DOSSIER DE PRESSE

MYRA • Yannick Dufour • Margot Spanneut • Marianne Mouzet
myra@myra.fr • +33 (0)1 40 33 79 13 • www.myra.fr

2019 célèbrera la 20e édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Plus de trente lieux de spectacles transformeront la ville de Charleville-Mézières en un immense castelet prêt à accueillir plus de 100 compagnies de marionnettistes venant des cinq continents et proposant une myriade de spectacles plus attractifs, inventifs et surprenants les uns que les autres.

Aux côtés des artistes fil rouge, Claire Dancoisne du Théâtre la Licorne et Basil Twist, éminent artiste américain, venez découvrir l'extrême diversité et l'extraordinaire foisonnement de cet art millénaire et pourtant si contemporain !

Pour cette 20e édition, rendez-vous du 20 au 29 septembre 2019 à Charleville-Mézières pour dix jours de fêtes inoubliables.

SOMMAIRE

ENTRETIEN AVEC ANNE-FRANÇOISE CABANIS P4
SPECTACLE D'OUVERTURE, CIE GRATTE CIEL, *Place des Anges* P6
CLAIRE DANCOISNE, ARTISTE FIL ROUGE P7
BASIL TWIST, ARTISTE FIL ROUGE P10

LE GRAND EST, UN TERRITOIRE DE MARIONNETTES P13

LAURA FEDIDA, *Psaumes pour Abdel* P14
CIE YOKAÏ, *Gimme Shelter (Donne-moi un abri)* P15
LA SOUPE CIE, *Je Hurle*
LE FIL ROUGE THÉÂTRE, *Un opéra de papier* P16
LA MÂCHOIRE 36, *Gribouillis* et *Une Forêt en bois... Construire*
CIE EN LACETS, *Papier.1*
RENAUD HERBIN - TJP, CDN STRASBOURG - GRAND EST, *Milieu & Alentour* et *At the still point of the turning world* P17
CIE TROIS-SIX-TRENTE, *Alors Carcasse* P18
GISELE VIENNE / JONATHAN CAPDEVIELLE, *Jerk* P19
PAPIERTHÉÂTRE, *Foyer* P20
L'ATEUCHUS, *Buffalo Boy*
CIE MÉDIANE, *Horizons*

SPECTACLE DE CLÔTURE, CIE LUCAMOROS, *La Tortue de Gauguin* P21

LES INCONTOURNABLES P23

LES ANGES AU PLAFOND & TEATRO GIOCO VITA, *De qui dira-t-on que je suis l'ombre ?* P24
NEVILLE TRANTER, Looking Back P25
LES ANTLIACLASTES, *Ambregris* P26
KARYATIDES, *Frankenstein*
WHO IS WHO COLLECTIF, *Ashes to Ashes* P27
TURAK THÉÂTRE, *Incertain monsieur Tokbar*
DUDA PAIVA COMPANY, *Joe 5* P28
BREAD AND PUPPET THEATER, *The Honey Let's Go Home Opera* P29
CIE MOSSOUX-BONTÉ, *The Great He-Goat* P30

UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL P31

PIGMALIÃO ESCULTURA QUE MEXE (BRÉSIL), *Macunaïma Gourmet* P32
TRABAJO A REGLAMENTO (ARGENTINE), *Aquí hay leones* P33
BELOVA-IACOBELLI (BELGIQUE / CHILI), *Tchaïka*
DRYFSAND (AFRIQUE DU SUD), *L'Alchimie des mots* P34
ANDY GAUKEL (USA), *Calm Blue Sky*
OLD TROUT PUPPET WORKSHOP (CANADA), *Famous Puppet Death Scenes* et *Kissing Hitlers* P35
LA FILLE DU LAITIER (CANADA-QUEBEC), *Macbeth muet*
LA TORTUE NOIRE (CANADA-QUEBEC), *Le Grand œuvre*
KHAYAL (LIBAN), *Full Moon* P36
BAKU MARIONETTE THEATRE (AZERBAÏDJAN), *Leyli & Majnun*
YASE TAMAM (IRAN), *La Poussière et la Couronne*

UN RENDEZ-VOUS EUROPÉEN P37

LES ROYALES MARIONNETTES (BELGIQUE), *Les 4 fils Aymon* P38
UNE TRIBU COLLECTIF (BELGIQUE), *La Brèche*
XAVIER BOBÉS (ESPAGNE), *Choses que l'on oublie facilement* P39
JAVIER ARANDA (ESPAGNE), *Vida* P40
PEP BOU (ESPAGNE), *Bloop !*
A TARUMBA (PORTUGAL), *Ceci n'est pas le nez de Gogol*
GREEN GINGER (ROYAUME-UNI), *Intronauts* P41
NUMEN COMPANY (ALLEMAGNE), *Solace* P42
KALLE NIO / WHS (FINLANDE), *The Green*
MARIONETTEATERN (SUÈDE), *Paper*
KARLSSON HAUS, *Biographie* P43
KARLSSON HAUS, *Vanya*
KARLSSON HAUS, *Parole d'honneur*
SAMOLOET, *Chasseur-fusil-forêt*
BANIALUKA PUPPET THEATRE (POLOGNE), *Oresteia ?* P44
FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE), *Kar*

MARIONNETTE ET POÉSIE P45

NAPP P46

MEINHARDT & KRAUSS, *R.O.O.M* et *Robot Dreams* P47
36 DU MOIS, *On était une fois*

POUR LES PLUS JEUNES P49

LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS-DE-CALAIS, *Dadaaa* P50
LES CHIENNES SAVANTES, *L'homme qui plantait des arbres*
BOUFFOU THÉÂTRE, *Du vent dans la tête* P51
LES ILLUSTRES ENFANTS JUSTE, *Au bois dormant*
CIE AMK, *Cactus* P52
LA MAIN D'ŒUVRES, *Le rêve d'une ombre*
COLLECTIF MA-THÉA & THÉÂTRE DE LJUBLJANA, *Coucou / Kuku* P53
THÉÂTRE DÉSACCORDÉ, *En traits mêlés*

AU PROGRAMME DE LA 20e ÉDITION P54

COMPAGNIE À, *La Conquête* et *Autour de Babel* P55
COLLAPSE, *Maïdan Inferno* P56
COLLECTIF 71, *Noire*
THÉÂTRE DE L'ENTROUVERT, *L'Enfant* P57
ARESKI, *Millefeuilles* P58
LE PILIER DES ANGES, *Joséphine la cantatrice*
CIE TANTÔT, *Souvenirs d'un amnésique* P59
CIE LA CONNERIE NOUVELLE, *L'Affaire Claude*
TRO HEOL, *Le complexe de Chita*

ET AUSSI AU PROGRAMME P60

POP PET CAB@RETTE P61
EXPOSITIONS P62
L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE P64
DÉCENTRALISATION / MÉDIATION / OFF P66
INFORMATIONS PRATIQUES P67
PARTENAIRES P68

Entretien avec Anne-Françoise Cabanis

Directrice du festival

Cette année, le Festival fête sa 20e édition…

En effet et c'est le plus bel âge de sa vie !

Une exposition au musée de l'Ardenne intitulée « Vingt éditions d'un festival d'exception » célèbrera l'essor et la dynamique de l'évènement. D'exception, parce que ce festival, né de la seule volonté et de l'opiniâtreté de Jacques Félix, a su faire de Charleville la capitale mondiale des arts de la marionnette et le lieu de rassemblement des marionnettistes du monde entier. C'est ici que se sont révélés les rebonds, croisements et renouveaux de la discipline. Du Festival, aussi, sont nés l'Institut et l'École. C'est cet incroyable cheminement fait d'émulation et d'ébullition que va fêter cette 20e édition.

Cette célébration ne s'arrête pas à l'exposition ?

Commençons par des chiffres : le Festival accueille sur 10 jours 104 compagnies, venues de 28 pays différents et donnera 440 représentations, dont 18 coproductions, et 52 premières françaises et internationales. La célébration est dans ce foisonnement et la qualité des projets qui seront proposés. Chacun pourra ainsi tracer son chemin de spectacle en spectacle, de découverte en découverte, et appréhender le dynamisme et le renouveau de notre discipline, à la manière des rhizomes qui se croisent et s'interpénètrent.

Le spectacle d'ouverture *La Place Des Anges* de la compagnie Gratte ciel, sera grandiose et ouvrira le chemin des réjouissances.

Cette 20e édition n'est-elle pas aussi l'occasion d'inviter quelques « monstres sacrés » de la marionnette ?

Tout-à-fait avec le retour très attendu du Bread and Puppet (USA), de Green Ginger (UK), de Neville Tranter (NL), de Pep Bou (Espagne), Duda Paiva (NL)… Nous avons sollicité les Anges au Plafond et le Teatro Gioco Vita pour une rencontre performative singulière et unique.

Nous accueillons la première en France du spectacle *Ashes to ashes*, mis en scène par Agnès Limbos, la grande Dame du théâtre d'objets. Bérangère Vantusso créera son nouvel opus, Elise Vigneron, Uta Gebert et Katerini Antonokaki, qui ont chacune des axes de recherches très pointues seront présentes… et tant d'autres !

En parlant d'artistes, Claire Dancoisne est artiste « fil rouge » de cette édition ?

Sa présence conforte l'idée que la marionnette est au croisement des arts, et qu'elle peut aussi bien flirter avec les arts plastiques, le théâtre forain, le masque, la danse… Claire Dancoisne, artiste bidouilleuse de génie, ne se revendique pas vraiment du champ de la marionnette, mais elle a contribué à élargir son territoire.

Qu'en est-il de l'autre « fil rouge », l'américain Basil Twist ?

Le choix de Basil procède presque d'une raison sentimentale… Au début des années 90, il est venu se former à l'Esnam où il s'est ouvert sur de nombreuses techniques. C'est une personne qui a un rapport à la marionnette à la fois sophistiqué et très intuitif. Il recherche non pas la nouveauté pour la nouveauté, mais ce qui au corps à corps dans la relation avec l'objet manipulé, ce qui le transcende et touche au cœur du spectateur – c'est cela qui fait sa singularité et sa force. Que ce soit dans la rue avec sa marionnette fétiche ou sur des plateaux monumentaux, il est toujours juste.

Où se situe la modernité de ce Festival bientôt soixantenaire ?

C'est sa capacité à explorer les formes nouvelles et à ne cesser de questionner « ce qui fait marionnette aujourd'hui et le fera demain » et de façon concomitante, où se situent et se manifestent « l'immanence et l'immémorial de la marionnette ». C'est affirmer l'importance des présences tutélaires tout en laissant place à la présentation et l'exploration des formes nouvelles.

Ce que nous avons essayé de faire avec Jean-Luc Félix, qui nous a quitté en février dernier et à qui nous dédions

cette édition, c'est de développer au Festival un espace des possibles entre praticiens et avec les publics. Ouvert aux jeunes artistes qu'ils soient issus de l'Esnam ou venant d'autres horizons. En outre, nous continuons d'innover. Pour cette édition nous défrichons deux nouveaux croisements de discipline : Marionnette et poésie - qui se déclinera avec des installations, laboratoires, expérimentations entre poètes et marionnettistes à la Maison des Ailleurs ; et Marionnettes et nouvelles technologies, autour d'un projet européen NAPP (Numerics Arts Puppetry Project) dont l'enjeu est d'élargir le champ entre pratique numérique et marionnettistes.

Cette ouverture, est faite aussi en direction de tous les publics, enfants et adultes, néophytes et confirmés ?

C'est très important de pouvoir offrir des réponses artistiques aux attentes de publics très diversifiés. Ce qui ne signifie pas se caler sur la question de la demande, mais comprendre que si Charleville est le rendez-vous des professionnels, c'est aussi celui des amateurs qui viennent depuis quelques années ou pour la première fois, dans l'idée de découvrir les nouvelles facettes de la marionnette. Nous ne cherchons pas à mettre en lumière une esthétique unique ou majoritaire, mais au contraire à diffuser et infuser la diversité des formes, des sujets et des traitements. Ce qui est important c'est que chaque spectacle fût-il complexe ou inattendu trouve son public et que chacun trouve de quoi faire son miel au Festival. Je crois que la mixité de la programmation et des publics à Charleville le permet.

Vous avez mentionné les professionnels...

Charleville est incontournable pour les compagnies françaises et étrangères. Lors de la dernière édition nous avons mené une enquête qui a révélé que 80 % d'entre elles sont reparties avec des contrats. Beaucoup de nos artistes les plus pointus ont vu décoller leur carrière ici. Il s'agit donc d'un double enjeu artistique et économique.

Le Festival est aussi une fenêtre sur le monde !

L'ouverture au monde est pour nous essentielle. C'est dans l'ADN de notre Festival depuis sa fondation en 1961 et bien avant l'heure de la mondialisation. Nous étions donc précurseurs ! Entendre, d'autres langues et d'autres langages artistiques, découvrir les autres cultures, les autres techniques, les autres façons de s'approprier, renouveler, détourner les arts des marionnettes de par le monde, c'est aussi ce qui fait la richesse du Festival !

SPECTACLE D'OUVERTURE

© Dominique Chauvin

PLACE DES ANGES

CIE GRATTE CIEL

Offert au public carolamacérien en ouverture du Festival, *Place des Anges* transformera, le temps d'une soirée, l'espace public en un lieu de communion poétique. Loin au-dessus du sol, des anges blancs évoluent lentement. Une à une, délicatement, des plumes se détachent dans leur sillage, et tombent doucement sur le visage du public émerveillé. Quand, soudain, le saupoudrage se fait déluge, c'est une liesse communicative qui s'empare des spectateurs, les invitant à jouer dans les rues d'une ville rendue méconnaissable sous son manteau blanc immaculé.

Spectacle voulu comme une « allégorie pacifiste », *Place des Anges* mise à la fois sur la beauté des évolutions aériennes, sur la poésie des images et sur des chants interprétés par des enfants pour créer une parenthèse de magie dans l'espace urbain.

Écrit et mis en scène par Pierrot BIDON et Stéphane GIRARD
Production : Gratte Ciel

Samedi 21 septembre, 22h, Place Ducale

PORTRAIT CLAIRE DANCOISNE THÉÂTRE LA LICORNE

© Christophe Loiseau

Le Théâtre la Licorne c'est, depuis plus de trente ans, le goût de la récupération et de la bricole, un humour grinçant, un amour du tordu et du cabossé. À sa tête, la metteuse en scène Claire Dancoisne s'attache à travailler le sensible, l'humain. Son théâtre mêle chairs et ferraille, dans un équilibre stimulant entre arts dramatique et plastiques.

Claire Dancoisne mélange en effet masques, comédiens, marionnettes et objets dans ses spectacles. *« J'ai une histoire passionnelle avec l'objet », confie-t-elle, « mais je ne m'identifie pas comme marionnettiste. »* Et d'ajouter en riant : *« Je suis plutôt une théâtreuse. »* Alors, ce choix de la distinguer comme « artiste fil rouge » du Festival ? *« C'est un honneur ! »* s'exclame-t-elle, avant de confesser *« J'ai été très surprise. »* Mais elle ajoute aussitôt *« Ça peut paraître surprenant, et en même temps je pense que j'ai toute ma place dans le Festival. »*

Son travail, en effet, l'a souvent menée sur les mêmes scènes que les marionnettistes. *« Il y a un travail plastique sur le corps »*, dit Claire Dancoisne à propos de ses spectacles, *« les comédiens et les objets font partie du même monde, ils sont vraiment partenaires de jeux. Pour que ça fonctionne, il faut que le jeu des comédiens soit proche de l'objet. »*

Quant au Festival, Claire Dancoisne le connaît bien. Depuis *Macbêtes*, présenté il y a plus de vingt ans, elle a joué de nombreux spectacles à Charleville. Les festivaliers les apprécient tellement qu'il est arrivé à Claire Dancoisne de prolonger les séries sous le chapiteau de compagnies amies, pour accueillir davantage de public !

Cette générosité est l'un des maîtres-mots de l'installation foraine que la metteuse en scène a pensé pour la Place Ducale. Le Théâtre la Licorne a l'habitude des rendez-vous donnés au public dans l'espace urbain. *« On a joué dans des châteaux d'eau, sur une barge, dans une usine »*, sourit Claire Dancoisne, *« et moi j'adore ça ! Parce que, justement, on a une approche populaire de ce qu'on montre. »* Son objectif que *« les gens puissent venir découvrir de belles choses. »*

Le choix d'inviter Claire Dancoisne est donc presque une évidence. Singularité de la signature plastique et très large reconnaissance que lui vaut un travail acclamé par la critique et par le public. Ce qui ne l'empêche pas de rester modeste, proche du public comme des jeunes artistes. Poreuse aux rencontres et aux propositions. *« L'ouverture »*, confie l'intéressée, *« est intéressante, parce qu'elle est riche ! »*

© Christophe Loiseau

ESPACE PLANÈTE LICORNE
THÉATRE LA LICORNE

Pour cette 20e édition du Festival, Claire Dancoisne a été invitée à poétiser la Place Ducale. Elle y dresse alors une installation foraine, originale et éphémère.

Le dispositif s'articule autour de cinq remorques qui délimiteront un périmètre autant qu'elles serviront de lieux d'accueil. Ouverte sur la ville, l'installation sera riche de toutes les formes artistiques qui traversent l'œuvre de La Licorne : théâtre, arts plastiques, objets mécanisés monumentaux, on retrouvera toute la palette des esthétiques mobilisées par la compagnie.

Ce point de passage artistique et forain ne sera donc pas fait que de spectacles, même si l'une des remorques sera spécialement aménagée en petit théâtre. Il y aura des vitrines, des déambulations, des rencontres avec divers métiers, des films d'animation…

Claire Dancoisne invite les contributions d'autres compagnies, et promet que la proposition sera poreuse aux réactions du public, donc évolutive.

Un cœur battant et poétique pour la capitale de la marionnette !

Du vendredi 20 au dimanche 29, Place Ducale

© Christophe Loiseau

L'HOMME QUI RIT

THÉATRE LA LICORNE / FRANCE

1 h30 Français • À partir de 12 ans
• Marionnettes portées, masques et objets
Vendredi 20 • Samedi 21

L'homme qui rit est une œuvre ambitieuse, portée par le souffle hugolien qui l'inspire mais suffisamment libre pour trouver sa propre poésie, visuelle et dramatique.

Ce spectacle associe le jeu de sept comédiens à la poétique de tableaux composés d'objets. Masques et marionnettes sont convoqués dans un théâtre très visuel, qui tient de la pantomime. La place est tout de même faite au verbe magnifique de Victor Hugo.

Avec cette adaptation, Claire Dancoisne se risque à une mise en scène épurée, qui recourt discrètement à la mécanique.

L'Homme qui rit est une fable morale, où le monstre est à débusquer. Est-il le Lord, reçu en société mais doté du cœur d'une bête ? La créature dont les intentions sont nobles mais qui porte gravée dans sa chair une difformité grotesque ? Le spectacle interroge également les rapports de domination et la misère, sous le couvert des fulgurances du mélodrame d'Hugo.

Un spectacle romantique et politique, où le travail plastique tient une place centrale.

LA GREEN BOX

THÉATRE LA LICORNE / FRANCE

40' Français • À partir de 10 ans
• Théâtre d'objets et masques
Du dimanche 22 au dimanche 29

La Green-Box est une invention de Victor Hugo décrite dans *L'Homme qui rit*. Un petit théâtre ambulant dont Ursus, le saltimbanque philosophe qui recueille l'infortuné Gwynplaine, est le propriétaire. De foires en marchés, il vient à la rencontre d'un public démuni pour lui faire don d'une part de rêve...

Claire Dancoisne fait le pari de recréer cette attraction foraine sous forme d'un objet spectaculaire, *La Green Box*, solo pour un comédien masqué. Elle y donne la parole à un personnage de la pièce, Homo le loup d'Ursus. Il témoigne devant le public de son point de vue unique sur le destin des autres protagonistes : l'errance d'abord, le succès ensuite, la déchéance finalement, et, toujours, la présence du rire, féroce, ambivalent jusqu'à la cruauté.

Une façon de rendre sensible, par d'autres moyens, la dimension humaniste, politique mais aussi poétique de l'œuvre de Victor Hugo, dans un rapport plus immédiat au public.

Une métaphore animalière dressée face à la monstruosité des dominants.

