occupent une place importante dans sa démarche, en France et à l'étranger.
clastic.theatre@wanadoo.fr

Evelyne LECUQC : Comédienne, journaliste, essayiste et formatrice dans les arts de la marionnette. Chargée de conférences sur l'histoire de la marionnette en France, Directrice éditoriale des trois premiers volumes des « Carnets de la marionnette ». Rédactrice en chef de la revue trimestrielle *Mû*, *l'autre continent de la marionnette* et de deux numéros d'*Alternatives Théâtrales*. Auteur de plusieurs ouvrages, de dramatiques radiophoniques et d'adaptations théâtrales. eve.le@neuf.fr

Ly-Lan MAGNIAUX : Enseignante en musique. S'intéresse particulièrement aux compositeurs qui ont écrit, à Paris, pour le théâtre de marionnettes. Elle étudie les relations que les deux arts tissent à travers leurs expressions interactives. magniauxgael@yahoo.fr

Eric MALGOUYRES : Acteur, manipulateur et metteur en scène. Il rejoint le Théâtre Sans Toit en 1989 pour participer à nombre de ses spectacles. Il a joué également sous la direction artistique de Laurent Serrano, Serge Lypszyc, Pierre Letessier, Anoush Pare...
Il a mis en scène *Nuit Blanche pour Nicolas Boileau*, et *Quel Petit vélo à guidon chromé au fond de la cour* de Georges Perec. eric.malgouyres@club-internet.fr

Yasuyo MOCHIZUKI : C'est au Japon qu'elle est formée au théâtre et au mime. En France, elle suit l'école Lecoq et rejoint le Théâtre du Mouvement. Elle découvre la marionnette avec le Théâtre aux Mains Nues d'Alain Recoing. Elle a travaillé dans des mises en scène de Simon Mc Burney (Théâtre de la Complicité), Alain Olivier (TGP de Saint-Denis) ou Pierre Blaise (Théâtre sans Toit).

Jean-Luc PONTHEUX : Contrebassiste, bassiste, et compositeur. Il joue dans de nombreuses formations du nouveau jazz français, participe à l'Orchestre National de jazz, crée le Jean-Luc Ponthieux Quintet et bien d'autres duos, trios, quartets ou quintets...
jean-luc.ponthieux@wanadoo.fr

Nicolas QUILLIARD : Comédien et compagnon de route du Théâtre Sans Toit depuis plusieurs années, il collabore également aux créations de la Compagnie Kumulus et de la « Compagnie à » et intervient dans différents organismes de formation dont le CNAC. jigot@club-internet.fr

Etienne SAUR : Compositeur de musique électroacoustique, musique à 90% sur support. Professeur au Conservatoire d'Amiens. Membre de la SAME (Société des arts en musique électroacoustique) ainsi que du collectif de compositeurs associés aux projets du Studio Delta P de La Rochelle. Compose pour le spectacle vivant et en particulier pour la marionnette, principalement avec Ches Panses Vertes. esaur@free.fr

Clément SHOËVAËRT-BROSSAULT : Plasticien Graveur. Marionnettiste au Théâtre du Clair de Lune et à la Péniche Opéra.

Pour le musicien il y a un rapport très dangereux, sinon subtil, entre l'œil et l'oreille. Je ne parle pas de l'œil en tant qu'inspiration, mais de l'œil qui garde la partition en train de se réaliser. Une partition est faite aussi pour être lue et, le compositeur lui-même quand il l'écrit l'entend intérieurement et la lit en même temps et parfois, il a tendance à se laisser happer par des problèmes graphiques, il pourra être attiré par une très belle disposition de la transcription visuelle, par son intérêt esthétique. Et on a vu beaucoup de compositeurs se laisser séduire par cet aspect extérieur de la partition.
(Pierre Boulez - *Le pays fertile*, Paul Klee, 1989)

