

THÉÂTRE PHYSIQUE DE MARIONNETTE PORTÉE

Techniques de manipulation, écriture
corporelle et présence scénique

AVEC CHARLIE DENAT
ET JOLANDA LÖLLMANN
Cie DIRTZtheatre



(DÉ) FORMATION
PROFESSIONNELLE



© Justine Cerrutti Barbey

INFOS PRATIQUES



BELLEVUE, LIEU D'INVENTIONS ARTISTIQUE

17b rue Thimonnier
42100 SAINT ETIENNE



Publics concernés :

Comédien·nes, danseur·euses,
marionnettistes, plasticien·nes,
pédagogues, ainsi qu'aux
professionnel·les du spectacle
ou en formation. Aucun niveau
requis.



• LUN. 16/11/26
› SAM. 21/11/26



40H • réparties en 6 jours

lun. : 10h › 12h30 / 14h › 17h30
mar › ven. : 9h30 › 13h / 14h › 17h30
sam. : 9h30 › 13h / 14h › 16h30
(horaires susceptibles d'être modifiés)



PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Une marionnette portée est une marionnette plus ou moins à taille humaine où les manipulateur.ices partagent leurs jambes et un bras avec la marionnette. Cette technique nécessite beaucoup d'interactions entre le corps manipulant et l'objet manipulé.

Au fil de cette formation, les intervenant.es partagerons leurs outils pour développer un langage corporel personnel, authentique et poétique que vous mettrez en relation avec la marionnette. Vous explorerez également comment la marionnette, véritable partenaire de jeu, peut vous aider à enrichir votre vocabulaire physique et révéler le·la manipulateur·rice.

Depuis bientôt 10 ans la compagnie DIRTZtheatre explore un langage qui entremêle danse contemporaine, théâtre physique et marionnette portée. Cette formation propose de découvrir les bases de la manipulation, de partager des outils de recherche développés par la compagnie et d'explorer un langage personnel prenant appui tant sur les manipu-danseuseuse que sur la marionnette.

CONTENU DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

- Manipuler une marionnette portée de différentes manières et entreprendre un processus créatif
- Donner l'illusion que la marionnette respire, regarde, éprouve des intentions et réagit
- Développer des outils issus de la danse contemporaine et les appliquer à la manipulation de la marionnette portée afin de générer un mouvement abstrait
- Explorer différentes postures de manipulation dans le but de dissocier les présences du manipulateur et de la marionnette
- Gérer différentes formes d'attention (focus)
- Garantir la cohérence physique de la marionnette
- Diriger avec précision le regard de la marionnette
- Transmettre des émotions à la marionnette
- Isoler un élément significatif lors d'une improvisation et connaître différents façons de le développer
- Identifier un geste ou un mouvement et savoir le transformer en élément chorégraphique à l'aide de différentes techniques



PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

Chaque jour commencera par une session dédiée au travail corporel : respiration, conscience des appuis, travail du focus, qualités de mouvement, rapport aux émotions, etc.

Ce travail se fera en solo ou en groupe, à travers des jeux et des improvisations guidées.

Dans un second temps, ces expériences seront mises en lien avec la manipulation, afin de la rendre progressivement plus riche et plus précise. Au fur et à mesure du stage vous ferez de plus en plus d'aller-retours entre la danse et la marionnette pour faire dialoguer et fusionner les deux pratiques.

DÉROULÉ JOUR PAR JOUR

➤ JOUR 1

Temps d'introduction

- Par Regards et Mouvements/Superstrat : Présentation de la formation, point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation, présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat
- Par les formateur·ices : Présentation des méthodes, du déroulé et de la progression pédagogique en corrélation avec les objectifs de la formation.
- Par les stagiaires : Présentation individuelle des stagiaires, de leur parcours, de leurs attentes et besoins.

Fondamentaux du travail de la compagnie.

Un·e manipulateur·ice disponible, une marionnette vivante.

- Anatomie perceptive et biomécanique perceptive
- Prise en main des têtes de marionnette
- La place de la respiration
- Bref aperçu de la construction et des principaux outils de manipulation du corps

➤ JOUR 2

Enrichir le vocabulaire physique de la marionnette et l'utiliser

- Prise en main des marionnettes
- Travail sur les différentes parties expressives de la marionnette afin de transmettre diverses émotions et intentions
- Passer du geste narratif au mouvement chorégraphique abstrait

➤ JOUR 3

L'alternance émotion / mouvement & l'alternance manipulateur·ice/ marionnettes.