© Christophe Loiseau

© Christophe Loiseau

Basil Twist est natif de San Francisco, mais sa ville d'adoption est New York City. Son grand-père déjà était marionnettiste – mais Basil a porté son art à des niveaux qui connaissent peu d'équivalents.

Quand il reçoit le diplôme de l'ESNAM en 1993, Basil Twist s'est déjà distingué dans son pays natal. En 1998, à peine trentenaire, il créait *Symphonie Fantastique*, qui mettait en mouvements et en couleurs l'œuvre de Berlioz. Un spectacle tellement puissant qu'il reçoit à nouveau un accueil triomphal quand il est repris 20 ans plus tard.

C'est avec *The Araneidae Show*, créé à Charleville-Mézières en 1993, que Basil Twist perce vraiment, impressionnant le grand Jim Henson lui-même !

L'esthétique de Basil Twist est pareille à nulle autre et quels que soient les types de marionnettes utilisés ou la taille des spectacles, la construction d'un dialogue avec la musique en forme toujours le cœur.

Cette 20e édition sera la troisième participation de Basil Twist au Festival.

ENTRETIEN

Qu'est-ce que cela vous fait, de revenir à Charleville après 19 années ?

Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de venir souvent en tant que festivalier, du fait de mes nombreux projets. Il y a deux ans, je n'ai réussi à venir qu'une seule journée ! Mais je suis profondément attaché à Charleville-Mézières. J'y ai habité. J'y ai été à l'École – et cela a constitué le moment le plus important de toute ma formation d'artiste. Ma venue cette année est d'autant plus chargée de sens que deux personnes qui ont eu une influence décisive dans mon parcours artistique nous ont quittés récemment : Margareta Niculescu et Jean-Luc Félix.

Quel est le sens des propositions que vous présenterez aux festivaliers lors de cette 20e édition ?

Je suis très honoré d'être « artiste fil rouge » de cette édition. J'ai le sentiment d'avoir écrit de beaux spectacles depuis mon départ d'ici et cela me fait plaisir de revenir maintenant, pour les montrer aux gens, aux amoureux de la marionnette. J'espère qu'ils seront fiers de moi. En quelque sorte, je leur rends un peu de ce que j'ai reçu !

Pourquoi avoir choisi de venir à Charleville avec le spectacle *Dogugaeshi* ?

Il possède un lien profond avec le Festival. C'est ici, en 1997, que j'ai vu un spectacle d'une compagnie japonaise qui m'a donné cet intérêt pour l'art des marionnettes au Japon. Et c'est devenu un spectacle, *Dogugaeshi*. Dans une certaine mesure, tous mes spectacles ont été influencés par Charleville, que ce soit par le Festival ou par l'École !

DOGUGAESHI

BASIL TWIST / ÉTATS-UNIS

1 h Sans paroles • À partir de 10 ans
• Diverses techniques

Samedi 21 • Dimanche 22

Dogugaeshi est la réappropriation brillante d'une tradition marionnettique méconnue. L'histoire de ce spectacle plusieurs fois primé commence avec une commande. Il s'agissait de créer une pièce fondée sur le théâtre de marionnettes japonais traditionnel, le *Ningyo Joruri*.

Basil Twist décide alors de ne pas suivre la voie évidente, celle du bunraku. À la suite de recherches, il redécouvre la technique du *dogugaeshi* qui consiste à utiliser des écrans peints qui, en s'ouvrant et en se fermant, permettent de révéler une rapide succession d'image.

Basil Twist fusionne ici tradition et moyens contemporains, comme la projection vidéo. Pour l'accompagnement sonore, il mêle musiques occidentales et shamisen japonais. Loin d'une imitation qui miserait sur l'exotisme, *Dogugaeshi* est un véritable acte de création qui propose un voyage intimiste autant que spectaculaire. Un hommage aux traditions ancestrales sous la forme d'un spectacle abstrait mais visuellement captivant.

© Jean Henry

ARIAS WITH A TWIST

FILMS

Durant le Festival, Basil Twist ouvrira quelques fenêtres sur son travail, en présentant une exposition de photographies et trois films. Ces derniers ont été choisis par lui parce qu'ils vont au-delà de la simple captation de spectacle et constituent, chacun à leur manière, une œuvre cinématographique à part entière.

Arias with a Twist : The Docufantasy est un film et un documentaire qui décrit la collaboration artistique aussi exceptionnelle que fascinante entre Basil Twist et Joey Arias, performer queer new-yorkais.

Behind The Lid est une captation qui dépasse les limites de son genre. Les scènes proviennent d'une installation spectaculaire du même nom, née d'une collaboration avec l'artiste Lee Nagrin qui en avait écrit le texte.

Symphonie Fantastique est l'une des plus belles œuvres de Basil Twist, créée en 1988 et montée à nouveau en 2017. À cette occasion, ce ballet aquatique saisissant a fait l'objet d'une captation magnifique.

Trois films pour mieux cerner trois spectacles devenus légendaires.

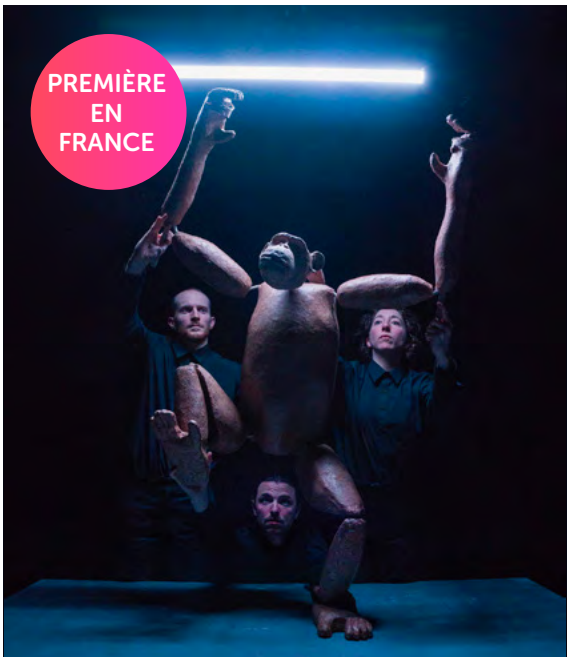
KOSMOS INVERSE:
THE MORPHOLOGY OF XOS [APPENDIX 0]
ENORMOUSFACE / ÉTATS-UNIS

40' Sans paroles • Adultes et adolescents
• Techniques diverses
Mercredi 25 • Jeudi 26

Imprévisible, improbable, impressionnant, Kalan Sherrard est toutes ces choses. Et bien davantage. Inclassable, cet artiste d'avant-garde est poète, performer, artiste de rue, marionnettiste. Son esthétique post-punk ne peut être confondue avec aucun autre. Et c'est un grand admirateur du Festival.

Son spectacle, il le décrit comme « non-narratif », « post-philosophique ». Il lui a donné pour thèmes « le Néant, l'Écologie, le Langage et la Mort ». Il est certain que l'expérience sera étrange, une « taxonomie grotesque et baroque de formes impossibles produisant des bruits inimaginables ». Mais elle sera brillamment étrange, virtuose en même temps que dérangeante, habile autant que provocante. Car tel est Kalan Sherrard, d'une radicalité sans concession mais également d'un immense talent.

© Enormousface



© Richard Termine

CHIMPANZEE
NICK LEHANE / ÉTATS-UNIS

1 h Sans paroles • Tout public dès 10 ans
• Bunraku sur table
Vendredi 27 • Samedi 28

Sur scène, une marionnette de chimpanzé grandeur nature. Sans décor autre qu'une scène plongée dans le noir, elle évolue sur une table révélée dans la lumière des projecteurs.

L'histoire muette qui se trame ici a ceci de paradoxal qu'elle est extrêmement riche en même temps qu'elle reste élémentaire. La marionnette interagit avec de nombreux objets (théière, jouets...), mais on ne sait que très peu de choses de son environnement. On suit pourtant parfaitement les phases émotionnelles par lesquelles passe ce personnage simiesque – et l'identification avec ce lointain cousin se révèle troublante pour le public.

La manipulation à trois s'inspire du bunraku, et rend la marionnette aussi agile qu'expressive.

Une histoire poignante que Nick Lehane a écrite à partir de faits réels.

EXPOSITION
RICHARD TERMINE / ÉTATS-UNIS

Richard Termine est un photographe américain spécialiste des arts vivants. Son talent et son expérience lui valent de collaborer avec le New York Times.

Son exposition *The art of Basil Twist* a pour objet l'œuvre de l'artiste « fil rouge ». Un voyage photographique dans 23 ans de création, depuis *The Araneidae Show* jusqu'aux spectacles les plus récents. Une perspective unique sur une œuvre qui l'est tout autant et qui témoigne de toute la force plastique des recherches du marionnettiste.

Une exposition, qui témoigne d'un regard aussi singulier que complice sur le travail de Basil Twist.

© Richard Termine

LE GRAND EST UN TERRITOIRE DE MARIONNETTES

© FMTM

PSAUMES POUR ABDEL

LAURA FEDIDA / FRANCE

1 h Français • Adultes et adolescents
• Objets, marionnettes à gaine, portées et muppets
Vendredi 20 • Samedi 21 • Dimanche 22

CO-PRODUCTION FESTIVAL

PREMIÈRE MONDIALE

Laura Fedida est une comédienne formée à l'école du Théâtre du Fil de Savigny-sur-Orge puis à l'ESNAM. Son insertion professionnelle a fait l'objet d'une coopération entre l'École et le Festival autour de *Psaumes pour Abdel*, son premier spectacle depuis le très remarqué *Cramés*, qui était son projet de fin d'études.

Pour *Psaumes pour Abdel*, Laura Fedida quitte le plateau pour mieux investir le rôle de metteuse en scène et de coautrice. Sur scène, trois interprètes dont une guitariste. Ces trois femmes, chacune à sa façon, représentent le personnage central de la pièce. Cheveux Roses, la punk, la révoltée, celle qui est hors de la société et pour cela, se réinvente des codes et des rituels. Celle dont l'amoureux est mort. Celle par qui le feu arrive.

L'histoire, c'est donc celle d'un couple de marginaux, improbable. Cheveux Roses et Abdel dit Keta, tué par le racisme et par l'exclusion.

La question est celle de l'amour et de son lien avec la vengeance. De la justice et de la réparation rituelle.

La scénographie est dépouillée et tient en une cabine téléphonique. Dans ce cadre, des marionnettes à gaine pour le juge et les pigeons, en plus de la comédienne. Laura Fedida joue ici avec le feu, après avoir plongé ses mains dans la cendre de *Crâmés* . Son héroïne immolera l'effigie du juge, pour restaurer un équilibre symbolique.

Un sujet délicat. Un traitement comme un coup de poing. Un spectacle poétique et brut.

GIMME SHELTER (DONNE-MOI UN ABRI)

CIE YOKAÏ / FRANCE

1 h10 Français (surtitré en anglais) • À partir de 12 ans • Marionnettes autonomes, magie nouvelle et objets

Samedi 21 • Dimanche 22 • Lundi 23 • Mercredi 25 • Jeudi 26

Gimme Shelter (Donne-moi un abri) est un spectacle-puzzle, qui offre plusieurs points de vue sur le besoin fondamental de s'abriter du danger, ainsi que sur la tentation de la fuite et de l'isolement. C'est une façon de parler de la frontière intérieur/extérieur, qu'elle soit physique ou intime.

Le dispositif scénique scinde le public en deux groupes. À l'extérieur, l'un des personnages évolue dans un monde post-apocalyptique hostile. À l'intérieur, l'autre personnage s'est réfugié dans un vieux poste électrique.

C'est une œuvre qui bouscule le public et son regard, comme souvent dans le travail de la compagnie Yokaï. Une fable qui amène à réfléchir sur les façons dont on peut réagir face à l'effondrement, une parabole sur l'incapacité de faire face. Un spectacle sombre et intelligent.

JE HURLE

LA SOUPE CIE / FRANCE

1 h Français (surtitré en anglais) • Adultes et adolescents • Papier brut et marionnettes portées

Lundi 23

Pourquoi des femmes afghanes risquent-elles la mort pour écrire de la poésie ?

C'est l'interrogation, ancrée dans la réalité de ce pays, qui saisit les auteurs de *Je hurle* et les pousse à créer ce spectacle. Un hommage notamment au Mirman Baheer, le cercle poétique féminin de Kaboul, au travers du personnage de Rahila Muska (Zarmina), une poétesse de 16 ans qui se donne la mort en 2010 plutôt que de renoncer à écrire.

Sur scène, deux marionnettistes et un contrebassiste pour tisser les présences, mais aussi la projection de films documentaires, en une mosaïque d'images et de sons. Pour que la fiction n'autorise jamais à oublier la vie de ces femmes afghanes.

La SoupeCie, dirigée par Eric Domenicone et Yseult Welschinger, crée depuis 2004 des spectacles de marionnette contemporaine.

© Luk Monsaert

UN OPÉRA DE PAPIER

LE FIL ROUGE THÉÂTRE / FRANCE

45' Français • À partir de 5 ans
• Théâtre d'images, papier de soie
Mercredi 25 • Jeudi 26

Un opéra de papier est une œuvre fragile et belle, qui met aux prises deux interprètes avec un matériau particulier : le papier de soie. Translucide, sonore, léger, ce papier se prête bien au jeu de la manipulation. Le spectacle se déploie aussi vers la musique et la danse. Les deux femmes sont aussi chanteuses et sont accompagnées d'un musicien de scène qui joue en direct.

Le sujet abordé avec légèreté, dans une forme d'abstraction poétique, est fondamental, puisqu'il ne s'agit de rien d'autre que du mystère de la vie, saisie à son commencement et à sa fin, au travers de témoignages récoltés auprès de jeunes enfants et de personnes âgées. Le traitement est poignant.

Le Fil Rouge Théâtre tisse depuis 2003 des liens entre intime et universel, en explorant tous les langages artistiques.

© Raoul Gilibert

PAPIER.1

CIE EN LACETS / FRANCE

30' Sans paroles • Tout public • Manipulation de papier
Lundi 23

La Compagnie En Lacets, fondée en juin 2013 à Reims, articule son travail autour de la volonté d'explorer les confluences des formes et des disciplines, en partant toujours de la danse. Maud Marquet, à l'origine du projet, est en effet chorégraphe.

Papier.1 est une nouvelle expérimentation vers ce qu'elle appelle « le théâtre de la matière », qui pourrait s'apparenter au théâtre d'objets. Pour cela, elle collabore avec le plasticien et marionnettiste Ionah Melin.

Le dispositif est constitué de rouleaux de papier de la taille d'un homme. La danseuse évolue autour de ce papier. Elle le sculpte et il devient ainsi dépositaire de la mémoire de son passage. Le public est invité à devenir autant visiteur qu'acteur de cette œuvre plastique, néanmoins empreinte du geste chorégraphique.

CO-PRODUCTION
FESTIVAL

PREMIÈRE
MONDIALE

© Mathieu Rousseau

GRIBOUILLIS

LA MÂCHOIRE 36 / FRANCE

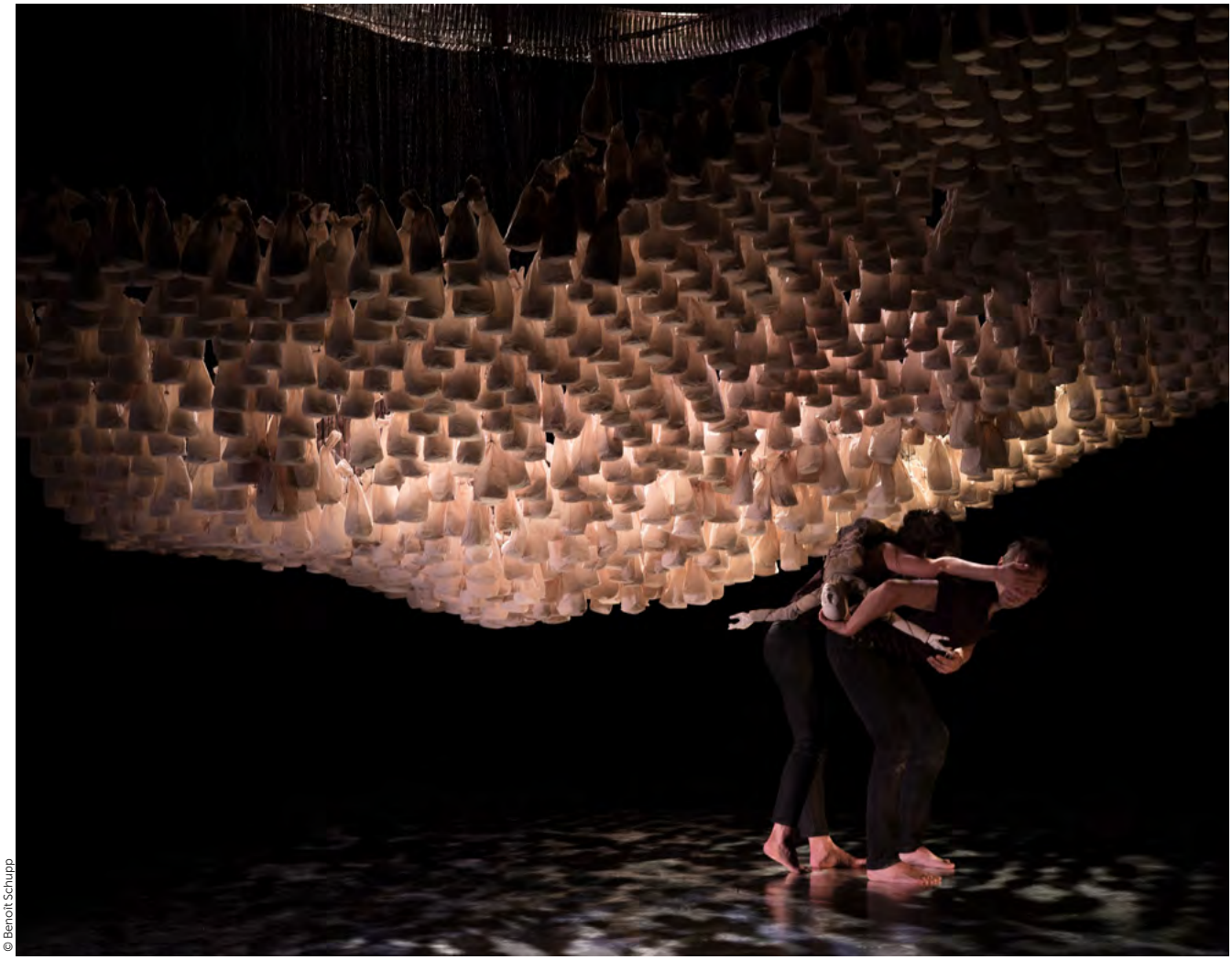
50' Français • À partir de 5 ans
• Théâtre d'objets et bricolage plastique
Vendredi 27 • Samedi 28

La Mâchoire 36 naît en 1998 de l'association des artistes Estelle Charles et Fred Parison. La première est comédienne, mais s'est aussi aventurée dans des voies alternatives, en s'essayant aux arts de la rue et à la performance. Le second est plasticien, et son travail est orienté vers le mouvement et la manipulation. Les créations de la compagnie reposent sur le dialogue entre ces deux univers, en invitant les notions de bidouillage, de naïveté et de poésie brute.

Gribouillis est quant à lui un « spectacle visuel de théâtre d'objets et de bricolages plastiques », hommage cette fois-ci à la création. Sur scène, deux interprètes vont partir du gribouillis, amas informe et primitif, pour démêler le fil d'une idée. Mais le gribouillis est également l'acte créatif pur, qui est envie brute de faire naître une forme. Pour explorer cela, toutes les matérialisations seront possibles : tracés, mais aussi fils, câbles, ficelles...

Et retrouvez en décentralisation :
Une Forêt en bois... Construire est une forme d'hommage à la forêt, celle qui respire en dehors de nous et que nous visitons et celle qui nous est intérieure. L'œuvre utilise alors le bois comme matériau scénique et plastique, présent au plateau avec sa densité, son grain, son odeur. Sur scène, un homme, sorte d'ermite bricoleur, tente de se reconstruire une forêt. Une forêt intime, qui est comme un reflet de son univers mental. *Une Forêt...* est une performance doucement surréaliste.