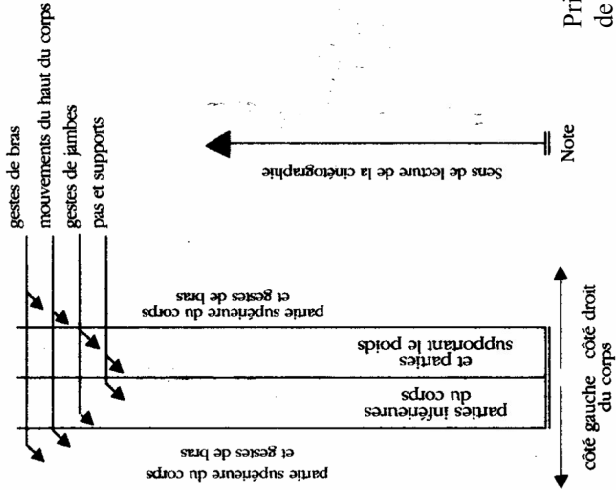
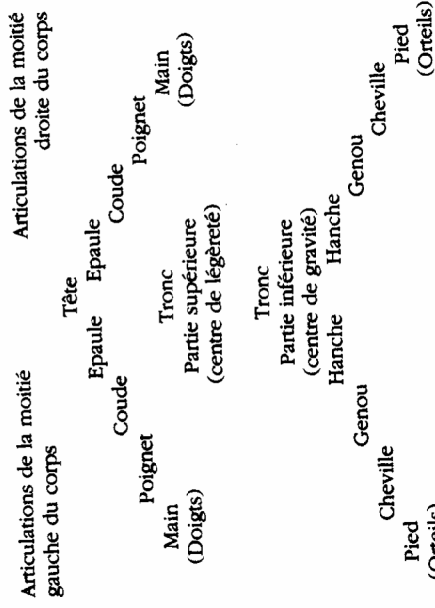
Chantez bien rythmé et manœuvrez en même temps.

Pendant le premier vers, faites marcher votre pouce un pas par note, soit sept pas. Pendant le second, elle demeurera immobile et ébauchera un léger soulèvement des bras en avant.
Pendant le troisième vers elle reprendra sa marche rythmée.

Pendant le quatrième elle s'inclinera très bas, jambes droites et bras ballants. Au cinquième ... etc.
etc. (Marcel Temporal - *Comment construire et animer nos marionnettes*, 1942)

LE CORPS

Subdivisions fondamentales nécessaires à l'observation des actions corporelles

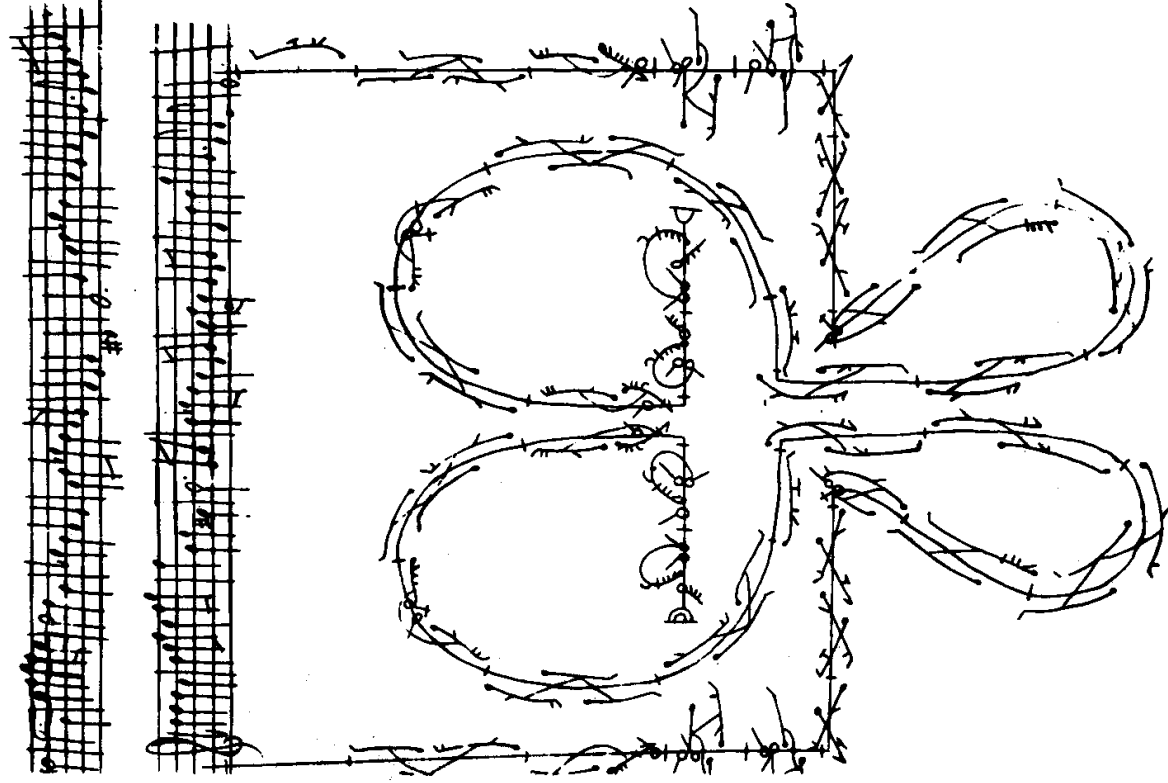
Damien SCHOËVAËRT-BROSSAULT : Enseignant chercheur en Biologie à l'Université Paris-Sud. Marionnettiste au Théâtre du Clair de Lune.
damien.schoevaert@bct.ap-hop-paris.fr

