

MAM
MUSÉE DES ARTS
DE LA MARIONNETTE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'ESSENTIEL
DE LA VIREVOLTE
PARCOURS PERMANENT
2022-2026

GADAGNE

« La marionnette est une figure, un objet animé ou manipulé par l'homme devant un public...

Faite de bois, de chiffon, ou de peau, manipulée par derrière, par-dessous, ou par-dessus, qu'elle soit un simple gant blanc, l'essentiel réside dans la force dramatique que ces objets sont capables de transmettre par le biais d'une bonne manipulation. »

Définition de Maria Reyes,
dans *Marionnettisme* (éd. L'Harmattan), 2001.

TABLE DES MATIÈRES

Les musées Gadagne	4
Un art vivant dans un musée	5
Une visite active	6
Le MAM évolue tous les 4 ans	7
Liens avec les programmes scolaires.....	8
Pourquoi venir au musée avec des enfants ou des adolescents ?.....	8
Pour les cycles 1 (maternelles)	9
Pour les cycles 2, 3 et 4.....	9
Pour le lycée.....	10
Quelques pistes de travail thématiques et interdisciplinaire	11
Introduction à la marionnette.....	12
1/ D'où vient la marionnette ?	13
2/ À quoi sert la marionnette ?.....	14
L'envers et l'endroit du décor : Renaud Herbin	15
3/ Comment se joue la marionnette ?.....	16
La place de Guignol	17
Bibliographie	19
encore plus d'arts de la marionnette !!	20
Les compagnies présentes au MAM.....	21
Gadagne : des espaces pour tous les publics	22
Le musée : définition	23

LES MUSÉES GADAGNE

Situé dans le vieux Lyon, au cœur du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité, l'ensemble Gadagne abrite deux institutions culturelles majeures de Lyon : le musée d'histoire de Lyon (MHL) et le musée des arts de la marionnette (MAM). L'édifice, classé monument historique, est le plus vaste ensemble Renaissance de la ville.

L'édifice Gadagne

Derrière une porte en bois se cache un des joyaux architecturaux de la ville de Lyon : cours intérieures, escaliers à vis, fenêtres à meneaux, puits, plafonds et décors du 17e siècle ou encore jardins en terrasse.

Le site a conservé le nom de ses plus illustres habitants, les Guadagni, banquiers florentins de la Renaissance, mais témoigne aussi d'une évolution à travers les siècles de l'Antiquité jusqu'à nos jours.

En 1998, année de l'inscription au Patrimoine mondial de l'Humanité de la ville de Lyon, l'édifice a connu une rénovation de grande ampleur. Après dix années de fouilles archéologiques et de travaux, il a rouvert en 2009.

MHL / Musée d'histoire de Lyon

Il s'agit de l'un des plus anciens musées d'histoire de ville en France, riche de plus de 80 000 objets.

Lire la ville

Le musée d'histoire propose les repères essentiels pour découvrir et comprendre l'évolution de Lyon jusqu'à aujourd'hui.

Il aborde la multiplicité des visages de la ville et présente les principaux facteurs de son évolution : urbanistique, social, économique, politique, culturel, intellectuel...

Miroir et forum de la ville

Le musée vise également à prendre une part active dans la vie de la cité et à offrir la possibilité à chaque habitant de s'y situer et d'y vivre sa propre histoire. C'est pourquoi il noue de nombreux partenariats avec des associations et des institutions ancrées sur le territoire.

MAM / Musée des arts de la marionnette

Depuis avril 2017, le musée des marionnettes du monde est devenu le musée des arts de la marionnette. Il réaffirme un lien fort avec la création et les pratiques des marionnettistes contemporains.

Le musée invite à un voyage immersif, ludique et surprenant.

Il plonge le visiteur au cœur de cet art à la frontière de plusieurs disciplines : théâtre, danse, cinéma, cirque etc. et montre à quel point il est universel et intemporel.

Le parcours permet de découvrir d'où vient la marionnette, quels sont ses usages et fonctions, et comment se fabrique la magie du spectacle.

© G. Aymard - Gadagne

UN ART VIVANT DANS UN MUSÉE

Unique musée consacré à cet art vivant en France, le musée des arts de la marionnette compte aujourd'hui dix salles entièrement renouvelées. Après avoir présenté depuis 2009 un tour du monde des marionnettes traditionnelles, le musée invite à un nouveau voyage depuis avril 2017 et propose de découvrir tous les aspects des arts de la marionnette.