© Alain Julien



© Benoît Schupp

© Benoît Schupp

MILIEU & ALENTOUR

RENAUD HERBIN - TJP, CDN STRASBOURG - GRAND EST / FRANCE

1 h Sans paroles • À partir de 8 ans • Marionnette à fils

Lundi 23 • Mardi 24

AT THE STILL POINT OF THE TURNING WORLD

50' Sans paroles • À partir de 12 ans • Marionnettes à fils et danse

Mercredi 25 • Jeudi 26

Artiste fil rouge de l'édition 2017 du Festival, Renaud Herbin est l'un des marionnettistes majeurs de la création contemporaine. Diplômé de l'ESNAM, il dirige actuellement le TJP CDN Strasbourg Grand Est. Il fonde son approche artistique sur le triptyque corps-objet-image, qui revendique l'art du marionnettiste comme un art avant tout visuel et fondé sur la capacité à décentrer le jeu de sa personne vers l'objet.

Milieu & Alentour est une version élargie de *Milieu* présenté au Festival en 2017. Dans un dispositif vertical, la marionnette d'un homoncule d'une trentaine de centimètres est animée par de très longs fils manipulés depuis une plateforme à 4 m de hauteur. Le public suit ses évolutions fragiles sur un champ de gravier noir qui est lui-même animé. Une approche muette, très émouvante et sensible du rapport marionnettiste-marionnette.

At the still point of the turning world, créé en 2019, est une œuvre hybride, née de la rencontre entre Renaud Herbin et la chorégraphe Julie Nioche. Le spectacle repose sur un équilibre dynamique entre la danse, la marionnette et la musique, dans une œuvre complète. Sur scène, la présence d'une masse de marionnettes à fils suspendue aux cintres fait à elle seule décor. L'une se détache, et à la présence des corps des marionnettistes répond celle de la danseuse. La frontière entre l'agissant et l'agi se brouille, ce point d'intersection qui est le lieu de l'équilibre entre les corps et les mouvements.

© Ivan B - *Photographie prise pendant les répétitions*

ALORS CARCASSE

CIE TROIS-SIX-TRENTE / FRANCE

1 h15 Français • À partir de 14 ans

Samedi 21 • Dimanche 22

En 1999, Bérangère Vantusso crée la compagnie trois-six-trente pour porter une démarche de création hybride, au croisement des arts plastiques et du théâtre, où se rencontrent marionnettes et comédiens. La singularité qui signe, souvent, l'esthétique de la compagnie, est l'emploi de l'hyperréalisme et de marionnettes à taille humaine. L'écriture contemporaine constitue l'autre marqueur du travail. Les spectacles de la compagnie ont souvent été représentés à Charleville-Mézières.

Avec *Alors Carcasse*, création de 2019, Bérangère Vantusso choisit de porter à la scène un poème articulé autour d'un être fictif qui hésite et qui renâcle, sur un seuil où il s'obstine à se tenir, tendu dans l'immobilité. Ce personnage, tantôt aussi vaste qu'un continent, tantôt à notre échelle, est touchant d'humanité dans son attente incertaine, dans sa présence maladroite, dans son existence signée par son refus.

La metteuse en scène surprend en choisissant de représenter ses personnages de façon abstraite et symbolique. Les interprètes, danseurs ou marionnettistes, portent ensemble le texte de façon polyphonique, sans l'incarner, à la manière de récitants, pour mieux laisser la poésie de la parole résonner librement.

De ce texte, Bérangère Vantusso souhaite tirer une remise en cause des cadres. Carcasse, c'est l'être qui résiste aux cadres. Cette résistance, la partageons-nous ? De cette lutte, quels sont les possibles qui, en nous, trouvent un écho ?

© Mathilde Darel

© Alain Monot

JERK

GISELE VIENNE, JONATHAN CAPDEVIELLE / FRANCE

55' Français • Adultes • Marionnettes à gaine et objets

Vendredi 20 • Samedi 21 • Dimanche 22

La réputation de Gisèle Vienne rayonne dans tout le spectacle vivant. Formée à la philosophie et à la musique, la chorégraphe et metteuse en scène est également une marionnettiste issue de l'ESNAM. Son travail sur le corps et les objets anthropomorphiques l'a conduit à explorer la confrontation entre le corps dansant et le corps artificiel de la poupée, entre l'érotisme et la mort. Cette mise en parallèle suscite une réflexion sur la tendance à idéaliser ou à déshumaniser le corps humain. L'interprète-marionnettiste Jonathan Capdevielle est issu de la même promotion de l'ESNAM.

Jerk est un spectacle créé en 2008, repris spécialement pour cette 20e édition. Ce solo de marionnettes à gaine a pu être qualifié de « bombe » par la critique, tant l'écriture de l'américain Dennis Cooper crée la confusion entre réalité et fantasme. La pièce est inspirée de faits réels. Il s'agit de rejouer, du point de vue d'un jeune complice incarcéré, une série de meurtres perpétrés au Texas dans les années 1970 par un serial killer qui assassinait de jeunes garçons.

Les marionnettes sont ici porteuses d'une grande violence et d'une forte charge sexuelle. La distanciation permise par la marionnette est donc salvatrice. Une pièce noire, qu'on ne traverse pas impunément, servie par une scénographie extrêmement dépouillée, et la présence magnétique de Jonathan Capdevielle.

FOYER
PAPIERTHÉÂTRE / FRANCE

1 h • Français • À partir de 9 ans • Théâtre de papier
Mercredi 25 • Jeudi 26

La cie Papierthéâtre s'est donnée comme mission depuis 1994 de faire vivre le théâtre de papier sur les scènes françaises. Fondée par Alain Lecucq, il s'agit d'une compagnie de référence au plan international, plusieurs fois invitée à Charleville.

Foyer est un projet qui est né autour de la question de l'immigration, quand la marionnettiste Narguess Majd a réalisé que l'image des personnes dites « immigrées » était facilement réduite à leur situation présente, dans leur pays d'arrivée. Ce spectacle de théâtre de papier entend donc donner à voir le déplacement, ainsi que le geste du départ, l'arrachement initial.

La marionnettiste d'origine iranienne, qui signe aussi la dramaturgie et la mise en scène, est assistée au plateau par une seconde interprète. Alain Lecucq signe quant à lui la construction.

© Papierthéâtre

© Virginie Schell

BUFFALO BOY
L'ATEUCHUS / FRANCE

1 h15 • Français • À partir de 10 ans
• Marionnettes portées
Samedi 28

Fondé en 2003, L'Ateuchus est né d'une volonté d'expérimenter les pratiques transversales que permet le théâtre de marionnettes et de les confronter à une écriture contemporaine.

Ce *Buffalo Boy* créé fin 2018 est une variation symbolique sur le genre du Western. Le personnage central, un enfant-bison, verra sous ses yeux différents aspects de sa personnalité s'incarner en marionnettes. La trame allégorique est celle du passage de l'enfance à l'adolescence.

Au plateau, une forêt de planches de bois, sortes de totems. L'enfant-bison est juché au sommet de l'un d'eux, comme emprisonné. L'interprétation est confiée à un conteur, un marionnettiste et un joueur de flûte. Les marionnettes portées sont affublées de masques qui seuls les distinguent les unes des autres.

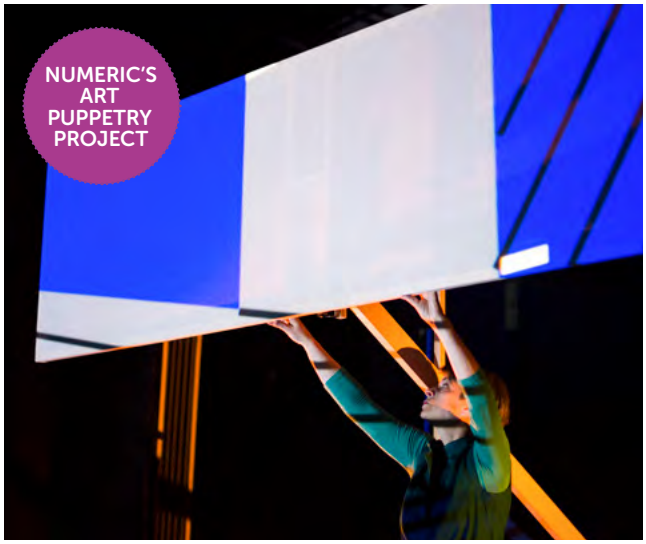
HORIZONS
CIE MÉDIANE / FRANCE

1 h05 • Français • À partir de 8 ans • Écran manipulé
Vendredi 20 • Samedi 21

Horizons, c'est la rencontre entre la musique électro acoustique danoise et le théâtre d'objets très plastique de la compagnie Médiane. C'est aussi l'exploration sonore d'une petite île battue par les vagues au large du Danemark, dont les bruits ont été minutieusement captés par le compositeur Hans Peter Stubbe Teglbjærg.

Sur cette base, un travail de mise en couleurs et en mouvements a été fait par la compagnie, avec un dispositif fondé sur une grande structure articulée qui permet à la manipulatrice d'intercepter les images d'un vidéoprojecteur sur des surfaces qui font écran.

Abstrait, surprenant, beau, c'est un spectacle original qui réussit à ne pas renoncer à la poésie, dans le droit fil du travail de la compagnie Médiane dont le travail mêle théâtre d'objets, arts plastiques et musique.



© Bart Kootstra

SPECTACLE DE CLOTURE

LA TORTUE DE GAUGUIN

CIE LUCAMOROS

Un grand échafaudage dressé au milieu de la ville fait comme un damier, en deux colonnes de quatre cases. Dans chacune un artiste, peintre ou musicien, prend part à une œuvre d'ensemble. Une proposition envoûtante et singulière car elle met en jeu un art peu représenté dans les spectacles de rue : la peinture.

La tortue de Gauguin part évidemment de Paul, l'amoureux de la Polynésie. Mais le cœur de ce geste monumental et sensible, c'est de montrer l'acte même de peindre pour révéler sa teneur dramaturgique.

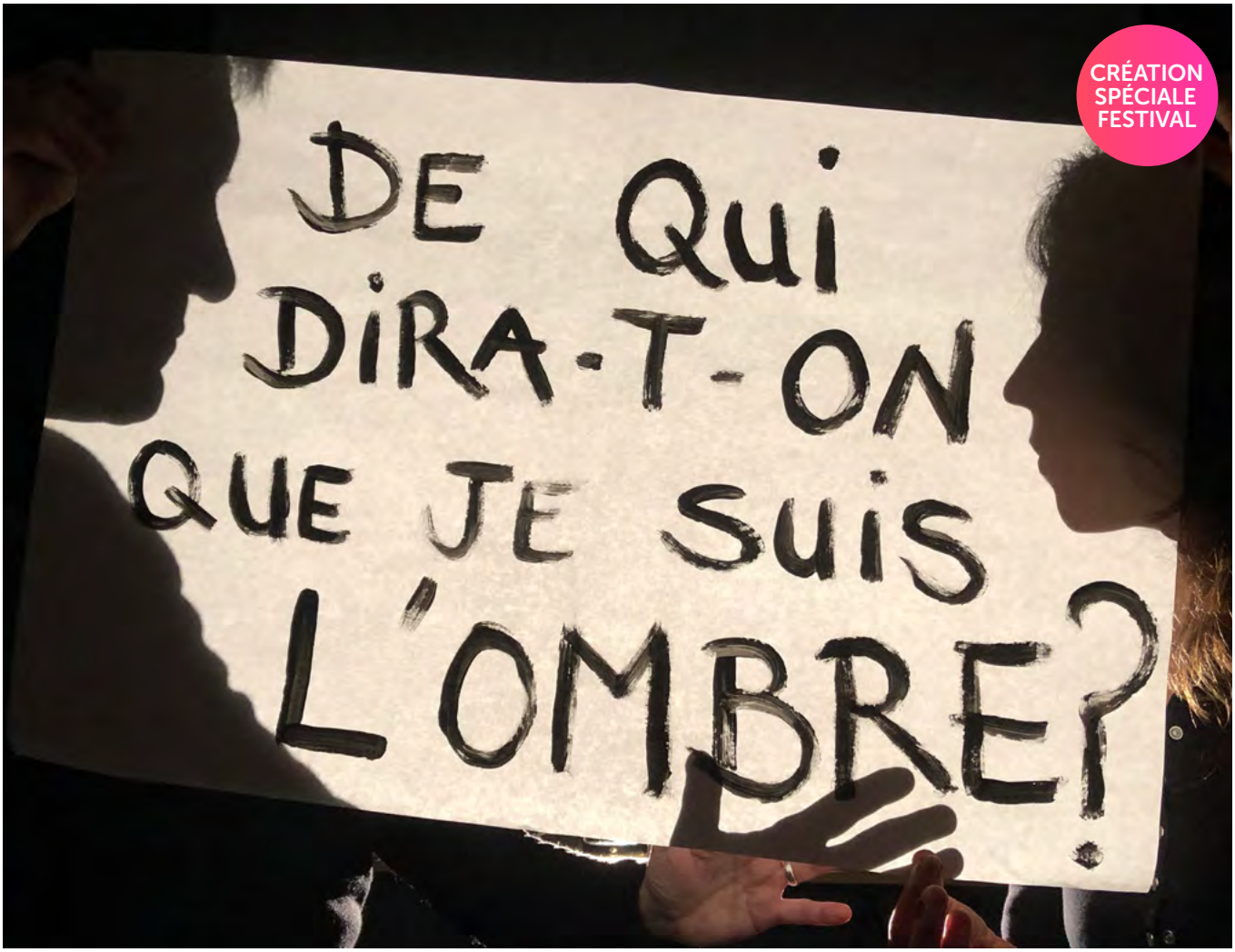
Le public suit en direct les coups de pinceaux, les corps apparaissent par transparence, les tableaux s'animent. La musique épouse le tout, la récitante s'insinue avec délicatesse entre les pigments.

C'est beau, c'est émouvant, c'est original et généreux. Un spectacle hors normes.

Samedi 28 septembre, 22h, Place Ducale

© Maxime Steckle

LES INCON-TOURNABLES



CRÉATION SPÉCIALE FESTIVAL

© Nicoletta Garioni

DE QUI DIRA-T-ON QUE JE SUIS L'OMBRE ?

LES ANGES AU PLAFOND & TEATRO GIOCO VITA / FRANCE / ITALIE

1 h Français • À partir de 12 ans • Théâtre d'ombres et de papier

Mercredi 24 • Jeudi 25

« Je porte accusation contre cet homme et cette femme qui dans le pays des ombres ont fait de moi une ombre sans maître. »
Cette citation de Paul Claudel pourrait être placée en exergue au début de ce spectacle. Deux artistes se sont rencontrés, tel est le point de départ. Ils n'avaient pas l'ombre d'un mot, pas l'ombre d'une pensée, pas l'ombre d'un projet. Ils étaient simplement assis là, devant un mur frappé par un rayon de lune.
Puis une conversation s'est nouée.
De quoi dissertent deux amoureux du théâtre de papier et de théâtre d'ombres lorsqu'ensemble ils rêvent à haute voix ?
Du voyage de l'ombre depuis les confins de l'Asie jusqu'en Europe. Du nomadisme et de l'impermanence des formes. De la lumière bien sûr, sans qui l'ombre ne peut être.
Deux amis parlent, de leur art et de leurs expériences. Se confient, légers, baignés de clarté lunaire.

Camille Trouvé de la compagnie Les Anges au Plafond et Fabrizio Montecchi du Teatro Gioco Vita dialoguent pour la première fois en ombre, sous l'œil complice de Brice Berthoud. C'est l'union du génie de deux des plus talentueuses compagnies de théâtre d'ombres et de papier du continent européen qui se produit à l'invitation du Festival, et pour cette occasion seulement. Un projet né d'une complicité réelle, incarnée en spectacle pour le plus grand plaisir du public carolomacérien.

Une conférence poétique et « éclairée » qui bascule imperceptiblement dans la fiction. Un rendez-vous immanquable de cette édition.

© Wim Sitvast

CRÉATION SPÉCIALE FESTIVAL

LOOKING BACK

NEVILLE TRANTER ET SON STUFFED PUPPET THEATRE / PAYS-BAS / AUSTRALIE

1 h Anglais et français • Adultes et adolescents • Muppets

Dimanche 29

Neville Tranter, marionnettiste australien installé aux Pays-Bas depuis 1978 avec sa compagnie du Stuffed Puppet Theatre, est considéré comme l'un des maîtres de la muppet. L'acidité de son humour et la précision de sa manipulation lui ont valu cette reconnaissance unanime de ses pairs comme de la critique. Que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que manipulateur, Neville Tranter fait partie de ceux qui ont marqué les arts de la marionnette.

Le public de Charleville-Mézières le connaît bien, sa première apparition dans la programmation datant de 1982. Ni lui, ni les étranges amis qu'il emmène partout avec lui n'ont jamais manqué une édition du Festival depuis. Du fait du goût de l'artiste pour l'humour corrosif et les thèmes les plus dérangeants, on a ainsi pu le voir se promener dans la ville de Rimbaud en compagnie des sept pêchers capitaux, de Macbeth, d'un « Vampyr » ou d'Adolf Hitler !

Pour cette 20e édition, il ne s'agit pas pour lui de jouer un unique spectacle. Le public du festival aura plutôt droit à un florilège. Neville Tranter jouera ainsi des séquences tirées de quelques-unes de ses pièces, en panachant ses productions les plus récentes avec certains de ses plus grands succès.

Une occasion unique, pour qui n'est pas familier du répertoire de ce virtuose de la muppet, de découvrir en une représentation l'immensité de son talent. Et, pour ceux qui le connaissent déjà, l'occasion de retrouver avec délice quelques-uns des ses personnages les plus fameux !

© MickaelTitrent

AMBREGRIS

LES ANTLIACLASTES / FRANCE

1 h Français et anglais • À partir de 10 ans
• Marionnettes à fils
Jeudi 19 • Lundi 21 • Mardi 22

Présente lors du Festival 2017, la compagnie Les Antliaclastes revient avec une création, *Ambregris*. Cette compagnie, cofondée par Patrick Sims en 2010, poursuit des projets mêlant théâtre, marionnettes, musique et arts numériques.

Le spectacle met en scène un parfumeur dans son atelier, où trônent un orgue à parfum et un squelette de baleine. En effet, l'ambre gris, qui est une substance sécrétée par les cachalots, constitue l'obsession du personnage principal et le fil conducteur du récit.

Le dispositif autorise la synthèse de parfums en direct, en écho à la quête de l'ambre gris, qui a le pouvoir de fixer des odeurs pendant des années. Dans une scénographie très élaborée, on retrouve, comme habituellement chez Patrick Sims, un mélange de techniques : jeu masqué, marionnettes à fils, à tige, à gaine, mais aussi figurines d'ombre. Les mythes populaires invoqués ici – Jonas, Pinocchio, Moby Dick – sont au service d'une exploration du processus d'individuation des personnages.

FRANKENSTEIN

KARYATIDES / BELGIQUE

1 h15 Français • À partir de 10 ans • Théâtre d'objets
Lundi 23 • Mardi 24

Habituée du Festival, la compagnie Karyatides a bénéficié de son soutien pour créer son spectacle *Frankenstein*. La compagnie adapte des classiques de la littérature pour le théâtre d'objets, qui est son moyen privilégié pour proposer « une esthétique du brut, du dépouillé, du petit et de l'intime ».

Il s'agit ici de transposer l'œuvre de Mary Shelley. De cette fable moderne, romantique et lucide, ce spectacle retient principalement deux thèmes. D'une part, il s'agit de chercher ce qui fait l'humanité d'un être. D'autre part, il s'agit d'interroger le progrès, quand l'homme de science prétend se transformer en démiurge prométhéen. Sont aussi évoqués la violence, la perte et le deuil.

Le choix a été fait de joindre le chant opératique au théâtre d'objets. Tandis que ces derniers, qui représentent les personnages, sont manipulés sur une table, un pianiste et une chanteuse – qui incarne la mère du professeur – interprètent des pièces du répertoire lyrique.

© Romain Etienne

© Dominique Houcmant Goldo

ASHES TO ASHES

WHO IS WHO COLLECTIF / BELGIQUE

1 h20 Français • Adultes et adolescents • Théâtre d'acteur et objets

Lundi 23 • Mardi 24

En 1945, lors de fouilles près du crématoire III de Birkenau, on découvrit à l'intérieur d'une gourde en métal enterrée sous la cendre un carnet de notes signé Zalmen Gradowski.