Joël SIMON : Créateur de bandes sonores ou compositeur pour Antoine Vitez, Claude Régy, Stuart Seide, Christian Jehanin, Isil Kasapoglu, Pierre Blaise. Spécialisé dans les automations pour la muséographie, l'évènementiel. Accessoirement humoriste. josimon@free.fr

Gérard SIRACUSA : Percussionniste, compositeur, pédagogue, montreuillois marseillais tunisien sicilien citoyen du monde, explorant les univers de l'improvisation, du théâtre musical, de l'écriture contemporaine, du jazz et du spectacle vivant. g.siracusa@free.fr

Olivier VALLET : A l'intersection des arts plastiques, de la technique, de l'histoire des sciences et du théâtre contemporain, il travaille, pour la compagnie des Rémouleurs comme pour d'autres, sur les anciennes technologies oubliées de l'image (fantasmagories, camera obscura, lanterne magique, catoptrique) pour les mettre au service d'un propos contemporain, en utilisant les matériaux et les outils offerts par la technologie moderne. remouleurs@wanadoo.fr

◇

encore cela n'eut rien été, si un plus impudent que les autres ne fut point venu aussi m'en mettre au devant. Je lui dis que je ne le souffrirais pas, et que cela m'incommoderait, mais il m'adoucit en me représentant qu'en ce lieu là (la fosse d'orchestre) il se fallait aider les uns les autres. (Charles Sorel - *Roman de Francion*, 1922)

Il est facile de comprendre la production d'un son dans un instrument à cordes, tel que le violon, parce que l'on voit la corde vibrer. Dans un instrument à vent, la chose est beaucoup plus mystérieuse parce que c'est la colonne d'air contenue par cet instrument qui entre en vibration et que son comportement est plus imprévisible que celui d'une corde. (Jean-Jacques Rapin - *A la découverte de la musique*, 1969)

Asseyez vous et détendez vous, laissez vous aller, écoutez les notes, sentez les qui se déplacent autour de vous, bondissent, sautillent, font des pirouettes, se heurtent, éclatent, glissent et tâchez de n'apprécier que cela. Le sens de la musique réside dans la musique. Et nulle-part ailleurs. (Léonard Bernstein - *La musique expliquée aux enfants*, 1995)

Le son se produit par le choc de la matière. La matière frappée doit être dure afin que le son se produise bien. Dans une matière molle, le coup ne rencontre presque pas de résistance, il pénètre dans le corps et en modifie la forme, mais il n'y a presque pas de son. (P. G. Adrian : *Réflexions sur l'univers sonore*, 1955)

◇

[**A**u moyen-âge], chaque phalange de la « main musicale » était censée représenter une note, selon un barème précédemment enseigné. Il suffisait au maître de montrer sur sa main ouverte l'endroit voulu pour que les élèves répondent par la note correspondante. [...] La « méthode Chevê », qui consiste à faire solfier les élèves en leur montrant le front, le nez ou la poitrine selon la note à énoncer, n'en est qu'une variante. (Jacques Chailley - *La musique et le signe*, 1967)

◇

Les violons vinrent. Ils tenaient chacun leur tablature et, n'ayant point de pupitre, ils crurent que j'étais là pour leur en servir. L'un ôta une épingle de sa fraise, l'autre de sa manchette, et puis ils s'en vinrent tous attacher leurs papiers à mon manteau. J'en avais dessus le dos, j'en avais dessus les bras ; ils en mirent même au cordon de mon chapeau, et

JONGLAGES

Instrument : De instrumentum (ce qui sert à équiper) et instruere (instruire). Objet fabriqué servant à exécuter quelque chose, à faire une opération. Instrument est plus général et moins concret que outil. Il désigne des objets plus simples que appareil, machine.