- Ce que la respiration et le mouvement révèle de notre état émotionnel
- Isoler une partie du mouvement et la développer
- Travail perceptif sur la relation à l'autre (humain)



▷ JOUR 4

Dissociation & manipulation à deux

- Dissociation du regard
- Isolation d'une partie du geste
- La place du silence
- Écriture d'une phrase chorégraphique ou gestuelle

▷ JOUR 5

Écriture et mise en relation des différents jeux/ exercices de la semaine

- Passer d'un geste narratif à un mouvement chorégraphique abstrait
- La place du silence
- Recherche et écriture au plateau : construction courte scène

▷ JOUR 6

Écriture au plateau et monstration

- Écriture au plateau : suite construction courte scène mettant en jeu la marionnette et le-la manipulateur-ice, où cohabiteront éléments narratifs et dimensions métaphoriques
- Démonstration devant le groupe

Bilan oral et écrit autour de la formation

INTERVENANT·ES

CHARLIE DENAT se forme au CNR d'Art Dramatique de Nantes puis à l'École de Cirque de Genève avant de co-fonder en 2006 la Cie La Berlue (collectif La Basse cour). Après avoir collaboré avec Le Cubitus du Manchot (2010-2014), il est interprète pour les chorégraphes belges Katrien Osterlink et Alexandra Meijer (2014-2018). Artiste pluridisciplinaire passionné par la sémiologie du mouvement, il entremêle cirque, théâtre physique, danse et manipulation d'objets, construit ses scénographies et des marionnettes, développe un univers sonore... Son travail, sobre et fantaisiste, place le jeu d'acteur au centre du spectacle. Il participe actuellement à plusieurs projets autour du mouvement et de la marionnette et se forme à la Somato-Psycho Pédagogie.

Danseuse, marionnettiste, acrobate, **JOLANDA LÖLLMANN** a commencé à développer un langage pluridisciplinaire pendant ses études au Conservatoire de Danse à Tilburg, Pays-Bas. Depuis, elle a collaboré avec de nombreux chorégraphes à travers l'Europe en tant qu'interprète : Constanza Macras/Dorkypark (Allemagne), James Wilton (UK), Clara Andermatt (Portugal), CompanyDEM (Suisse), DeDansers, Truus Bronkhorst et Le cirque du Platzak (NL). En 2016, elle découvre l'univers de la marionnette. Très vite, Jolanda est passionnée par la rencontre entre la marionnette et le mouvement en utilisant ses expériences en tant que danseuse. Son travail très organique donne la parole aux corps : corps humain et corps objet. D'origine allemande, Jolanda est basée en France depuis 2019.



LE DIRTZTHEATRE a été fondé en 2018 par Jolanda Löllmann et Charlie Denat, artistes pluridisciplinaires qui explorent les frontières de la danse, du cirque et de la marionnette. Leur univers, empreint d'humour, privilégie la métaphore au discours. Leur travail se distingue par une grande attention à la qualité du mouvement et un intérêt marqué pour une manipulation précise, le tout au service d'une humanité révélée à travers les marionnettes. Fruit d'une exploration qui entremêle danse contemporaine et marionnette portée, leur première création *ShortStories* est un triptyque de formes courtes présenté en salle et en extérieur. Ce projet a remporté plusieurs prix dans des festivals internationaux pour sa recherche novatrice alliant marionnette et danse, ainsi que pour son animation et son univers sonore. En parallèle de ses projets artistiques, la compagnie mène depuis plusieurs années des activités pédagogiques en partageant sa recherche sur la marionnette et la danse avec un public professionnel, amateur et scolaire aux frontières de la danse, du cirque et de la marionnette. La compagnie est implantée en Ardèche (07) depuis 2021 où elle collabore régulièrement avec le Théâtre les Quinquonces (artiste associé 2021-22) et La crypte (compagnie complice 23-25).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Ce stage s'appuie sur une transmission théorique, orale et pratique à partir d'exercices concrets. La méthode pédagogique dite « active » privilégie un apprentissage expérientiel où le stagiaire apprend en faisant.

Les outils pédagogiques transmis sont issus de l'expérience des intervenant.es développés à travers leurs créations artistiques au sein, entre autres, de leur travail de compagnie DIRTZtheatre.

En complément aux objectifs pédagogiques, les compétences suivantes seront abordées :

- Préserver son intégrité physique lors du travail corporel
- Acquérir des notions d'anatomie pour améliorer la manipulation et prévenir les blessures
- Adopter différentes postures psycho-somatiques en lien avec la marionnette
- Analyser un mouvement en vue de le reproduire avec la marionnette
- S'échauffer et s'étirer de manière adaptée
- Développer un langage corporel personnel

En fonction des besoins et des envies des participant.e.s, pourront être explorés certains axes de recherche propres à la compagnie, tels que la manipulation à deux ou encore la relation entre la personne qui manipule et celle qui est manipulée.

OUTILS PÉDAGOGIQUES ET MOYENS TECHNIQUES

- Envoi au préalable d'un livret d'accueil aux participant.e.s
- Supports fournis aux stagiaires : Ouvrages, cahier de note, accès à internet, feutres, paper board



- Mise à disposition d'un plateau technique équipé de matériel selon les besoins et exigences de la formation
- Espace de restauration et possibilité de réchauffer ses repas

MODALITES D'EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Chaque journée de formation se conclura par un temps d'échange collectif avec les formateur·rices afin de partager les attentes et les besoins des participant·es en lien avec la progression du contenu pédagogique.