C'est du témoignage de cet homme, écrit aux portes de l'enfer, que traite *Ashes to ashes*. Enrôlé de force dans les Sonderkommandos – les prisonniers juifs en sursis que les Nazis forçaient à participer au génocide – il écrit sa révolte intérieure, son insondable souffrance, en un long cri. Car écrire est la seule chose qui le tienne en vie.

Pour représenter ce matériau textuel à la charge intense, Simon Wauters, conseillé par **Agnès Limbos**, utilise l'argile. En coupant, en écrasant, en tordant cette matière limoneuse, l'interprète fait naître des images saisissantes. La lumière et la musique obsédante signent les contours de ce récit bouleversant, servi par un théâtre visuel sobre et juste.

INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR

TURAK THÉÂTRE / FRANCE

1 h15 Français • À partir de 8 ans • Théâtre d'objets

Samedi 28 • Dimanche 29

Le Turak Théâtre est fondé en 1985 par Michel Laubu, dont les spectacles à la poésie surréaliste ont largement suscité l'adhésion du public et de la critique. L'originalité esthétique des propositions du Turak réside dans le recyclage d'objets récupérés, transmués et amalgamés pour en faire des objets scéniques dont l'étrangeté tranche avec le caractère simplement quotidien des éléments reconnaissables qui les composent. L'imagination au pouvoir, telle est la devise du Turak Théâtre, qui mêle invention visuelle et créativité de la langue.

Incertain monsieur Tokbar propose un voyage de nuit dans la mémoire d'un professeur d'histoire à la retraite, accablé par le manque des sens qui a immobilisé sa motobylette. Une mémoire instable à recomposition immédiate, prolixe et réjouissante, capable des confusions les plus loufoques. Un spectacle qui mêle masques, marionnettes, théâtre d'objets et films d'animation, foisonnant et surprenant. Un poème visuel à la force incomparable.

© Romain Etienne

© Studio Matusiak

JOE 5

DUDA PAIVA COMPANY / PAYS-BAS

1 h15 Sans paroles • Tout public dès 16 ans • Marionnettes portées

Jeudi 26 • Vendredi 27

© Studio Matusiak

Duda Paiva est plus qu'un familier du Festival. Il était, lors de l'édition 2015, l'un de ses deux artistes « fil rouge ».

Sa création de 2019, *Joe 5*, est un spectacle chorégraphique et marionnettique d'anticipation. Son héros éponyme est un « néohumain », un explorateur dont la tâche consiste à localiser et à protéger les derniers représentants de l'espèce humaine dans l'Univers. Sa quête le mènera à rencontrer d'étranges créatures sur sa route vers Mars...

Duda Paiva offre ici le récit d'un avenir possible pour l'humanité, sur fond d'interrogations très contemporaines. Quel futur pour une espèce hantée par ses instincts destructeurs ? Les humains sont-ils en train de perdre totalement leur empathie et leur capacité à comprendre l'autre ?

L'exploration de ces thèmes, comme toujours, se fera par le mariage de deux arts. En effet, Duda Paiva est un danseur qui a adopté la marionnette comme support d'expression privilégié. Il fabrique lui-même ses personnages dans une mousse souple qui autorise un large éventail de mouvements. Portées le plus souvent à même le corps, elles ont une esthétique très reconnaissable. Clairement humanoïdes, elles sont pourtant d'un autre monde. Duda Paiva met donc en scène la rencontre entre la danse contemporaine et ses mannequins étranges, au service de son histoire. Côté danse, sur *Joe 5*, Josse Vessies et Ilija Surla ont contribué à traduire le récit en mouvements. Côté plastique, le collectif de STMSND a contribué au projet.

© Reynaldo Castro

PREMIÈRE EN FRANCE

© Reynaldo Castro

THE HONEY LET'S GO HOME OPERA

BREAD & PUPPET THEATRE / ÉTATS-UNIS

1 h15 Anglais, Français • Tout public • Papier, carton, matériaux variés

Vendredi 20 • Samedi 21 • Dimanche 22

Peter Schumann. The Bread & Puppet Theatre. Ces seuls noms sont évocateurs de 50 années d'histoire. Peu de compagnies, peu d'artistes peuvent se targuer d'avoir aussi profondément marqué le monde du théâtre et la culture populaire américaine en général.

Né au début des années 1960 dans le bouillonnement de l'activisme politique et de la contre-culture, le Bread & Puppet a fait ses classes au sein des manifestations contre les opérations militaires américaines dans le Sud-Est asiatique. Cette jeunesse tumultueuse a marqué l'esthétique de la compagnie : des marionnettes géantes faites de matériaux « pauvres », un art au plus près des publics, une tendance au slogan politique, un accompagnement musical entraînant, la recette en somme d'un activisme festif autant qu'artistique.

Le Bread & Puppet est devenu un lieu et une communauté autant qu'il est une compagnie.

The Honey Let's Go Home Opera est une création de 2017 dirigée par Peter Schumann lui-même. Une fantaisie autour de la planéité et du carton – le grand aria de cet opéra improbable est *« Only flatness can save you »* – mise en musique par quatre musiciens et un chœur.

Le matériau carton sert aux costumes, et également à des marionnettes bidimensionnelles brandies par les membres du chœur.

Une œuvre colorée, pleine d'humour et d'une poésie fantasque, où la dramaturgie passe autant par la musique que par l'image.

© Natacha Belova

THE GREAT HE-GOAT

CIE MOSSOUX-BONTÉ / BELGIQUE

1 h10 Sans paroles • Adultes • Prothèses et demi-marionnettes portées

Samedi 28 • Dimanche 29

© Mikha Wajnrych

Le Festival accueille la dernière création de la chorégraphe belge Nicole Mossoux, intitulée *The Great He-Goat*, d'après le tableau *Le Grand Bouc de Goya*. Pour cette transposition, la compagnie convoque une danse-théâtre qui se mâtine d'illusion afin de troubler le réel, en une succession de tableaux surréalistes où des présences rôdent à la lisière de la perception.

Nicole Mossoux et Patrick Bonté cherchent à recréer une esthétique picturale, à transmuer la forme en respectant l'essence. Là où l'œuvre de Goya est terriblement sombre, celle de la compagnie utilise l'obscurité comme un contrepoint d'où peut jaillir la lumière.

Sur scène, les dix danseurs-comédiens font corps avec l'ombre, sous les yeux d'une enfant qui est comme un témoin. Il s'agit pour eux, sans la moindre parole, de chercher l'émotion juste, quelque part entre cauchemar et transe mystique.

Il y a dans cette pièce un travail sur l'étrangeté et les états anormaux du corps. Il peut léviter. Il peut être caché par un masque ou un costume. Il peut, aussi, être transformé à l'aide de membres supplémentaires, ou de marionnettes-troncs réalistes qui viennent se greffer sur les interprètes. On ne sait plus, à force, où est l'humain et où est l'objet.

Les tableaux sont superbes, rehaussés par les costumes aux riches couleurs qui tranchent sur les ombres. C'est un cours magistral de théâtre visuel qui est offert ici.

UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL

© Hugo Honorato

MACUNAÏMA GOURMET

PIGMALIÃO ESCULTURA QUE MEXE / BRÉSIL

1 h20 Portugais, français • Adultes
• Marionnettes à fils, habitées, portées, masques
Lundi 23 • Mardi 24

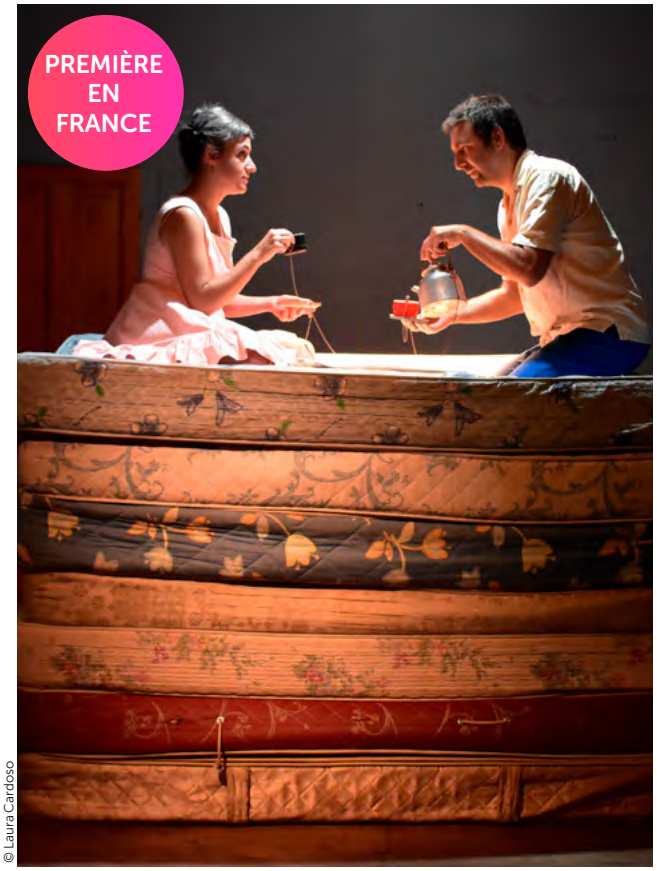
© Hugo Honorato

Pigmalião escultura que mexe est un collectif brésilien qui s'est emparé de la marionnette comme média le plus apte à marier les arts scéniques et plastiques. La marionnette étant vue, au Brésil, comme réservée à l'enfance, Pigmalião escultura que mexe s'évertue à créer des spectacles radicaux et politiques, pour un public adulte. Eduardo Felix est le pilier du collectif. Dans ses recherches esthétiques récentes, il privilégie les marionnettes à taille humaine.

Macunaïma Gourmet est un spectacle qui s'inspire du personnage du même nom, Macunaïma, consacré sous la plume de Mário de Andrade, qui ne faisait lui-même que l'emprunter à des mythes hérités de la culture indienne du Brésil. Ce « héros sans aucun caractère » traverse des aventures picaresques en traversant le pays, sorte de figure satyrique et polymorphe d'un « brésilien typique ».

Eduardo Felix, aidé de Marina Viana, a adapté cette « pierre angulaire du modernisme brésilien ». Il en a fait un spectacle brûlant et poétique à la fois , marionnettes grimaçantes, personnages grotesques, déités incarnées, l'univers plastique est singulier, saisissant, haut en couleurs. Les masques et les marionnettes à taille humaine instillent le trouble. Le cannibalisme joue un grand rôle dans le récit.

Un spectacle fort sur la rencontre des cultures, le métissage, l'aliénation. Une relecture contemporaine du mythe, surprenante dans son traitement plastique, saisissante dans l'acuité de son propos.



© Laura Cardoso

AQUÍ HAY LEONES
ICI IL Y A DES LIONS
TRABAJO A REGLAMENTO / ARGENTINE

1 h05 Espagnol (surtitré en français) • Adultes et adolescents • Objets, marionnettes et jeu d'acteur

Vendredi 27 • Samedi 28

Un tas de matelas, en un grand empilement instable, trône au milieu de la scène. Les deux comédiens-manipulateurs devront l'escalader pour commencer à jouer. Au fur et à mesure de l'avancement du récit, des matelas vont glisser à terre, des objets vont en tomber, happés par la gravité.

Le metteur en scène Javier Swedzky, formé à l'ESNAM, crée ici un univers unique, dans une proposition très métaphorique. Il s'agit de retracer le quotidien d'un couple pendant la crise argentine de 2001. Un couple dont le geste le plus banal va se retrouver impacté, bousculé par le contexte.

La précarité physique des interprètes juchés sur les matelas crée une dramaturgie des corps en adéquation au thème traité. Les marionnettes viennent au soutien de la narration, à différentes échelles et par différentes techniques, elles ouvrent des fenêtres dans le huis-clos intimiste du couple.

Un traitement sensible et brillant d'un thème qui est tristement devenu universel. Un spectacle qui suscite autant l'émotion que la réflexion.

TCHAÏKA
BELOVA-IACOBELLI / BELGIQUE / CHILI

55' Français (surtitré en anglais) • Tout public dès 12 ans • Marionnette portée et hybride

Mercredi 25 • Jeudi 26

Tchaïka est une pièce qui a reçu des prix du cercle de critiques d'art du Chili en 2018 : « meilleur spectacle » et « meilleure actrice ».

Celle qui a remporté ce dernier titre est Teresita Iacobelli, marionnettiste d'origine chilienne, qui prouve dans la pièce sa grande virtuosité, dans un solo avec une marionnette portée qui repose fortement sur la construction d'un dialogue manipulatrice-objet.

Elle est ici associée à Natacha Belova, metteuse en scène et constructrice de marionnettes réputée, dont le travail sur ce spectacle est d'une grande finesse.

Tchaïka aborde les thèmes de la vieillesse, du théâtre et du libre arbitre. Une vieille femme est là, mais elle ne sait plus ce qu'elle est sensée faire. On lui rappelle qu'elle doit jouer *La Mouette* de Tchekhov, mais elle est seule sur scène, et le texte lui échappe.

Cette lutte émouvante, ce moment où se cherche la force de continuer, *Tchaïka* en fait un drame magnifique et poignant. Un spectacle délicat autant que poétique.

© JMegs Kelly, National Arts Festival, South Africa

L'ALCHIMIE DES MOTS

NUMERIC'S ART PUPPETRY PROJECT

DRYFSAND / AFRIQUE DU SUD

50' Anglais (surtitré en français)
• Tout public • Gaine chinoise et théâtre d'ombres
Mercredi 25 • Jeudi 26

L'Alchimie des mots trouve une place d'autant plus naturelle dans le Festival qu'il a pour thème l'œuvre d'Arthur Rimbaud, natif de Charleville.

Le spectacle unit trois arts – film incluant des images dessinées en direct, musique, marionnette – dans un élan commun , pour tenter de traduire scéniquement cette poésie avant-gardiste qui révolutionna le genre, dans une fulgurance de génie absolu.

Les vers de Rimbaud se retrouvent ici sous forme chantée, par Arnaud van Vliet qui s'accompagne à la guitare. Du point de vue visuel, des projections oniriques et colorées baignent la scène. C'est le fait du travail plastique sensible de Naomi van Niekerk, sud-africaine formée entre autres à l'ESNAM, qui travaille avec feutres et dessins au sable. Au centre du plateau, le français Yoann Pencolé, lui aussi diplômé de l'ESNAM, manipule des marionnettes à gaine.

Un spectacle complet et immersif, qui restitue avec délicatesse les visions inspirées par les vers du grand Arthur.

CALM BLUE SKY

ANDY GAUKEL / ÉTATS-UNIS

50' Sans paroles • Tout public dès 14 ans
• Ombres, objets, marionnettes sur table
Mercredi 25 • Jeudi 26

Andy Gaukel est un marionnettiste américain établi à New York. Son travail est connu des festivaliers. Son spectacle *Schweinehund* a été programmé en 2015 par le Festival.

Son nouveau spectacle, *Calm Blue Sky*, est aussi politique que l'était le précédent. Il s'agit cette fois de dénoncer la désinvolture avec laquelle les États-Unis et leurs alliés font des « victimes collatérales » dans leur « guerre contre le terrorisme ».

Le spectacle est pluridisciplinaire : il mobilise plusieurs marionnettes, des projections de films et un manipulateur-clown qui représente la guerre elle-même.

Les images projetées confrontent la violence d'une guerre anonyme et le point de vue d'enfants, dont on réalise qu'ils sont enfouis sous les décombres d'une maison frappée par une bombe. D'abord marionnettes d'espace en trop après ombres, les enfants s'élèvent ensuite au dessus des ruines sous la forme de marionnettes portées.

Une dénonciation sans détours de la violence.

© Gerardo Sanz

FAMOUS PUPPET DEATH SCENES
OLD TROUT PUPPET WORKSHOP / CANADA

1 h10 Français • Adultes et adolescents • Techniques diverses
Vendredi 20 • Samedi 21

KISSING HITLERS

PREMIÈRE EN FRANCE

15' Anglais • Adultes • Marionnettes à main
Vendredi 20 • Samedi 21

Old Trout Puppet Workshop est une compagnie canadienne établie à Calgary. Ses spectacles de marionnettes se caractérisent par une écriture distanciée et ironique, extrêmement inventive et ludique. Plastiquement, le travail s'aventure vers un surréalisme à la fois grotesque et inquiétant, et n'exclut pas l'utilisation des masques.

Famous Puppet Death Scenes révèle tout le potentiel comique (noir) : réunir en un seul spectacle un florilège des morts marionnettiques les plus tragiques. L'effet produit par l'enchaînement de ces disparitions est inoubliable. Le ridicule de la situation provoque le rire, en même temps qu'on ne peut s'empêcher d'être effaré par la brutalité du sort réservé aux personnages.

Kissing Hitlers n'est pas moins grinçant. Caché dans son bunker, le Guide déchu confronte sa mortalité et ses fantômes. Jouant avec son reflet dans un miroir, il fait face à sa propre monstruosité. Un spectacle subtilement dérangeant.

MACBETH MUET
LA FILLE DU LAITIER / CANADA (QUÉBEC)

55' Muet • Adultes et adolescents • Théâtre d'objets
Vendredi 27 • Samedi 28 • Dimanche 29

La fille du laitier est une compagnie fondée en 2015 par trois diplômés de l'École nationale de théâtre du Canada. Elle vise à produire un théâtre populaire, libre et réjouissant, qui donne au plus grand nombre l'accès à la culture théâtrale.

Macbeth muet est une adaptation pour deux comédiens-manipulateurs, vigoureusement accélérée, de la pièce de Shakespeare. Évidemment, les rôles principalement endossés par les deux interprètes sont ceux du couple maudit. Les autres personnages sont figurés à l'aide d'un théâtre d'objets où l'imagination n'exclut pas une certaine fantaisie.

Un théâtre viscéral, qui fraie sa route à grands renforts de faux sang. Un hommage aussi au cinéma muet, où les rares indications textuelles sont figurées sur des cartels.

© Les Ombres portées

© PatrickSimard

LE GRAND ŒUVRE
LA TORTUE NOIRE / CANADA (QUÉBEC)

20' Sans paroles • Tout public dès 8 ans
• Théâtre d'objets
Lundi 23 • Mardi 24

Fondé en 2008 à Saguenay (Québec), La Tortue Noire est dirigée par Sara Moisan et Dany Lefrançois. Ses créations mêlent jeu d'acteur et théâtre de marionnettes et d'objets. Ses spectacles ont reçu plusieurs prix, dont le Gallery Chagall Award (République Tchèque), et sont régulièrement présentés en France.

Le Grand Œuvre est un spectacle sans paroles où l'image est libre de déployer toute sa force évocatrice. Pour autant, toute trame narrative n'est pas absente. Un alchimiste au travail dans son laboratoire fait face au public. Ses pensées se matérialisent, sous forme d'objets-symboles manipulés selon la technique du théâtre noir. Au fil de ses intuitions se compose une évocation métaphorique du destin de l'humanité, dans une ambiance propice à la magie et au mystère.

FULL MOON

KHAYAL / LIBAN

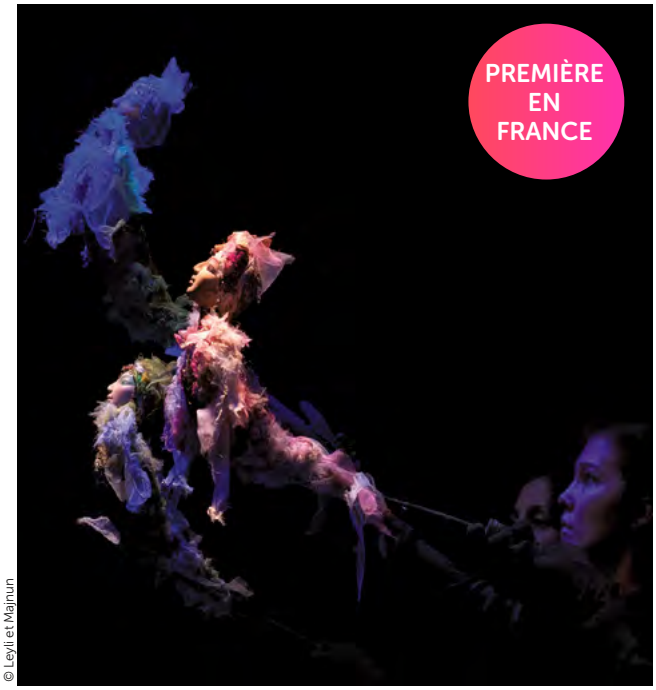
50' Français • Tout public dès 6 ans
• Techniques diverses
Lundi 23 • Mardi 24

Le Lebanese Puppet Theatre – Khayal a été fondé en 1992 par Karim Dakroub, qui le dirige encore. Engagé sur le plan social, il se donne pour mission de faire rayonner l'art des marionnettes dans les pays arabes.