◇

Partition : En musique, notation d'une composition superposant les parties vocales et instrumentales, permettant une lecture d'ensemble. Au théâtre ? Et au théâtre de marionnettes ?

◇

Le monde est ma représentation.
Je ne vois pas ce qui est ;
ce qui est est ce que je vois.
(Schopenhauer - *Le Monde comme volonté et comme représentation* -1819).

◇

Pour la première fois, nous assistons à des recherches théâtrales dans lesquelles les aspects esthétiques prennent autant d'importance que le texte. [...] La trouvaille visuelle, la recherche plastique

prennent le pas sur la lettre au profit de la forme provoquée par l'idée, la forme à son tour recréant l'idée. (Jacques Chesnais - *Marionnettes d'hier et d'aujourd'hui*, s.d.)

Toute musique écrite pour le théâtre doit avant tout servir l'action scénique et non être de la musique mais un soutien musical du spectacle. Elle doit donc limiter la durée de ses interventions, modérer son volume sonore et modifier son architecture suivant sa place, suivre, dans la durée et l'expression le développement temporel et spatial des jeux scéniques. Il faut que la musique soit le plus possible significative par l'originalité de sa tournure et de sa sonorité [...] (André Jolivet - 1947)

Il faut rendre à la musique son caractère original antique, lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire des groupements humains. (André Jolivet - 1961)

Notre devoir au XXe siècle me paraît être de rendre à la musique son rôle de médiateur entre l'humain et le divin. (André Jolivet - 1945)

La marionnette est au théâtre ce que la poupée est à l'enfant et ce que la statuette est à la tribu : un objet de rite éternellement recommencé, l'objet du jeu, de la représentation, de l'identité, de l'écriture. Et le théâtre serre la marionnette contre lui, comme l'enfant apeuré revit ses angoisses, sa peur du vide et du monde. (François Lazaro)

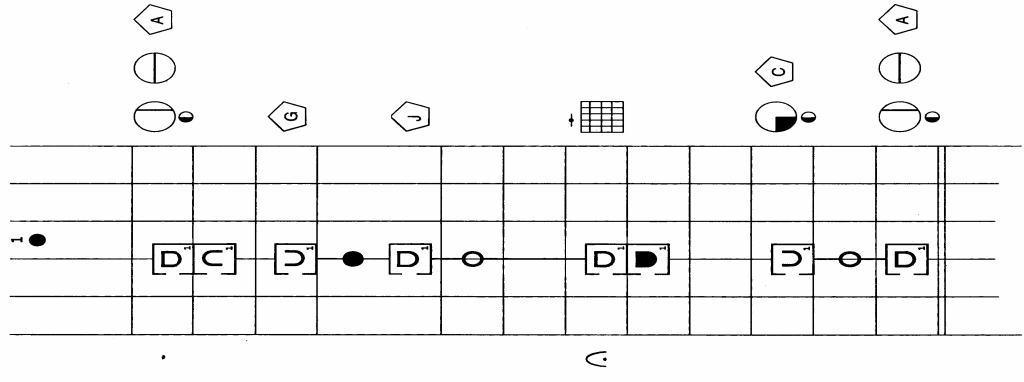
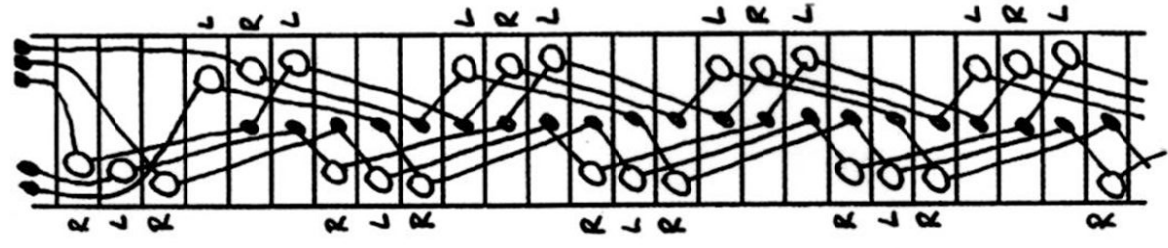