Des bilans individuels peuvent être réalisés au besoin avec les formateur·trices et/ou l'organisme de formation.

Un bilan final individuel et collectif sur l'ensemble du stage sera organisé le dernier jour de formation en groupe entier, afin que chacun·e des stagiaires puisse partager l'expérience qu'il·elle retient de ce stage, faire part des acquis pour la suite du projet avec lesquels ils·elles ressortent.

Dans la pratique artistique, l'évaluation individuelle a pour but de mesurer la plus-value résultante de la mise en relation de points de compétences entre eux. Autrement dit, il s'agira de permettre à l'individu d'avoir une conscience aigüe des mutations, de l'évolution, du renouvellement de sa pratique, à différentes échelles.

Un regard attentif est porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. Les intervenant·es prend des notes sur le parcours de chacun des stagiaires pour adapter ses outils pédagogiques aux compétences visé par la formation.

Le bilan de fin de formation permet également d'apprécier l'adéquation de l'offre avec les besoins professionnels, de vérifier l'adéquation des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, d'apprécier les liens de conformité avec les objectifs de départ, de relever les points forts et les points à améliorer sur les méthodes de travail utilisées, de vérifier l'adéquation des moyens de communication avec les usages de la profession et la conformité du programme communiqué.

Une évaluation de la qualité de la formation est demandée aux stagiaires et aux formateur·ices en fin de formation. L'évaluation individuelle des acquis de la formation est réalisée par l'équipe pédagogique, selon la grille d'évaluation du centre de formation. La production d'un temps de parole collectif permet à chaque exposant·e, à tour de rôle et oralement, les réponses aux questions, permettant ainsi aux intervenant·es de réagir et compléter l'évaluation. Cette méthode a une double valeur : du côté des stagiaires : la conscience et donc l'assimilation ; du côté des intervenant·es : l'accompagnement et non le jugement.

Une fiche d'évaluation à froid sera envoyée à chaque participant·e six mois après le stage dans l'objectif de préciser l'application professionnelle de la formation.



SUIVI DE L'ASSIDUITÉ ET EXÉCUTION DE LA FORMATION

- Signature des feuilles d'émargement par demi-journées par le stagiaire et le formateur-ice
- Convocation officielle
- Certificat de réalisation de l'action de formation

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DÉLAIS D'ACCÈS

Inscription en ligne sur <https://www.superstrat.fr/inscriptions-deformations-professionnelles/>

Les candidatures se font par l'envoi d'un document présentant votre expérience professionnelle et vos motivations pour le projet. Cette présentation peut prendre une forme écrite ou vidéo. Si besoin, un entretien entre le candidat ou la candidate et les intervenantes peut être proposé.

PRÉ-REQUIS

Tout artiste ayant une pratique professionnelle dans son domaine et souhaitant se former au théâtre physique et à la marionnette portée.

EFFECTIF

12 personnes



ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont accessibles à toutes et tous. Si vous avez besoin d'un aménagement spécifique, vous pouvez contacter notre référente handicap qui vous mettra en place un entretien personnalisé, afin d'étudier votre projet de formation et les aménagements qui pourraient, dans la mesure du possible, être mis en place.

Contacter notre référente handicap : **Marie-Irma Kramer** – marie-irma@superstrat.fr

TARIFS ET FINANCEMENT

- Prise en charge par l'Opérateur de Compétences et France Travail : sur devis
- Autofinancement : 500 euros TTC (règlement possible en plusieurs échéances)

Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par les organismes financeurs de la formation professionnelle – OPCO (AFDAS et autres), par France Travail, par votre employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Après avoir reçu l'inscription au stage, Superstrat vous adressera un devis.

Les transports, l'hébergement et les repas sont à la charge du stagiaire

CLÔTURES DES INSCRIPTIONS

- 4 semaines avant le début de stage dans le cadre d'une prise en charge par l'OPCO.
- 2 semaines avant le début de stage dans les autres cas.

Les inscriptions pour chaque formation seront clôturées dès que le nombre de places disponibles sera atteint. Il est donc conseillé de vous inscrire le plus rapidement possible.

Superstrat se réserve le droit d'annuler un stage si le nombre de participants n'est pas suffisant.



CONTACT

Marie Irma Kramer – responsable pédagogique
marie-irma@superstrat.fr

  @superstrat • www.superstrat.fr

ORGANISME DE FORMATION

Regards et Mouvements / Association Loi 1901

1 Route d'Augel, Espace Dechelette

42380 Saint Bonnet le Château

Tel fixe : 04 27 64 23 81

Assujettie à la TVA / TVA intracommunautaire : FR88411354004 / Non assujetti sur la formation professionnelle

Organisme de formation : N°82 42 01 03 842

N° Siret : 411 354 004 00029

Code APE (NAF) : 9001Z



SUPERSTRAT

PARCOURS D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES | LOIRE / HAUTE-LOIRE