Full moon fait se rencontrer deux personnages, un loup et le vieux prophète Joseph, figure des trois religions du Livre. Sur fond de cette fable, qui met en scène l'animal capturé par des hommes insensibles et sauvé par la compassion d'un père et de son fils, c'est une réflexion sur la violence, la guerre et la cruauté qui est menée par Karim Dakroub.

Au premier plan d'un beau fond de scène se trouve un castelet simple et évolutif. Les marionnettes sont variées, à la fois par les échelles et les techniques (à tiges, portées...).

Une fable humaniste aussi profonde qu'émouvante.



© Leyli et Majnun

LEYLI & MAJNUN

BAKU MARIONETTE THEATRE / AZERBAÏDJAN

45' Français • Adultes et adolescents
• Marionnettes à fils et à tringles
Samedi 21 • Dimanche 22

Leyli & Majnun est le premier opéra du compositeur Hajibeyli, d'après un livret basé sur le poème de Muhammad Fuzuli (1494-1556), qui mêle traditions musicales orientales et influences européennes.

S'y raconte l'histoire tragique de deux amants, qui seraient les cousins orientaux de Roméo & Juliette.

Le spectacle est un régal de raffinement visuel : les marionnettes à fils d'une trentaine de centimètres de haut sont magnifiquement travaillées et jouent devant des paravents richement décorés.

Designer, éditeur, calligraphe, Tarlan Gorchu est aussi un metteur en scène formé à Baku, mais également à Moscou, Tbilissi et Varsovie.

Il fonde le Baku Marionette Theatre dans les années 80 pour adapter les œuvres d'un des plus grands compositeurs d'Azerbaïdjan, Uzeyir Hajibeyli.

LA POUSSIÈRE ET LA COURONNE

YASE TAMAM / IRAN

1 h Français • Adultes et adolescents
• Théâtre de papier
Lundi 23 • Mardi 24

Zahra Sabri, cœur battant de Yase Tamam, est une autrice et metteuse en scène iranienne. Son œuvre est faite d'une modernité empreinte de solennité et de symbolisme. Ses pièces précédentes ont été représentées au Festival en 2009 et 2015 et jouissent d'une réputation internationale.

Dans *La Poussière et la Couronne*, Zahra Sabri métisse *Macbeth* et *Hamlet* pour composer une réflexion sur l'ambition et la quête morbide du pouvoir. Sur scène, les acteurs manipulent des silhouettes de papier et jouent alternativement derrière des masques de la même matière. Les corps sont aux prises avec des bandes élastiques fixées sur un cadre au sol, qui permettent aux interprètes de former des figures géométriques en les étirant dans l'espace, tandis qu'une voix off déclame le texte. Majestueux et puissant.

© Yase Tamam

UN RENDEZ-VOUS EUROPÉEN

© FabriceMercrediens

LES 4 FILS AYMON

LES ROYALES MARIONNETTES / BELGIQUE

1 h10 Français • Tout public dès 9 ans
• Marionnettes à tringles

Mercredi 25 • Jeudi 26

Les Royales Marionnettes sont littéralement royales : nées en 1941, le roi de Belgique les a officiellement distinguées de ce titre en 1991 ! Cette compagnie dirigée par Didier Balsaux a la particularité de travailler avec la marionnette traditionnelle liégeoise, redonnant par le propos et par la dramaturgie une actualité à une forme « patrimoniale ».

Les 4 Fils Aymon est une adaptation de la célèbre chanson de geste héritée des temps médiévaux dont une partie de l'intrigue se noue dans les Ardennes. L'histoire est celle de la résistance de quatre frères à l'empereur Charlemagne, vue ici au travers du personnage de leur père.

Créé en 2018, le spectacle met en scène de superbes marionnettes à tringles, extrêmement travaillées. Il confronte la légitimité du pouvoir et celle de la révolte, quand cette dernière devient résistance à l'arbitraire et à l'inéquité.

Cette épopée enracinée dans la tradition se reçoit donc comme un commentaire de l'actualité politique !

LA BRÈCHE

UNE TRIBU COLLECTIF / BELGIQUE

1 h30 Français • Adultes et adolescents
• Marionnettes portées

Lundi 23 • Mardi 24

Une Tribu est un collectif belge rassemblé autour du désir de créer des spectacles de marionnettes. Il recherche un théâtre poétique qui repose sur l'évocation et l'image, au-delà de la narration verbale.

Il présente pour la première fois en France *La Brèche*, spectacle qui sonde le rapport des sociétés contemporaines à la mort. Un beau sujet pour la marionnette, qui n'est arrachée au monde de l'inerte que le bref temps du spectacle.

Comment parler encore de la mort ? Comment s'y préparer ?

Sur scène, une marionnette de petite fille. Au décès de son grand-père, elle rejette sa propre fin. Devenue adulte, elle vit sans penser à la mort… C'est le récit d'une marionnette qui ne veut pas savoir qu'elle est une marionnette.

Les marionnettes portées, réalistes, sont conductrices d'une émotion immédiate. Elles sont complétées de masques et de marionnettes de table. La mise en scène utilise la lumière pour dilater graduellement l'espace de jeu.

Un spectacle visuellement soigné et troublant.

© Alice Piemme

© Álvaro Prats

© Álvaro Prats

CHOSES QUE L'ON OUBLIE FACILEMENT

XAVIER BOBÈS / CATALOGNE / ESPAGNE

1 h15 Français • Adultes et adolescents • Théâtre d'objets

Du mardi 24 au vendredi 27

Xavier Bobès se décrit lui-même comme un autodidacte. Playground, la compagnie qu'il fonde en Espagne en 2003, se décrit comme une compagnie de théâtre visuel qui explore les possibilités poétiques et dramatiques de l'objet. Un objet glané dans les brocantes, de préférence, chargé autant de sa propre histoire que du geste de son précédent propriétaire quand il a décidé de se débarrasser de lui.

Le spectacle *Choses que l'on oublie facilement* a été présenté notamment au festival MiMa 2018 et au Mime London. Dans un dispositif intimiste, une poignée de spectateurs se retrouve autour d'une table couverte d'objets. Tel le croupier d'un jeu aux règles obscures, ou un magicien de *close up*, Xavier Bobès joue avec les perceptions sensorielles du public, pour mieux réveiller ses souvenirs… Et pour y substituer de nouveaux. D'impression sonore en image, de photographie en objet, l'artiste invoque des morceaux de l'histoire d'Espagne piochés entre les années 40 et les années 70. Il brouille habilement les lignes entre passé et présent, pour mieux éclairer l'époque contemporaine.

Le point de départ du travail de l'artiste est en effet la mémoire ou plutôt sa fragilité, quand Xavier Bobès réalise que ses propres souvenirs, comme ceux de sa mère, s'effacent peu à peu. En s'appuyant sur ce trouble, à la lisière entre l'authentique et le fabriqué, il invente un spectacle puissant et poétique, qui bouleverse profondément ceux qui ont la chance d'en faire l'expérience.

VIDA

JAVIER ARANDA / ESPAGNE

50' Sans paroles • Tout public dès 9 ans
• Marionnettes à main et théâtre d'objets

Mercredi 25 • Samedi 29

Javier Aranda, acteur et marionnettiste, a été formé à l'École de Théâtre de Saragosse. Dans ses spectacles, il développe un travail autour de la relation marionnette-manipulateur. Son esthétique se caractérise par sa sobriété, son écriture par une grande force. Invité par divers festivals, il a charmé le public français autant par sa présence scénique que par la précision de sa manipulation.

Vida est un spectacle minimaliste mais poignant. Autour d'un panier posé sur une table, la vie jaillit et la mort rôde, les amours se nouent et se fanent. De la condition humaine, prise dans son essence, Javier Aranda fait un spectacle délicat, profond, traversé d'éclats d'humour. En guise de marionnettes, ses deux mains équipées de divers accessoires donnent corps aux deux personnages.

© Jean-Bernard Guenneau

BLOOP !

PEP BOU / ESPAGNE

1 h15 Sans paroles • Tout public
• Bulles et poésie visuelle

Dimanche 22 • Lundi 23

Pep Bou est une compagnie espagnole qui utilise comme medium les bulles de savon. Très fines ou au contraire gigantesques, mais toujours irisées de couleurs, elles permettent de sculpter l'espace ou s'agglomèrent au contraire en sculptures éphémères.

Bloop ! met en scène deux personnages, qui, au lieu de se partager la scène, s'isolent chacun dans leur coin. L'un est un alchimiste fantasque, qui tire sur le clown. L'autre est un businessman ambitieux. Évidemment, leurs deux univers vont se percuter frontalement, mais de l'échange de bulles naîtra un rapprochement. Un message d'espoir et de foi dans la possibilité de rétablir la communication, en somme.

Le spectacle est éminemment comique, mais l'utilisation des bulles lui confère un caractère poétique, délicat, presque onirique.

CECI N'EST PAS LE NEZ DE GOGOL

A TARUMBA / PORTUGAL

50' Français • Adultes et adolescents
• Objets et marionnettes en papier

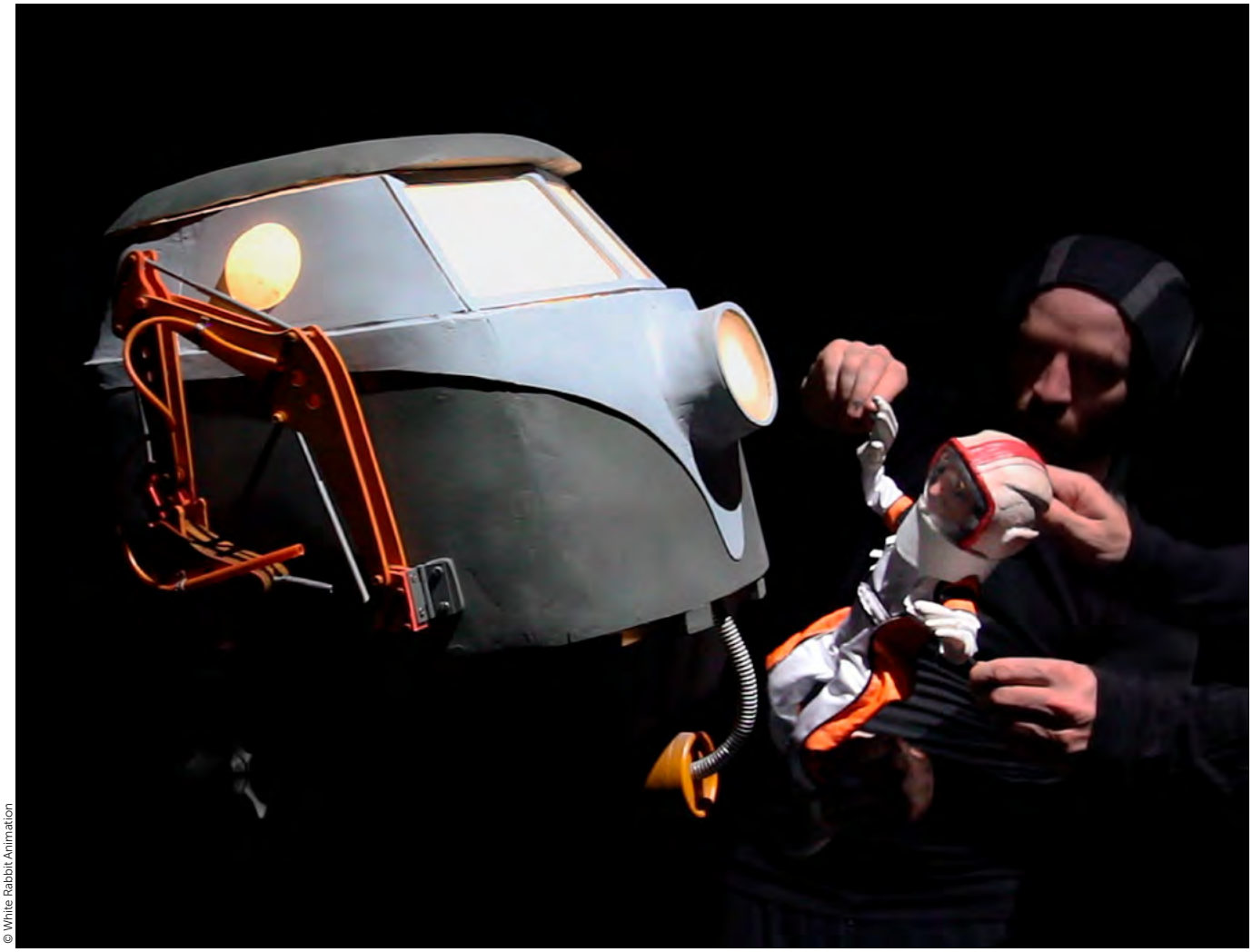
Mercredi 25 • Jeudi 26

A Tarumba – Teatro de Marionetas est une compagnie portugaise dirigée par Luís Vieira et Rute Ribeiro, qui travaillent autour du théâtre visuel et de marionnettes contemporaines, à destination d'un public adulte.

Ceci n'est pas le nez de Gogol, mais cela se pourrait... avec une touche de Jacques Prévert est un cadavre exquis visuel et auditif, un patchwork inattendu et coloré d'objets et de silhouettes de papier. Une œuvre surréaliste, dans laquelle se mêlent les univers de Gogol et de Prévert, dans un décor évoquant une fête foraine abandonnée. Les situations s'enchaînent au milieu de jeux de mots et de calembours visuels. L'accompagnement musical, bigarré, convoque aussi bien Iggy Pop que Serge Gainsbourg.

Derrière les situations absurdes se cache, en filigrane, une critique satyrique de nos sociétés contemporaines.

© Susana Neves



© White Rabbit Animation

© Mark Dawson

INTRONAUTS

GREEN GINGER / ROYAUME-UNI

1 h Anglais • Adultes et adolescents • Bunraku, marionnettes à tiges et techniques diverses

Dimanche 22 • Lundi 23

Intronauts est la 21e création de la compagnie anglaise Green Ginger, qui produit des spectacles reposant sur un théâtre visuel, économe en mots mais très riche en symboles grâce à l'utilisation de la marionnette. Green Ginger est bien connu du public du Festival, qui s'était régalé en 2015 en découvrant *Outpost*.

Il s'agit cette fois de science-fiction, passée à la moulinette d'un absurde qui rappelle les Monty Pythons. Dans un futur proche, les dernières technologies permettent aux plus aisés d'acheter des intronautes (des humains miniaturisés) qui sont injectés dans leur corps pour le maintenir en parfait état. À bord de sous-marins microscopiques, les intronautes parcourent les artères, vaquant à leurs routines de maintenance... Comment les choses pourraient-elles mal tourner ?

Ce spectacle est écrit avec un humour grinçant et une bonne dose de réflexion critique sur la course au progrès technique. L'invasion du corps même de l'hôte est une belle allégorie du renoncement à la vie privée. Drôle certes, mais politique aussi.

Une histoire qui sonne comme un hommage aux classiques du cinéma de science-fiction, jusque dans les effets spéciaux ! L'utilisation de la marionnette portée et des jeux d'échelle permet des zooms vertigineusement précis. De longs travellings et de magnifiques plans-séquences donnent au metteur en scène le même pouvoir de composition de l'image qu'un réalisateur. Et la musique, épique, est digne des meilleures productions hollywoodiennes.

© C.U. Gebert

SOLACE

NUMEN COMPANY / ALLEMAGNE

55' Sans paroles • Adultes et adolescents

Vendredi 20 • Samedi 21

La Numen Company est fondée à Berlin en 2013 par C.U. Gebert, marionnettiste qui a suivi les cours de l'Ecole « Ernst Busch » et de l'ESNAM. C.U. Gebert a développé un langage artistique singulier avec peu de paroles, son théâtre est symbolique et minimaliste. Le geste recherché est épuré. L'univers, nu, suspendu dans un temps incertain, ouvre un espace entre la vie et la mort.

Dans *Solace*, spectacle coproduit par le Festival, c'est le rapport de l'être humain à la solitude qui fournit l'inspiration de l'artiste. Un personnage d'enfant-marionnette, perdu dans un paysage désertique, est visité par des réminiscences qui naissent des ombres. Un théâtre noir, au sens technique et dramaturgique, habité par des marionnettes dotées d'une grande présence scénique.

THE GREEN

KALLE NIO WHS / FINLANDE

NUMERIC'S ART PUPPETRY PROJECT

50' Sans paroles • Tout public dès 10 ans • Théâtre d'objets, magie et lumière

Samedi 28 • Dimanche 29

WHS est une compagnie multidisciplinaire finlandaise. Kalle Nio, plasticien autant qu'artiste de théâtre visuel, en est l'un des cofondateurs. Dans ses spectacles, il recycle des principes de prestidigitation issus du 19e siècle pour les combiner au théâtre, au cirque ou aux arts plastiques, dans une esthétique contemporaine.

Kalle Nio présente ici son solo *The Green*, terme argotique anglais pour désigner la scène, mais également mot désignant la couleur verte, qui est notamment utilisée pour les trucages de cinéma. En se servant d'une combinaison de manipulation marionnettique, de projections vidéo, d'un son spatialisé et de quelques effets magiques, l'artiste questionne le rapport de l'homme moderne à la consommation, explorant ce temple moderne qu'est devenu le centre commercial.

© Luk Monsaert

PAPER

MARIONETTEATERN, KULTURHUSET STADSTEATERN / SUÈDE

40' Sans paroles • Tout public dès 4 ans • Théâtre de papier

Lundi 23 • Mardi 24

Le Marionetteatern fut le premier théâtre de marionnettes permanent de Suède. Fondé en 1958, il produit depuis un théâtre de marionnettes pour tous publics, avec un haut niveau d'exigence.

Le spectacle *Paper* présenté au Festival cette année est un jeu autour du matériau papier. À partir d'un plateau vide, l'utilisation du papier, froissé, déchiré, amalgamé, va faire naître des silhouettes de personnages et des paysages sonores. Comme dans un jeu enfantin, les univers ainsi constitués sont détruits aussi vite qu'ils sont apparus.

Sur scène, quatre interprètes versés dans les arts de la marionnette, dans le mime ou dans le cirque, donnent son mouvement et sa forme à la matière, dans un flux où rien n'est permanent. Une œuvre toujours unique, où le plaisir de jouer règne en maître.

© Anton Ivanov

BIOGRAPHIE
KARLSSON HAUS / RUSSIE

1 h20 Russe surtitré en français • Adultes dès 16 ans • Objets

Samedi 21 • Dimanche 22

Tous les enfants ont un jour entendu l'histoire du *Vilain petit canard* d'Andersen. Ce spectacle du metteur en scène russe Alexey Lelyavski s'en inspire, pour le projeter dans de nouvelles dimensions, à l'aide d'un mariage de jeu d'acteurs et de marionnettes.

« Qui sommes-nous ? », semble demander la pièce. Pouvons-nous être des cygnes, ou de vilains canards, par essence ? Ces deux états sont-ils évolutifs ? Sont-ils dépendants des circonstances ?

Un spectacle fort, où les trois interprètes jouent avec beaucoup d'engagement au côté des marionnettes qu'ils manipulent.

VANYA
KARLSSON HAUS / RUSSIE

1 h Russe doublé en français • Tout public dès 10 ans • Marionnettes sur table

Samedi 21 • Dimanche 22 • Lundi 23 • Mardi 24

Vanya est le spectacle trompeusement simple d'une histoire faussement familière, celle du chevalier qui terrasse le monstre. Mais d'où nous vient ce désir secret que le dragon existe, polarisateur de nos craintes ? Quid de son pendant, le héros courageux qui nous sauverait tous ?

Ce spectacle de marionnettes sur table, redoutablement bien mis en scène, a gagné de nombreux prix en Russie et ailleurs. Il le mérite. Les marionnettes d'une trentaine de centimètres de haut et le marionnettiste affublé d'un chapeau d'aviateur réussissent à dévoiler un bout de ce qui fait l'âme russe.