La marionnette est un instrument efficace pour aller au monde tel qu'il est réellement, dans sa simplicité féconde, là où les mots et les formules savantes sont inopérants. A l'origine de toute chose, l'espace et le temps coïncident dans la surprise du pli et du déplié. Et si, au seuil du « comme ça » du monde, il n'y a plus rien de compréhensible, il reste, en science comme en art, le « comme si » : le simulacre d'univers miniature... (Damien Schoevaert-Brossault)

Innocence figure la grande kermesse de la mise en vibration des corps instrumentaux, c'est-à-dire de la matière elle-même : créer la vie pour libérer la magie, animer la matière pour en écarter la fascination pesante. (Jean-Pierre Armangaud - *La musique chauce de Jean Dubuffet*, 1991)

Mill's Mess à 5 balles

Deux notations de jonglage in
 Le corps jonglé, Frédéric Durand et Thierry Pavelak - 2004.

Le rêve est plus savant que l'expérience et l'illusion plus vraie que la réalité. (Marcel Temporal, 1942)

Voyez dans Wagner l'abîme qui sépare le chanteur du mythe qu'il doit représenter. L'homme fait écran. [...] La marionnette est sans doute la seule à pouvoir donner, en dépit de tout doublage l'intégralité du jeu dramatique. (Jacques Chesnais -1956)

Son et percussions, bruits et musique ponctuent la cérémonie théâtrale, toujours et partout. Le son est-il premier ou bien est-ce l'image ? Quel est l'élément du rituel qui conduit la cérémonie ? [...] Toute image en mouvement présuppose un rythme, un espace sonore. Entre la figure et la musique, les rapports sont étroits, complexes, complémentaires et contradictoires. (Dominique Houdart - in *Les Fondamentaux de la manipulation*, 2003)

Au commencement, il y a le sens servi par des signes. Et quand il s'agit de signes en suspension comme la marionnette et la musique, la légèreté engendre la grâce, la complémentarité devient lumière, les éléments se combinent et s'articulent,

mais jamais ne soulignent lourdement le sens. (Dominique Houdart - in *Les Fondamentaux de la manipulation*, 2003)

◇

Comme un texte littéraire, un texte musical, pour peu qu'on lui fasse confiance, a toujours beaucoup à proposer, beaucoup plus qu'on ne pense... (Anne Bitran)

◇

Le théâtre de marionnettes exerce sur moi une fascination qui n'a cessé de s'approfondir depuis mon enfance. Ce qui explique que l'ouvrage théâtral le plus important de mon âge mûr, *Autodafé*, fasse une place privilégiée aux poupées animées qui l'habitent. [...] La marionnette, pour moi, c'est l'interprète enfin libéré de ses penchants sentimentaux, psychologiques ou hystériques, guéri de sa vanité et des prêches douteux. (Maurice Ohana)

◇

Messieurs les acteurs sont priés de ne pas déran-ger ce qui se passe sur scène. (Carmelo Bene)

◇

Les marionnettes [de *L'Epouse injustement soupçon-née*] ont entraîné toute la troupe derrière elles. Car elles imposent, d'entrée de jeu, leur concentration.

Les acteurs, les chanteurs sont obligés de les suivre, de garder leur tenue, leur économie de gestes, leur tension. Elles ont imposé leur esthétique, et je dois l'avouer aussi, leur égalité d'humeur !

C'est un art qui entraîne une ascèse, un renoncement au superflu mais sans aucune austérité ni jansénisme. La marionnette est joyeuse de se conten-ter de peu. (Jacques Nichet)

◇

Les choses simples sont difficiles à expliquer. (Matisse)

◇

La parole est comme un chaudron fêlé ou nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. (Gustave Flaubert)

◇

La musique est un calcul secret que l'âme fait à son insu. (Leibnitz)

◇

Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence. (Georges Braque)

◇