© Anton Ivanov

CHASSEUR-FUSIL-FORÊT
SAMOLOET / FRANCE / RUSSIE

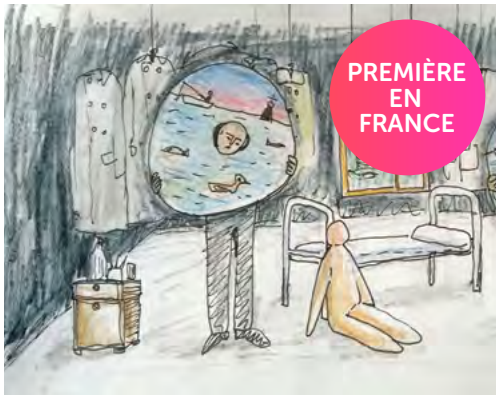
1 h10 Russe • Tout public dès 15 ans • Marionnettes et objets

Samedi 21 • Mardi 24

Alexandre Lobanov est possiblement l'artiste russe le plus significatif dans la sphère de l'art brut. Né en 1924, il a passé l'essentiel de son existence dans un hôpital psychiatrique : sourd et muet, son art était son moyen de s'exprimer.

C'est à lui que Ljocha Lobanov et Sacha Poliakova rendent hommage, aux passions qui l'ont traversé, aux événements qui l'ont marqué. Le spectacle retrace la maturation de cet homme, qui aimait à se peindre en chasseur, le fusil à la main, dans un décor sylvestre.

Marionnettes et théâtre d'objets sont convoqués pour peindre cette trajectoire exceptionnelle.



© Anton Ivanov

PAROLE D'HONNEUR
KARLSSON HAUS / RUSSIE

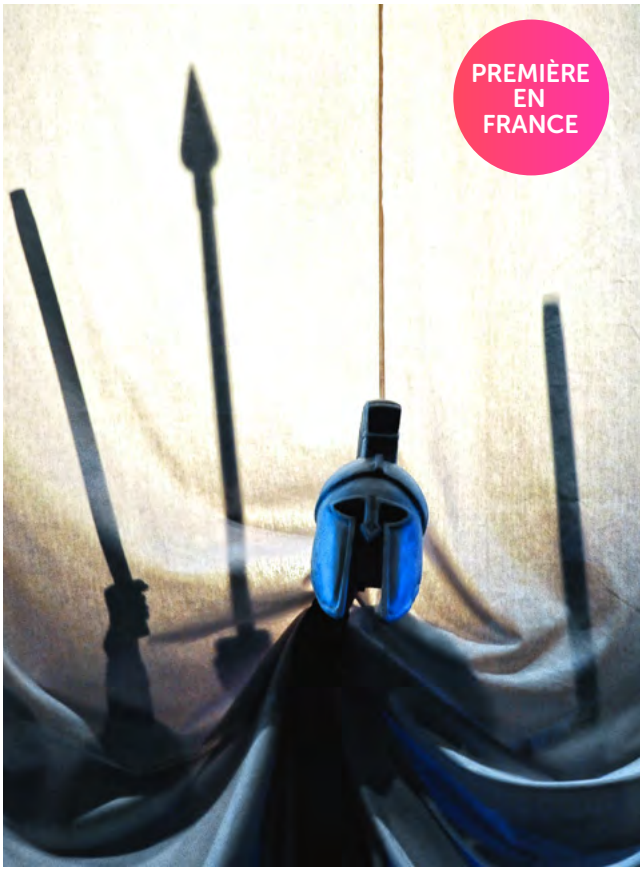
1 h Russe doublé en français • Tout public dès 8 ans • Marionnettes sur table

Samedi 21 • Dimanche 22 • Lundi 23 • Mardi 24

Une planche horizontale recouverte de copeaux figure une île, l'île de Vasilievskiy au bord de la Neva à Saint-Pétersbourg. Suspendue à quatre fils, traversée de bouts de bois, elle est le théâtre des aventures d'un jeune garçon.

Les marionnettes de l'enfant et d'un chien, manipulées directement, évoquent de vieux jouets en bois dont les finitions seraient particulièrement soignées.

L'histoire mise en scène par Anna Ivanova-Brashinskaya s'inspire de Tchekhov, Pogorelsky et Panteleev, et les marie avec bonheur. Un récit sur l'intégrité et la fidélité à soi-même qui ne connaît pas de frontières.



© Aga Morcinek

ORESTEIA ?

BANIALUKA PUPPET THEATRE / POLOGNE

1 h20 Grec ancien (traduit en français)
• À partir de 14 ans

Jeudi 26 • Vendredi 27

Oresteia ? est un spectacle tiré de l'*Orestie* d'Eschyle, dont certains thèmes, à cause de leur écho contemporain particulier – violence, désir de vengeance – ont été isolés pour les donner à voir d'une manière nouvelle.

Pour ce travail, les polonais du Banialuka Puppet Theatre ont travaillé avec le français François Lazaro. La pièce dont ce dernier signe la mise en scène est d'ailleurs universelle car presque uniquement fondée sur un vocabulaire visuel, le peu de texte étant proféré en grec ancien.

Une pièce dont l'esthétique est construite sur la brutale opposition des couleurs : blanc, noir et rouge. Des mouvements chorégraphiés avec précision suffisent à restituer les situations, les actions et enfin le propos. Un drame qui emprunte au classique sans en reproduire les archétypes.

KAR

FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA/ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1 h Anglais (très peu de texte) • Adultes et adolescents • Théâtre d'objets, musique

Mercredi 25 • Jeudi 26

C'est un banquet de funérailles qui attend le public. Cependant, au milieu des notes lugubres jouées par l'orchestre, quelque chose de différent se manifeste, insensiblement. Des épisodes de la vie de la personne trépassée reviennent affleurer et se réincarnent sur scène par la grâce de la musique, du théâtre d'objets et de l'imagination des spectateurs.

Une relecture très libre d'*Anna Karenine* débouche ici sur un spectacle de cabaret « à la russe », où le chant et l'accordéon sont à l'honneur. La mise en scène de Matija Solce, à la tête du groupe tchèque Fekete Seretlek, fait également appel à la magie évocatrice des objets pour faire naître des scènes entières de petits riens. Un traitement inhabituel, surprenant et entraînant, pour revisiter ce monument de la littérature russe.

© V. Brtnicky

© Rachel Renard

MARIONNETTE ET POÉSIE

Dans la ville de Rimbaud et de la Marionnette, le Festival a choisi de mettre l'accent, pour la première fois, sur les liens entre marionnette et poésie, en partenariat avec l'une des habitations carolo d'Arthur Rimbaud.

Ce croisement fertile de deux formes d'expression artistique se produit sous l'égide de Mateja Bizjak Petit, poète et dramaturge d'origine slovène, directrice de la Maison de la Poésie de Tinqueux. Dans le droit fil des recherches de Maeterlinck, elle cherchera à rendre sensible un « spectacle du poème ».

La Maison des Ailleurs sera ainsi occupée par plusieurs installations qui mettront en tension la restitution audible d'un poème et l'espace de chaque pièce du bâtiment. Des présences invisibles murmureront des vers qui seront, en fonction des lieux et des objets, accessibles aux visiteurs.

Une exposition de marionnettes sera également proposée au public, en regard de la consultation de livres de poésie. Des tables rondes, des laboratoires et expérimentations entre poètes et marionnettistes seront organisés avec restitution au public.

Du 21 au 29 septembre, programme détaillé à venir

NAPP
NUMERIC'S ART PUPPETRY PROJECT

ROBOT DREAMS

© Michael Krauss

Numeric's Art Puppetry Project est un projet européen Europe Creative regroupant 4 partenaires reconnus dans le domaine des arts de la marionnette en Europe : Le Lutkovno Gledalisce Ljubljana en Slovénie, Teatrul Tony Bulandra à Targoviste en Roumanie, le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

L'enjeu du projet est de contribuer à faire entrer la marionnette dans l'ère du numérique en développant de nouvelles stratégies européennes de formation et d'accompagnement à la création, prenant en compte l'absolue nécessité pour les arts de la marionnette de développer ses publics. Se saisir des nouvelles technologies pour agrandir le cercle des adeptes des marionnettes est une opportunité à ne pas manquer.

Les principaux objectifs du projet s'articulent sur quatre axes principaux :

- **Développer des compétences et l'appropriation des savoir-faire numériques dans le domaine de la marionnette ;**
- **Fidéliser et initier de nouveaux publics par le développement des pratiques numériques ;**
- **Contribuer à la professionnalisation de jeunes artistes, en particulier dans le domaine du numérique ;**
- **Fédérer des structures marionnettes et numériques à travers l'Europe.**

Ces objectifs sont réalisés par plusieurs actions croisées : laboratoires de recherche, ateliers, résidences, spectacles, école du spect'acteur. Le projet se décline sur trois ans en différentes étapes dans chacun des pays et structures partenaires.

Pour l'étape au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, sont invitées six compagnies, avec sept spectacles dont une création, qui intègrent, croisent et développent le numérique au plateau.

Un parcours labellisé « Napp » sera ainsi proposé aux partenaires comme aux publics, permettant une immersion dans la rencontre entre les territoires des arts de la marionnette et ceux du numérique.

La diversité d'utilisation et usages des nouvelles technologies à l'œuvre dans l'écriture des spectacles constitueront un corpus permettant d'enrichir et illustrer les divers temps d'échanges et de réflexions qui seront menés.

Les thématiques de nos cinq café-philo-mario, animées par Philippe Choulet, philosophe et historien de l'art, seront articulés autour de « l'intelligence artificielle, manipulation, et arts numériques ».

SPECTACLES DE LA PROGRAMMATION 2019 LABELLISÉS NAPP :

GIMME SHELTER (Donne-moi un abri) cf P15
Cie Yokaï, France

HORIZONS cf P20
Cie Médiane, France

R.O.O.M et ROBOT DREAMS cf P47
Meinhardt & Krauss, Allemagne

THE GREEN cf P42
Kalle Nio - WHS, Finlande

ON ÉTAIT UNE FOIS cf P47
36 du mois, France

L'ALCHIMIE DES MOTS cf P34
Dryfsand, Afrique du sud

© Michael Krauss
R.O.O.M

© Michael Krauss
ROBOT DREAMS

R.O.O.M

MEINHARDT & KRAUSS / ALLEMAGNE

55' Allemand, français • Adultes et adolescents
• Vidéo et marionnette

Vendredi 27 • Samedi 28

ROBOT DREAMS

15' Anglais (très peu de textes) • Adultes et adolescents
• Marionnettes robotisées, objets et danse

Samedi 28

Le collectif allemand MEINHARDT & KRAUSS est composé de la marionnettiste Iris Meinhardt et du vidéaste Michael Krauss et collabore avec d'autres artistes pour chacune de leur création. Leur travail croise leurs disciplines, et aborde avec poésie des thèmes liés aux technologies de pointe.

Dans *R.O.O.M*, une femme se retrouve dans une pièce presque nue. Elle est visiblement déroutée. Tandis qu'elle joue avec une sorte de poupée, elle réalise que la réalité est en trompe-l'œil, et se transforme au gré des projections vidéo que reçoivent le sol et les murs.

Dans *Robot Dreams*, trois corps de danseurs se retrouvent équipés d'extensions mécaniques, tandis que leurs porteurs interagissent avec une intelligence artificielle. Là où les humains se réifient en recourant à la technologie, la machine s'humanise à mesure qu'elle évolue. La poésie change de camp.

Un théâtre de marionnettes élaboré, où la frontière entre manipulateur et manipulé, entre organique et technique, s'estompe progressivement.

ON ÉTAIT UNE FOIS

36 DU MOIS / FRANCE

1 h Français • À partir de 8 ans
• Marionnettes automatisées

Samedi 21 • Dimanche 22

36 du mois, c'est principalement Emmanuel Audibert, comédien, circassien, marionnettiste autodidacte, et bidouilleur inspiré.

Lors du Festival 2015, dans *Qui est Monsieur Lorem Ipsum ?*, il explorait déjà l'animation de marionnettes assistée par ordinateur. Il s'agit, à l'aide de programmes ad hoc, de commander les mouvements nécessaires à la dramaturgie par un système de câbles et de servomoteurs.

Dans *On était une fois*, le principe reste le même, des peluches de récupération sont modifiées de façon à pouvoir répondre aux instructions d'un ordinateur. Disposées sur les gradins d'une sorte d'amphithéâtre, elles font face à une scène circulaire. Leurs voix préenregistrées vont exprimer tout haut ce qu'un public pense habituellement tout bas.

Maître d'orchestre de cette mise en abîme ironique, Emmanuel Audibert joue du synthétiseur et dialogue avec certains personnages. Un spectacle qui fascine par sa technicité, mais qui sait rester tendre et poétique.

© Giorgio Pupella

POUR LES PLUS JEUNES

© Yves Mwamba

DADAAA

LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS-DE-CALAIS / FRANCE

35' Dada ! • À partir de 2 ans
• Marionnettes portées, à fils et habitables
Lundi 23 • Mardi 24

« De toutes façons, les enfants sont Dada. »

C'est de cette certitude que part Amélie Poirier pour écrire ce spectacle, qu'elle destine pour la première fois aux enfants, arguant que la poésie fantasque du dadaïsme sera bien reçue par un jeune public.

Au milieu de reproductions de marionnettes de l'artiste Sophie Taeuber-Arp et de photomontages, tous dadaïstes, trois danseurs-marionnettistes et un contre-ténor performeur plongent tête la première dans un monde imaginaire, où la parole, matière de jeu, perd son sens pour devenir texture poétique.

La scénographie colorée et la grande variété des marionnettes mobilisées, capteront l'œil des enfants, tandis que les adultes seront plus sensibles à la poésie qui se dégage de l'ensemble.

Dadaaa, c'est une invitation au plaisir de ne rien prendre au sérieux.

L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

LES CHIENNES SAVANTES / FRANCE

45' Français • À partir de 7 ans • Théâtre d'ombres
Lundi 23 • Mardi 24

L'homme qui plantait des arbres est une fable écologiste écrite par Jean Giono en 1953. C'est l'histoire, simple et forte, d'un berger dont le travail patient repeuple d'arbres les flancs d'une montagne ravagée par la guerre.

Ce récit humaniste, la compagnie Les Chiennes Savantes choisit de l'adapter sans le trahir, à travers un théâtre d'ombres, de musique et de bruitage, qu'elle veut accessible aux jeunes spectateurs. Par la poésie des images délicates projetées sur l'écran, elle construit un ailleurs qui laisse la place à l'imagination de tous les possibles.

Un spectacle philosophique, mais surtout poétique et sensible, porteur d'optimisme.

Depuis sa création en 2009, la compagnie ne monte que des auteurs contemporains engagés, pour proposer un théâtre du sens autant que du sensible.

© Simon Gosselin

© Jean Henny

DU VENT DANS LA TÊTE
BOUFFOU THÉÂTRE / FRANCE

40' Français • À partir de 4 ans
• Marionnettes sur table, objets
Lundi 23 • Mardi 24

Du vent dans la tête, c'est comme une invitation à cultiver cette fantaisie qui s'invite si facilement dans la tête des enfants.

Les marionnettistes Serge Boulier et Nathalie Le Flanchec animent pour ce spectacle deux marionnettes en bois à la tête creuse... un creux où les pensées les plus spontanément originales vont pouvoir s'inviter. Les deux enfants ainsi représentés dansent la joyeuse sarabande des « pourquoi », et égrainent des questions de la plus haute importance, comme « Le vent est-il créé par les moulins à vent ? »

Les deux manipulateurs dialoguent aussi avec les personnages, comme pour accompagner l'imaginaire fertile de ces enfants et le guider toujours plus avant.

Un spectacle traversé par un vent de liberté, qui souffle l'absurde et le dérisoire, le rire... et donc la poésie.

AU BOIS DORMANT
LES ILLUSTRES ENFANTS JUSTE / FRANCE

52' Français • À partir de 4 ans
• Marionnettes à mains, portées, objets
Lundi 23 • Mardi 24

Née en 2007, les Illustres Enfants Juste est une compagnie qui revisite la tradition orale : contes, mythes et chansons forment son matériau. Ses spectacles sont pluridisciplinaires et mêlent marionnette contemporaine avec musiques et récits traditionnels.

Au bois dormant est une variation sur *La belle...*, adaptée pour marionnettes avec une scénographie qui tient dans une armoire. L'esthétique de Marjolaine Juste, qui dirige la compagnie, se caractérise par une simplicité de moyens qui donne à ses spectacles une élégance rare. Accompagnée d'une vielle à roue et d'un orgue jouant des airs médiévaux, elle met son conte en scène à partir d'un fatras de vieux objets, comme exhumés de la poussière d'un grenier, poupées, cartes à jouer, argenterie...

© Camill Elvis

© Pierre Grosbois

CACTUS

CIE AMK / FRANCE

40' Français • À partir de 2 ans
• Mannequins manipulés, objets
Vendredi 20 • Samedi 21

Cactus est un spectacle pour tous les publics, pensé autour de trois espaces qui sont autant de dimensions de la trame narrative. Il s'inspire du kamishibai, un genre théâtral japonais, où l'artiste raconte une histoire en faisant défiler des illustrations.

Dans *Cactus*, les matériaux spectaculaires se croisent en une grande richesse : incursions de témoignages enregistrés dans des crèches, textes écrits par Carl Norac, matière musicale où chaque personnage est associé à un instrument précis, matière plastique aussi avec des images dont une partie est peinte en direct sur des panneaux en textile.

Cactus crée des espaces fabuleux, pour le ravissement des spectateurs. Une œuvre jeune public qui rime avec exigence, ce qui est la marque de fabrique de la compagnie AMK créée en 2000 par Cécile Fraysse.

LE RÊVE D'UNE OMBRE

LA MAIN D'ŒUVRES / FRANCE

1 h20 Français • À partir de 15 ans
• Ombres humaines et marionnettes
Samedi 21 • Dimanche 22

Créée en 2008, la main d'œuvres est une association de théâtre pluridisciplinaire qui réunit Katerini Antonkaki, formée à l'ESNAM, et Sébastien Dault, formé au CNAC de Châlons-en-Champagne. Leur travail mobilise les arts plastiques, la musique et le théâtre visuel.

Le rêve d'une ombre est une recherche autour… de l'ombre. Non seulement en tant que technique théâtrale, mais en tant que telle. L'ombre d'un humain, prise comme objet du spectacle autant que comme moyen.

En mettant en scène un scientifique réalisant des recherches autour de l'ombre, la compagnie met son propre travail en abîme et se trouve le prétexte à tisser une histoire. Cette ombre, est-elle un double indissociable, ou peut-elle finir par trouver une autonomie ?

Le rêve d'une ombre invite à la divagation philosophique !

© Olivier Guillemain

© Jaka Varmuž

COUCOU / KUKU

COLLECTIF MATHEA & THÉÂTRE DE LJUBLJANA / FRANCE / SLOVÉNIE

35' Multilingue • À partir de 18 mois • Théâtre d'objets

Mercredi 25 • Jeudi 26 • Vendredi 27

Directrice du Centre de créations pour l'enfance de Tinqueux, Mateja Bizjak-Petit est une poète et dramaturge d'origine slovène.

Son inspiration créative pour l'écriture de *Coucou / Kuku* est le travail d'illustration de Lucie Félix, dont elle admire le geste graphique. Elle s'en sert comme point de départ d'une pièce destinée aux plus jeunes spectateurs. L'ambition est ici d'écrire pour eux, en tâchant de leur offrir des points d'accroches sensibles.

Sur scène, un livre géant en carton sert à la fois de scénographie et de support pour les illustrations très graphiques. Le jeu s'articule autour de mécanismes d'apparition – disparition, pour stimuler l'attention de l'enfant, et le rendre pleinement spectateur.

Une exploration du potentiel sensoriel et émotionnel des plus petits.

EN TRAITS MÊLÉS

THÉÂTRE DÉSACCORDÉ / FRANCE

30' Français et catalan • À partir de 1 an • Théâtre visuel

Vendredi 27 • Samedi 28 • Dimanche 29

Compagnie implantée à Aubagne, Théâtre Désaccordé propose une esthétique tirant parti des procédés d'ombre et de projection, pour mieux rendre sensible la frontière poreuse entre la réalité et la fiction. La compagnie produit des spectacles pour tous les publics, mais veille toujours à ce que ses dispositifs puissent être nomades.

En Traits Mêlés s'adresse aux enfants dès l'âge de 1 an. Les spectateurs seront d'abord acteurs, invités à tracer un « gribouillon » qui servira de matière première à ce qui suivra. Entre alors en scène un improbable spécialiste de « Traitologie » qui va, sous sa loupe et avec beaucoup de délicatesse, explorer le langage des traces offertes par les enfants. Prouesse de poésie et d'improvisation, ce spectacle nous invite à reconsidérer la valeur des gribouillis enfantins.

© Théâtre Désaccordé

AU PROGRAMME DE LA 20E ÉDITION

© Jef Rabillon

LA CONQUÊTE

CO-PRODUCTION
FESTIVAL

CO-PRODUCTION
FESTIVAL

PREMIÈRE
MONDIALE

LA CONQUÊTE

COMPAGNIE À / FRANCE

55' Français • À partir de 12 ans • Théâtre d'objets • **Samedi 28** • **Dimanche 29**

AUTOUR DE BABEL

COMPAGNIE À / FRANCE

1 h15 Français et anglais • À partir de 10 ans • Théâtre d'objets
Mercredi 25 • **Jeudi 26**

La Compagnie à s'est faite une spécialité de spectacles mêlant le théâtre d'objets et un jeu d'acteur empruntant au clown burlesque, lui permettant ainsi de traiter de sujets graves avec distance. L'approche est tout à la fois poétique et politique, avec une signature visuelle pétillante et moderne.

Les deux œuvres présentées au Festival, *La Conquête* et *Autour de Babel*, font partie d'un cycle de spectacles dont l'ambition est de donner à sentir le rapport entre l'intime et l'Histoire Universelle.

La Conquête interroge ce qu'est l'acte colonisateur. Exploiter des ressources, mettre au pas des populations, cela laisse des traces, des deux côtés. Un mur fait de matériaux de récupération est face au public. Au travers des fenêtres qui y sont découpées, les deux interprètes proposent tantôt un théâtre d'objets sur table (et sur corps), tantôt un jeu d'acteurs.

Autour de Babel est bâti sur un texte de Stefan Zweig, porté par un narrateur. Il s'agit de ré-interroger le mythe fondateur, pour révéler comment ses échos peuvent encore se lire dans des problématiques très contemporaines. Autour d'une motte de terre, trois acteurs-manipulateurs font et défont des tours. En même temps, des figurines d'humains sont façonnées dans l'argile, tandis qu'un démiurge caché dans les cintres fait pleuvoir sur eux divers objets.

Avec un humour au vitriol, la compagnie tend un miroir à ses contemporains pour les inviter à faire face aux cicatrices du passé.

CO-PRODUCTION FESTIVAL

PREMIÈRE MONDIALE

© Maïdan Museum

MAÏDAN INFERNO

COLLAPSE / FRANCE

1 h 45 • Adultes et adolescents
• Marionnettes portées, à tiges

Samedi 21 • Dimanche 22

Écrite par Neda Nejdana, la pièce *Maïdan Inferno* tente un récit sensible de la « révolution de la dignité » dont le théâtre principal fut la place Maïdan à Kiev. À l'aide d'une écriture mêlant différentes formes, elle campe les destins croisés de plusieurs résistants dans l'Ukraine de 2014, depuis les répressions policières sanglantes jusqu'à l'invasion russe.

Un geste dramatique poignant, jusqu'au tragique, qui a également des ambitions documentaires. Montrer ces européens qui, il y a 5 ans seulement, s'unissait sous le slogan « la liberté ou la mort ».

Dans un enchevêtrement de monologues d'acteurs et de scènes jouées en marionnettes, les trois interprètes-marionnettistes donnent à ressentir toute l'urgence de ces événements où se joue le destin d'un peuple.

NOIRE

COLLECTIF F71 / LA CONCORDANCE DES TEMPS / FRANCE

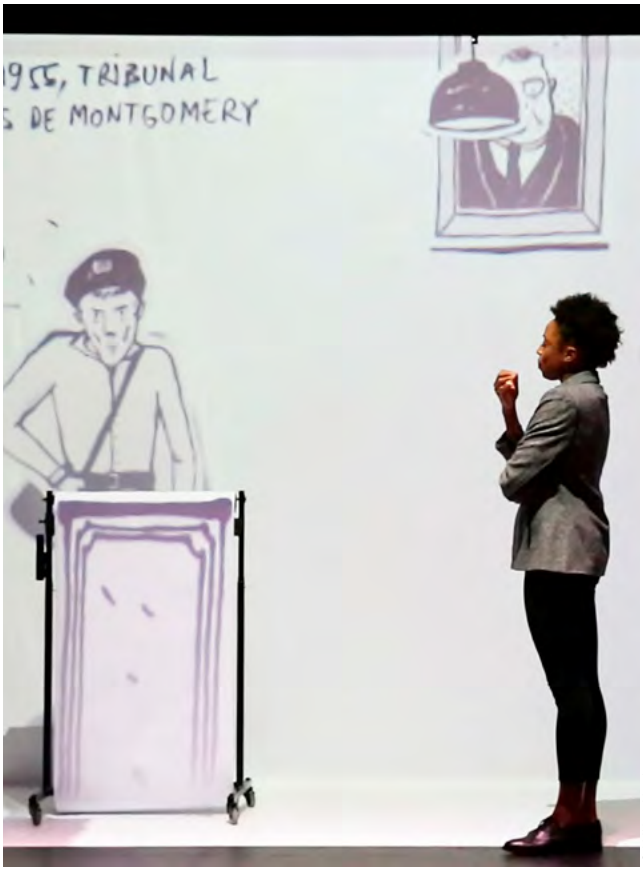
1 h30 Français • À partir de 14 ans
• Dessin en direct et manipulation sous caméra

Samedi 21

Noire est le récit véridique de la vie de Claudette Colvin et de son rôle dans la lutte pour les droits civiques dans l'Amérique ségrégationniste. Oubliée, elle ouvrit pourtant la voie à Rosa Parks !

Le dispositif propose une esthétique et une dramaturgie originales : un « roman graphique théâtral ». L'une des interprètes, comédienne, porte l'incarnation des personnages. L'autre, graphiste, dessine en direct les décors et certains protagonistes. Un système de projection permet d'habiller la scène de ces images. Les dessins à l'encre et le récit oral ont part égale dans la narration de l'histoire.

Un spectacle qui met l'accent sur une double discrimination, celle d'être noire, et celle d'être une femme, dans une Amérique raciste et machiste.



© Hélène Harder

© Florent Ginestet

© Florent Ginestet

L'ENFANT

THÉÂTRE DE L'ENTROUVERT / FRANCE

50' Français • À partir de 14 ans
• Marionnette à fils, forme immersive et matières animées
Vendredi 20 • Samedi 21 • Dimanche 22

Le Théâtre de L'Entrouvert est fondé en 2008 par Elise Vigneron, comédienne-marionnettiste diplômée de l'ESNAM. Ses spectacles, qui portent la trace de recherches plastiques poussées, ont été distingués par des prix internationaux prestigieux.

L'Enfant est adapté de la pièce de Maeterlinck *La mort de Tintagiles*, écrite en 1894 et réputée irreprésentable. Pour surmonter la difficulté, Elise Vigneron s'est attachée à rendre sensible la trame symbolique de la pièce plutôt qu'à conduire un récit. Derrière la fable, la metteure en scène révèle une vision métaphysique, articulée autour des thématiques du passage et du seuil : vie et mort, visible et invisible, fini et infini se rencontrent ici le temps d'un vertige.

Le personnage d'Ygraine est porté par une comédienne, tandis que l'Enfant, Tintagiles, est représenté par une marionnette suspendue à de longs fils, qui lui impriment une corporéité flottante, des mouvements doux comme d'une apparition déjà fantomatique. Le personnage de la Reine, qui veut dévorer l'Enfant, se résume à un grondement menaçant.

L'espace scénique est conçu pour la déambulation et pour l'immersion des spectateurs. Construit et déconstruit par cycles avec l'aide du public, il se veut métaphore de l'impermanence du monde autant que modalité d'un rapport sensoriel immédiat à l'acte théâtral. Un spectacle guidé par l'idée que ce texte s'offre autant à une compréhension intellectuelle qu'à l'intuition de ce que recèlent les silences et les ombres.

© Lukasz Areski

MILLEFEUILLES

ARESKI / FRANCE

45' Sans paroles • À partir de 6 ans
• Jeu d'ombres, installation papier, pop-up

Samedi 21 • Dimanche 22

Millefeuilles est un spectacle délicat, qui se présente sous la forme d'une déambulation. Le long d'un parcours où sont disposées des installations en papier qui jouent sur les ombres, de petites formes animées viennent s'intercaler.

Le cœur de la proposition plastique est le jeu autour du papier, avec un hommage rendu aux livres animés et au cinéma d'animation. Les diverses techniques employées (pop-up, ombres...) tournent toutes autour de ce matériau, employé dans une couleur uniformément blanche.

La succession des formes ne perd jamais le spectateur. Un spectacle traversé par une brume de nostalgie, dont les formes animées touchent avec délicatesse au thème de la solitude.

Une proposition qui invite à un voyage intime. Une poésie sobre qui interroge le lien aux autres.

JOSEPHINE LA CANTATRICE

LE PILIER DES ANGES / FRANCE

50' Français • À partir de 14 ans
• Objets, marionnettes portées et gaines chinoises

Vendredi 27

Le Pilier des Anges, dirigée par Grégoire Callies, porte un théâtre qui métisse les genres (vidéo, musique, jeu d'acteur, marionnette) pour en faire autant de matériaux de manipulation. Cette recherche dans les arts de la représentation est confrontée à de « grands textes », qui ne sont jamais exempts d'une dimension politique.

Jospéhine la cantatrice est tirée d'une nouvelle de Kafka. Il s'agit d'une réflexion autour de l'art et de la place de l'artiste dans la société. Le personnage de Joséphine, cantatrice autoproclamée, est adulé par les autres souris. Sur scène, les décors tiennent dans des valises, pareilles à celle qui abrita le manuscrit de Kafka. Jeu d'actrice, marionnettes et projections de courtes vidéos complètent un dispositif minutieux, au service d'un texte brillant.

© Cyril Alto

SOUVENIRS D'UN AMNÉSIQUE

CIE TANTÔT / FRANCE

50' Français • À partir de 11 ans
• Théâtre d'objets, vidéos stop motion

Mercredi 25 • Jeudi 26

À l'origine de la compagnie Tantôt, il y a Eric Bézy. Amoureux de l'image, de son animation, Eric Bézy est réalisateur de films, comédien et metteur en scène. Il a fondé son propre lieu de tournage en stop motion.

Pour *Souvenirs d'un Amnésique*, il convoque son adolescence à travers l'expérience véridique d'une amnésie qui le frappa 24 heures. Il y fait le lien entre cet événement, ses aspirations à devenir super héros et son goût pour le film d'animation. Pendant qu'il se raconte assis derrière une table, ses mains s'activent à fabriquer un film original. Lorsque le spectateur comprend ce qu'il se passe, il se retrouve invité à lire la réalité-gigogne de deux écritures, celles du récit oral en direct et celle de l'animation image par image. Brillant !

L'AFFAIRE CLAUDE

CIE LA CONNERIE NOUVELLE / FRANCE

45' Français • Tout public • Ventriloquie, marionnettes habitées et masques

Samedi 21 • Dimanche 22

Après avoir étonné les festivaliers en 2017 avec *Flippant le dauphin*, Evandro Serodio revient avec une nouvelle proposition pour son personnage de clown bouffon incontrôlable. Antoine Mercrediet, compositeur, l'accompagne pour une approche complète de son sujet.

Car *L'affaire Claude* traite du cas Claude François, abordé avec toute la distance du clown, et du regard d'un artiste qui n'a pas grandi en France.

Le spectacle se veut un « non concert ». Il s'agira d'exploiter le répertoire du chanteur comme matière textuelle, pour mieux décomposer la personnalité de la star. Le personnage est révélé dans son ambivalence : la star adulée et l'homme fragile.

Evandro Serodio utilise ici une marionnette de Claude François, avec une perruque jaune bien reconnaissable.

© charlotte-emilie-Terrier

LE COMPLEXE DE CHITA

TRO HEOL / FRANCE

1 h10 Français • À partir de 8 ans
• Techniques diverses

Lundi 23 • Mardi 24

Née en 1995 de la rencontre de Daniel Calvo-Funes et de Martial Anton, la compagnie Tro Heol a treize spectacles à son actif, dont certains ont déjà été présentés au Festival. Son travail se caractérise par des propositions scénographiques et esthétiques singulières, souvent construites autour de récits fantastiques. L'interprétation est toujours exigeante.

Le complexe de Chita met en scène le personnage de Damien, 10 ans, dans une Espagne à peine sortie du franquisme. Le décor : une ferme, au milieu des animaux. C'est dans l'affrontement avec les valeurs virilistes du père que Damien va forger son propre rapport au monde.

Jeu d'acteur, marionnette, théâtre d'ombres et d'objets portent la narration. Une fable initiatique, à la fois légère et tragique, toujours sur le fil de la poésie.

ET AUSSI AU PROGRAMME

ANIMA THÉÂTRE / FRANCE
ENTRELACS
• Théâtre de matières •
À partir de 2 ans
Vendredi 20 • Samedi 21

KALA BAAZ GROUP / INDE
DHOLA MARU
PREMIÈRE EN FRANCE
• Marionnettes à fils du Rajasthan •
Tout public
Samedi 28 • Dimanche 29

CIE ATIPIK / FRANCE
ENCORE UNE BELLE JOURNÉE
• Théâtre d'ombres • *À partir de 2 ans*
Dimanche 22

BALSAMIQUE THÉÂTRE / FRANCE / DANEMARK
UN VILAIN PETIT CANARD
• Théâtre de silhouettes et d'ombres •
Tout public dès 4 ans
Vendredi 27 • Samedi 28 • Dimanche 29

CIRKA TEATER / NORVÈGE
GARAGE
PREMIÈRE EN FRANCE
• Théâtre d'objets •
Tout public à partir de 8 ans
Dimanche 22

DJARAMA / SÉNÉGAL
PETIT BOUT DE BOIS !
• Marionnette portée •
Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 25 • Jeudi 26

CIE DROLATIC INDUSTRY / FRANCE
LES HISTOIRES DE POCHE DE M. PEPPERSCOTT
• Muppet • *Tout public à partir de 8 ans*
Du 21 au 27 septembre

LA COMPAGNIE DU FIL / BURKINA FASO
LA CAMBUSE
• Marionnettes sur table •
Tout public à partir de 12 ans
Samedi 28 • Dimanche 29

JIN KWEI LO PUPPETRY COMPANY / TAÏWAN
LA POTION DE RÉINCARNATION
• Marionnettes à gaine •
Dimanche 22

COMPAGNIE MARISKA / FRANCE
LE MARATHON DE PETIT JEAN
• Marionnettes à fils • **10 spectacles**
Tout public
Mercredi 25 de 9h à 19h

COMPAGNIE PUPELLA-NOGUÈS / FRANCE
GULA BEN
• Masques et marionnettes •
Adultes et adolescents
Vendredi 27

CIE DU ROI ZIZO & CIE OMBRES FOLLES / FRANCE ET CANADA (QUÉBEC)
CELLE QUI MARCHE LOIN
• Théâtre d'objets •
Tout public à partir de 8 ans
Lundi 23 • Mardi 24

ROUGE28 THEATRE / GRANDE-BRETAGNE
KWAIDAN
PREMIÈRE EN FRANCE
• Marionnettes de taille humaine, théâtre d'ombres et marionnettes kokoshka •
Tout public dès 12 ans
Mercredi 25 • Jeudi 26

SINGE DIESEL / FRANCE
KAZU
• Marionnettes portées, sur table et dessins projetés •
Tout public à partir de 5 ans
Vendredi 27 • Samedi 28 • Dimanche 29

LE THÉÂTRE DE NUIT / FRANCE
C'EST UN SECRET
PREMIÈRE MONDIALE
• Théâtre d'ombres et danse •
Tout public à partir de 6 ans
Samedi 29 • Dimanche 29

LES PRÉSENTS MULTIPLES / FRANCE
MAIS POURQUOI TU CHUTES, PAPA ?
PREMIÈRE MONDIALE
• Marionnettes sur table, à gaine, objets • *Tout public à partir de 8 ans*
Mardi 24

MICHEL DEJENEFFE / FRANCE
CONFÉRENCE SUR LA VENTRILOQUIE
• Ventriloquie •
Adultes et adolescents
Mercredi 25

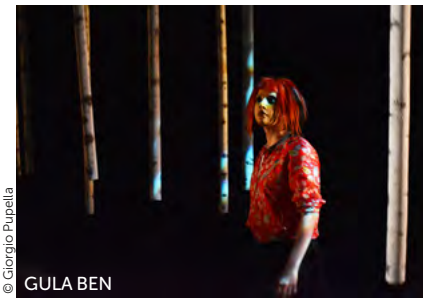
PADOX – MAÎTRES DU DÉSORDRE / FRANCE
• Marionnettes habitables •
Tout public
Samedi 21 • Dimanche 22 • Lundi 23

STRATAGÈME / FRANCE / MAYOTTE
DABA, L'ENFANT QUI N'AIMAIT PAS L'ÉCOLE
• Marionnettes portées •
Tout public à partir de 5 ans
Jeudi 26 • Vendredi 27

MAX VILOTEAU / FRANCE
PETITS THÉÂTRES DE M. MAX
• Mini-théâtre d'objets •
Adultes et adolescents
Du 23 au 29

SCOTTISH CARAVAN THEATRE / ÉCOSSE
SWALLOW THE SEA & PUPPET ANIMATION SCOTLAND
• Théâtre d'objets et d'ombres, projections, marionnettes à tiges •
Tout public
Du 21 au 29

PDM TEATRO / ITALIE
L'ANTICA TRADIZIONE DI PULCINELLA
• Marionnettes à gaine •
Tout public - En caravane
Jeudi 26 • Samedi 28


© Giorgio Pupella
GULA BEN

© Singediesel
KAZU

POP PET CAB@RETTE

Au Puppet Bar quand vient le soir, la marionnette fait son numéro... sur la scène, derrière les platines, ou encore en live, sur les réseaux sociaux !

Orchestré par LuluKnet de la Big Up Cie, Raoul Lala de Tr@sh Tivi et les trublions de la Cie Zouak, le POP PET CAB@RETTE invite le public à des soirées thématiques très animées, au contenu chaque soir renouvelé. En première partie, le SHOW LALiVE propose depuis le Puppet Bar, une émission en direct sur les réseaux sociaux où les marionnettes s'emparent du net pour parler marionnette avec la complicité d'artistes du monde entier. En seconde partie, le public découvre l'univers de ces « special guest » sur la scène du CABARET, où ils seront rejoints par d'autres marionnettistes, à l'occasion d'une scène ouverte accessible à tous, sur tirage au sort.

Les réjouissances du POP PET CAB@RETTE se poursuivent en KARAOKÉ déjanté, suivi d'un DJ SET endiablé, où marionnettes et spectateurs s'entrainent jusqu'au bout de la nuit...

HORAIRES

20 h30-21 h30 : SHOW LALiVE live streaming depuis le Puppet Bar, seconde partie en direct sur les réseaux sociaux.

21H30 - 22 h : première partie du CABARET sur la scène du Puppet Bar, orchestré par la Big Up Cie, Tr@sh Tivi et la Cie Zouak + guests.

22 h - 22 h30 : scène ouverte accessible à tous les marionnettistes, sur tirage au sort.

22 h30 - 23 h30 : seconde partie du CABARET sur la scène du Puppet Bar, orchestré par la Big Up Cie, Tr@sh Tivi et la Cie Zouak + guests

23 h30 - 01 h00 : DJ SET

INVITÉS PRESSENTIS

Javier SWEDZKY , Yaël RASOOLY, Matija SOLCE, Philippe BOSSARD, Adam TRAYNOR, Gaël GITTARDET, Athanasé KABRÉ, Patricia GOMIS, Annek NOEL, Simon HUBEAU, Morgane AIMERIE ROBIN et Evandro SERODIO

Chaque soir, une thématique dont l'hommage à Jean-Luc Félix et une Birthday Party.

EXPOSITIONS

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE : 20 ÉDITIONS D'UN FESTIVAL D'EXCEPTION

De 1961 à 2019, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville a rythmé, au cours de ces vingt éditions la vie et l'humeur des carolos macériens.

Visionnaire empreint d'humanisme, le fondateur Jacques Félix a su impulser à toute une ville son immense curiosité et son goût pour les arts de la marionnette. Devenu le vecteur de l'identité culturelle de la ville, le Festival a été aussi le fer de lance des rebonds et du renouveau de cet art désormais reconnu par tous comme un des plus inventifs et innovants de la scène contemporaine française et internationale.

C'est cette histoire que l'exposition se propose de raconter en convoquant les souvenirs et mémoire des visiteurs à l'aide de marionnettes, documents et objets emblématiques des grandes périodes du Festival.

Une exposition du musée de l'Ardenne en collaboration et coproduction FMTM
Remerciements à tous les généreux prêteurs

© Christophe Loiseau

UN FESTIVAL À 20 POINTS CARDINAUX

CHRISTOPHE LOISEAU

Ou les Cardinaux du Festival ! est une commande du Festival à Christophe Loiseau sur l'empreinte laissée par celui-ci dans les mémoires. Une exposition comme un révélateur de souvenirs, pour mieux faire résonner les échos des 20 éditions.

Christophe Loiseau, photographe, carolomacérien, a prélevé un souvenir du Festival parmi ceux collectés auprès de 20 personnes, habitants, artistes ou festivalier.

Ce souvenir forme alors la base de son travail, et fait l'objet d'un traitement en trois dimensions : un témoignage, une photographie, et un visuel du Festival qui peut y être associé. Christophe Loiseau scénographie ses images en utilisant la ville, ainsi que des objets ou marionnettes liées aux différentes éditions du Festival.

Une exploration intime et collective de la mémoire du Festival.

© From the Walter A. Pennino Postwar Japan Photo Collection, courtesy of the Center for Japanese Studies, University of Hawai'i at Mānoa.

GAITO-KAMISHIBAI ! 街頭紙芝居

BARBARA MELOIS

Le kamishibaï, c'est un art de la rue : de minuscules théâtres de bois (les butaïs) permettent de faire défiler des planches portant des illustrations tandis que le montreur (kamishibaï ya) récite l'histoire.

Il ne faudrait pas penser que le kamishibaï serait figé dans le passé : il a pris le virage du manga, et offre une iconographie moderne.

Au travers de photographies et d'exemplaires jamais vus en Europe, cette exposition donne à voir tout le raffinement de cet art populaire.

L'exposition présentée par Barbara Mélois trouve ses origines dans un voyage au Japon. Intéressée par le kamashibaï, elle fait la rencontre du collectionneur extraordinaire qu'est Eimei Katami, dont la collection privée est sans égale dans le monde.

L'exposition sera accompagnée de visites commentées et de démonstrations.

HAUT LES BRAS !

Cette exposition présente l'œuvre des Temporal, père et fils, qui ont tous deux marqué l'histoire de la marionnette au XXe siècle. 40 marionnettes de l'un et 60 marionnettes de l'autre permettent de suivre l'évolution de leurs recherches renouvelant les esthétiques sur la gaine.

AMERICAN PUPPET THEATRE TODAY

RICHARD TERMINE

Richard Termine est un photographe américain spécialiste des arts vivants. *American Puppet Theatre Today* s'appuie sur un travail commencé en 1987 auprès de Jim Henson. L'exposition constitue un florilège saisissant de l'inventivité plastique de la scène américaine. *Invité par Basil Twist*

KILLING ALICE

CIE YOKAÏ

Une exposition-installation de l'univers de Lewis Caroll sous l'influence d'Antonin Artaud qui provoque l'étrange et l'inattendu.

CABINET STUCHLAS

The Stuchla Little Obludárium est une exposition d'une série de petites marionnettes, animées par des moteurs miniaturisés. Pour une visite ludique d'un univers forain miniature qui n'est pas sans s'apparenter à celui des frères Formann !

PLAYMORBIDE

CIE DROLATIC INDUSTRY

Un univers décalé de jouets détournés avec imagination, au service d'un humour... mortel. Belle, drôle, surprenante, intelligente, c'est une œuvre à ne pas rater !

BIBLIOCHRONIC

LUC VINCENT PERCHE

14 sculptures et installations, à la fois ludiques et interactives, permettent au visiteur de s'essayer à animer des livres. Une exposition à manipuler !

90 ANS DE L'UNIMA

Cette exposition internationale itinérante raconte l'histoire de l'UNIMA à l'occasion de son 90e anniversaire.

BIBLIOCHRONIC

CABINET STUCHLAS

© Ota Palán

HAUT LES BRAS !

© Dominique Temporal

KILLING ALICE

RICHARD TERMINE

© Richard Termine

PRÉSENCE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

© Christophe Loiseau

Fer de lance de la création marionnettique contemporaine, l'Institut International de la Marionnette affirme sa présence sur cette 20e édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.

Trois promotions seront présentes dans ce programme qui témoigne de toutes les facettes des missions de l'Institut. Les jeunes diplômés de la 11e promotion seront très actifs en réalisant leurs premiers pas professionnels. Ils présenteront leurs trois projets de création de fin d'études et leurs solos reflétant ainsi la diversité et la richesse du champ artistique de la marionnette d'aujourd'hui.

Sur le plan de la recherche et de la documentation, cette édition du Festival sera l'occasion de partager avec le public le fruit de plusieurs chantiers. Fleuron d'innovation dans le domaine documentaire associant une trentaine de partenaires, une nouvelle version du Portail des Arts de la Marionnette est désormais entièrement intégrée au web sémantique. Plusieurs rendez-vous sont prévus autour des dernières publications de l'Institut. Le documentaire *Les marionnettes naissent aussi* réalisé par Noemie Geron sur trois grandes dames de la marionnette sera projeté en 1ère mondiale.

Former, éduquer, partager les dernières innovations, transmettre les connaissances, échanger, tel sera la coloration de cette édition 2019 qui placera à l'avant-scène les artistes, les étudiants, les chercheurs, les auteurs, les enseignants et tous les professionnels qui œuvrent aujourd'hui pour témoigner de la marionnette comme d'une discipline artistique complète et polymorphe.

PROJETS FIN ÉTUDES DE LA 11E PROMOTION

• 3 SPECTACLES DE 40' •

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
ESNAM

Présentation des projets artistiques créés fin juin 2019 pour clôturer les 3 années d'études à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM).

P=UI
PUISSANCE = TENSION X INTENSITÉ

Mise en scène : **Zoé Lizot**
Dramaturgie : Gwendoline Soublin
Jeu : Blanche Lorentz, Valentin Arnoux et Cassiel Bruder
Regard technique et scénographique : Tristan Lacaze
40 mn • À partir de 10 ans

« La foule ne raisonne pas, dit-on, elle ressent. » Guy de Maupassant. *Les foules*.

Tout part de l'embrasement.

Ca commence par une étincelle, qui devient braise, flamme, brasier... puis cendre.

LES QUATRE JUMELLES

Texte de Copi.
Mise en scène : **Matthias Sebbane**, assisté de Jeanne Marquis
Dramaturgie corporelle : Romain Debouchaud
Jeudi : Eli Neva Jaramillo et Sayeh Sirvani
40 mn • À partir de 12 ans

Les Quatre Jumelles, créé en 1973, est un déluge de folie, de rage et d'humour. Paroxysme de l'écriture de Copi, déchaînée, cette pièce fait de sujets durs (la drogue, l'isolement, la marginalité, la mort) des matières à rire, à se moquer, mais surtout à apprécier la vie, à s'y accrocher furieusement.

LA DANSE DES OMBLES

Mise en scène : **Emily Evans**
Regard dramaturgique et construction : Coraline Charnet
Jeudi : Eve Bigontina, Eli Neva Jaramillo et Jeanne Marquis
Création sonore : Victor Hollebecq et Emmanuel Artiges
Partenariat avec la société Clairefontaine
40 mn • À partir de 8 ans

La Danse des Ombles est un poème scénique, une esquisse floue, un rêve des « Grands Nords », une Sibérie rêvée, un voyage onirique déformé par le désir, un sfumato aussi insaisissable qu'un(e) Omble.

SOLO DE LA 11E PROMOTION

• DEUX SERIES DE 1 H15 • 10 SOLOS •

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
• À partir de 12 ans
ESNAM

Reprise des solos. Dix univers singuliers à découvrir.

Exercice imposé en 3e année à l'ESNAM, les solos sont construits à partir d'œuvres d'auteurs vivants, appartenant ou non au champ dramatique, avec pour objectif pédagogique d'en réaliser une transposition scénique.

ALORS CARCASSE

Jeanne Marquis
D'après le texte *Alors Carcasse* de Mariette Navarro

CELA AUSSI PASSERA

Matthias Sebbane
D'après *Un objectif fêlé*, extrait de 13 Objets d'Howard Barker

– SUZY –

Eve Bigontina
D'après *Suzy Storck* de Magali Mougel, Création sonore : Cléo Bigontina.

LA SIBARITA
Valentin Arnoux
D'après *Sirena Selena*
de Mayra Santos Febres

52 HERTZ
Blanche Lorentz
Texte : Blanche Lorentz, inspirée d'une oeuvre de Benoît M. (artiste outsider).

FAUT PROFITER
Zoé Lizot
Texte de Valérian Guillaume

LE NOM DU TIGRE
Eli Neva Jaramillo
Libre adaptation du texte : *Le tigre*, dans *Seuls* de Wajdi Mouawad

CRISTE
Emily Evans
D'après *L'affaire Furtif*
de Sylvain Prudhomme

LE SYNDROME DE L'AVIATEUR
Cassiel Bruder
D'après *Big Questions*, d'Anders Nilsen

LES MILLE ET UNE NUITS
Sayeh Sirvani
D'après un texte de Mahmoud Ahadinia.

PRIX DE LA TRANSMISSION ET DE LA CRÉATION / EXPÉRIMENTATION

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
À 11 H30 • **ESNAM**

Le prix de la Transmission récompensera un grand maître de la marionnette ayant œuvré auprès des jeunes générations et celui de la Création/Expérimentation, un jeune artiste ou une compagnie ayant renouvelé les langages, les pratiques et les formes esthétiques des arts de la marionnette.

ÊTRE À LA POINTE DE L'INNOVATION

LANCEMENT OFFICIEL DU NOUVEAU PORTAIL DES ARTS DE LA MARIONNETTE (PAM)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
À 11 H • CHAPITEAU DE LA RÉGION GRAND EST

Le nouveau PAM va constituer un ensemble documentaire inédit, donnant accès en ligne à plusieurs dizaines de milliers d'archives numérisées issues des collections d'une trentaine d'institutions partenaires (festivals, théâtres, lieux-compagnonnage, musées, archives, bibliothèques, associations professionnelles) : vidéos de spectacles, manuscrits de répertoire, partitions, photographies, programmes, affiches etc. ; mais aussi à des données bibliographiques et un ensemble de référentiels sur les marionnettistes, leurs créations, le vocabulaire métier, et sur les événements marquants du développement de cet art et de la profession.

PARTAGER LES AVANCÉES DE LA RECHERCHE SUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE

Le Festival est l'occasion de partager au plus grand nombre les actions du Centre de recherche et de documentation de l'Institut qui visent à encourager la recherche fondamentale et l'innovation dans les arts de la marionnette, à accompagner le processus de création des artistes et à renforcer les liens entre les communautés de la recherche et celles de la création.

REBOND SUR « LA MARIONNETTE, LABORATOIRE DU THÉÂTRE » : FOCUS SUR LES DRAMATURGIES

LUNDI 23 SEPTEMBRE
À 10H • ESNAM

Autour de l'ouvrage d'Hélène Beauchamp *La Marionnette, laboratoire du théâtre*, 2018, co-édition Institut International de la Marionnette / Deuxième Epoque.

LANCEMENT DE « MARIONNETTES ET POUVOIR. CENSURES, PROPAGANDES, RÉSISTANCES »

LUNDI 23 SEPTEMBRE
À 11H
ESNAM

Ouvrage dirigé par Raphaèle Fleury et Julie Sermon. Institut International de la Marionnette / Deuxième Epoque.

En savoir plus : http ://puppower.hypotheses.org

FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DES ARTS DU SPECTACLE (14E ÉDITION)

ANCIEN MAGASIN VIET

DU VENDREDI 20 AU 29 SEPTEMBRE

Lieu incontournable pour se procurer livres anciens ou parutions récentes, cette exposition-vente rassemble des libraires et éditeurs spécialisés venus du monde entier.

Signatures, dédicaces et animations seront aussi au programme.

INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

CENTRE DE DOCUMENTATION
Cafétéria tenue par La Main Tenant, association des étudiants de l'**ESNAM**
7 place Winston Churchill
Tél. : +33 (0)3 24 33 72 50
institut@marionnette.com

ESNAM
16 av. Jean Jaurès

En savoir + :
www.marionnette.com

10 SOLOS

© Christophe Loiseau

DÉCENTRALISATION / MÉDIATION / OFF

LE FESTIVAL S'EXPORTE !

Une décentralisation d'une trentaine de spectacles du IN est organisée pendant et après le Festival dans des communes du département des Ardennes, ainsi qu'en Belgique, dans les régions Grand Est, Ile-de-France et Occitanie.

Coordonnée par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.

LES OFF

Le « OFF Rue » : Organisé par la Ville de Charleville-Mézières, le OFF Rue se déploie dans l'espace public, investissant sites, places et jardins. Plus de cent compagnies seront présentes. **off-marionnette.com**

Le « OFF Salle » : Une programmation de 70 spectacles coordonnée par la MCL Ma Bohème, en concertation avec les centres sociaux et les structures de quartiers. **off-marionnette.com**

Les « OFF du OFF » : Une multitude d'initiatives à débusquer dans divers lieux de la ville (bars, salles...).

MÉDIATION CULTURELLE

Le Festival déploie des actions de sensibilisation et de médiation culturelle autour des arts de la marionnette, en lien avec les acteurs présents sur le territoire.

Les actions artistiques et culturelles du Festival ont pour objectif de sensibiliser les différents publics aux arts de la marionnette, de leur permettre d'appréhender les démarches créatives, de profiter pleinement de l'événement et de la présence des artistes. Le Festival offre ainsi la possibilité de confronter les arts de la marionnette à des nouveaux publics et à des nouveaux territoires, réels ou imaginaires.

Nous développons un travail de médiation et engageons des partenariats avec les associations, les centres sociaux, l'hôpital, la maison d'arrêt, les crèches, l'Éducation Nationale (PAG, interventions d'artistes dans les écoles, parcours de spectacles) ; et l'ensemble des publics à travers des rendez-vous tout au long de l'année.

Les spectacles du Bread & Puppet et des Padox intègreront des habitants désireux de s'inscrire dans un projet artistique et de vivre de l'intérieur un moment important du Festival.

INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE PRESSE

Ouvert tous les jours pendant le Festival.

À l'Espace Festival
25 rue du Petit-Bois
Accès par la place de l'Église Saint-Remi.

MYRA
Yannick Dufour • Margot Spanneut • Marianne Mouzet
322 rue des Pyrénées – 75020 Paris
Tél. : +33 (0) 1 40 33 79 13 • myra @myra.fr • **www.myra.fr**

TARIFS

Adulte > 19 € **Réduit >** 14 € **Enfant >** 11 €
Pass 3 + (3 à 5 places) > 15 € / place
Pass 6 + (6 à 9 places) > 12 € / place
Pass 10 + (10 à 19 places) > 10 € / place
Pass + (20 places et +) > 9 € / place

Pass Famille > 10 € / place
Pour tout adulte accompagné d'un ou plusieurs enfants et pour tout enfant (jusqu'à 18 ans) accompagné d'un ou deux adultes pour un même spectacle

Pass Enfance > 6 € / place
Pour tout adulte accompagné d'un ou plusieurs enfants et pour tout enfant (jusqu'à 4 ans) accompagné d'un ou deux adultes pour un même spectacle

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
25 rue du Petit Bois – BP 249
08103 Charleville-Mézières Cedex – France
Tél : +33 (0)3 24 59 94 94 • festival@marionnette.com
www.festival-marionnette.com

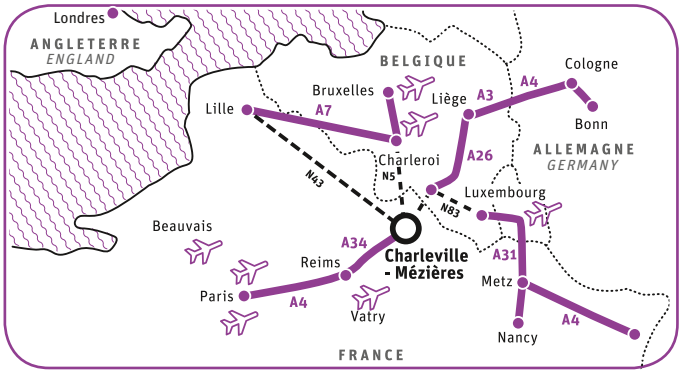
ESPACE FESTIVAL

Un lieu unique regroupant les services administratifs, techniques, billetterie, boutique du Festival, service d'accueil des compagnies, presse et le « Puppet Bar ».

25 rue du Petit-Bois
à 200 mètres de la place Ducale
Accès également place de l'Église Saint-Remi.

VENIR À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

En train > 1 h45 depuis Paris-Est en TGV
Informations sur les horaires et tarifs :
• Aux guichets des gares
• Par téléphone 01 84 92 92 92 (service gratuit + prix appel)
• Sur internet : **www.oui.sncf**
En voiture > à 2 h en voiture de Lille, Paris, Bruxelles, Metz



SE LOGER

Office de tourisme Charleville/Sedan en Ardenne
charleville-sedan-tourisme.fr
+33 (0)3 24 55 69 90 / +33 (0)3 24 27 73 73

Agence de Développement Touristique des Ardennes
www.ardennes.com
+33 (0)3 24 56 06 08

PARTENAIRES

LE FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES 2019

EST SUBVENTIONNÉ PAR

Cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne

AVEC LE SOUTIEN DE

ADAMI

COPIE PRIVÉE – SACD

ONDA

Avec la collaboration des services et du personnel de la Ville de Charleville-Mézières ainsi que le soutien de tous les bénévoles.

IL BÉNÉFICIE DE

L'ACCOMPAGNEMENT DES FONDATIONS

Fondation du Crédit Agricole du Nord-Est

Fondation RATP

PARTENAIRES PRIVÉS

AlterEgo Interim / Amada / ANTS / ARCOMAT / Boulangerie Billard / Caisse de Dépôts et Consignation / Carrefour Charleville-Mézières / OCI Champagne Informatique / CIC EST / Club Arden' Dynamique / Concession Citroën / Crédit Agricole du Nord Est / Cristaline / EDPAMS / Habitat 08 / Imprimerie Félix / LU MONDELEZ Charleville-Mézières / Office de tourisme Charleville / Sedan en Ardenne / Ets Payart / La Poste / Saveurs d'Ardennes / SNCF / Sopaic Reprographie / TAC / Tarkett

PARTENAIRES MÉDIA

LA MISE À DISPOSITION DE SALLES PAR

La Ville de Charleville-Mézières / Ardenne Metropole / Les villes de Nouzonville et de Monthermé / Les lycées Sévigné et Chanzy sous la tutelle du Conseil régional Grand Est / Le collège Rimbaud et le centre des Vieilles Forges sous la tutelle du Conseil départemental des Ardennes / la Chambre de métiers / Paroisse Saint Remi les Monts / 75 Forest Avenue / Hôtel des ventes / Cinéma Metropolis / Cabinet Lenoir Architecture

« CE DOCUMENT EST NON EXHAUSTIF, NON DÉFINITIF ET NON CONTRACTUEL »

FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES
BP 249 - 25 RUE DU PETIT BOIS
08103 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX
TÉL : +33 (0)3 24 59 94 94
FESTIVAL@MARIONNETTE.COM
PRÉSIDENCE : **JEAN-PIERRE LESCOT**
DIRECTION : **ANNE-FRANÇOISE CABANIS**

CONCEPTION GRAPHIQUE **CHARLOTTE MERLE / DANIELLA.PARIS**

FESTIVAL MONDIAL DES THÉATRES DE MARIONNETTES
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES / FRANCE