Un art contemporain

Ce nouveau parcours permanent, immersif et ludique, élaboré en collaboration avec des artistes marionnettistes contemporains, explore les différentes disciplines qui composent cet art vivant : théâtre, danse, musique, cinéma, cirque et arts plastique... En effet, l'art de la marionnette est au carrefour des arts plastiques, des arts de la scène, de l'art de voir et de celui d'écouter ; sans leur interaction, il n'y a pas de spectacle possible.

Un art ancien et universel

Le nouveau musée dévoile les origines et diverses fonctions des arts de la marionnette, sans oublier une place réservée au personnage de Guignol, présent tout au long du parcours.

Le MAM propose de découvrir un art ancien et universel qui a servi des buts multiples, du sacré à la satire sociale, du culte au divertissement, et a pris des formes très diverses sans cesser de se renouveler.

UNE VISITE ACTIVE

Contempler, rêver

Plus de 300 marionnettes, décors, affiches et répertoires ont été sélectionnés : certains objets proviennent de la collection du MAM, d'autres pièces exceptionnelles ou contemporaines sont empruntées (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Musée du Louvre, MUCEM, BnF, La contemporaine-BDIC, Musée des Confluences et plus d'une dizaine de compagnies contemporaines).

Des extraits de spectacles, interviews de marionnettistes, témoignages de spectateurs illustrent chaque séquence.

Les objets sont exposés de manière originale, jouant sur des codes empruntés au monde du spectacle : toiles formant de grands décors, rideaux de scène, fils, projecteurs...

L'immersion se fait également par la couleur et la lumière. Une couleur définit chaque grande séquence du musée. Elle est déclinée ensuite dans des nuances chromatiques.

Expérimenter, manipuler

Le parcours alterne découverte et expérimentation.

Vidéos et manipulations réelles de marionnettes pédagogiques sont présentes pour que les publics de tous âges soient acteurs du parcours.

© T. O'Neill- Gadagne

L'ÉMOTION :

VISITER LE MAM...

ET APPROCHER LE SPECTACLE DE PLUS PRÈS

Comme un metteur en scène de théâtre ou un réalisateur de film, le marionnettiste raconte une histoire. Chaque spectacle transporte dans l'imaginaire de son créateur et provoque des émotions. Du rire aux larmes, de la joie à la peur... la nouvelle muséographie du MAM évoque et analyse ces états, et plus encore... les déclenche !

LE MAM ÉVOLUE TOUS LES 4 ANS

© DR Gadagne

Virevolte : nouvel accrochage en juin 2022

Quatre années après la transformation du parcours permanent, le MAM évolue pour continuer son portrait vivant de la marionnette en résonance avec la création.

60% des objets présentés au long de ses 10 salles sont changés.

En faisant évoluer profondément ce portrait tous les 4 ans, le musée souhaite montrer aux visiteurs les possibles sans cesse renouvelés des arts de la marionnette.

Un musée de référence

Faire tourner les objets exposés permet de compléter et d'enrichir le propos du musée, de varier les éclairages sur l'un des multiples axes possibles de la marionnette. Pour 2022, le théâtre de papier est, par exemple, plus présent que précédemment, avec une nouvelle acquisition des collections*, la compagnie Papierthéâtre et la Soupe compagnie.

Un musée aux côtés des artistes

Afin de se tenir en éveil pour déceler ce qui agite et anime les artistes dans leurs visions et leurs engagements dans la société, le musée expose de nombreuses marionnettes issues de spectacles qui tournent actuellement en France et à une échelle internationale.

Depuis 2022, seront ainsi abordées : la question des migrations et de l'exil plus que jamais centrales dans les préoccupations des artistes, et les dénonciations de nos sociétés de surconsommation et de surproduction

La rotation des oeuvres est aussi un moyen de prendre de nouveaux engagements, avec des compagnies émergentes durant les 4 prochaines années et pour être en résonance, voire à l'initiative de collaborations avec des compagnies et lieux de diffusion multiples

Un musée qui prend soin de ses collections

Conservation

Remettre certaines oeuvres en réserve répond aux obligations et besoins de conservation préventive, une des missions fondamentales des musées.

Acquisition

Le MAM mène une politique active et ouverte de dépôts et de prêts de longues durées auprès des compagnies contemporaines. Ces dépôts, après 4 ans sous le regard des publics, et 4 ans de relations fructueuses avec les compagnies, peuvent ensuite être identifiés et transformés en acquisitions ou en dons ; une des façons d'enrichir les collections du musée.

En 2022, certaines oeuvres de compagnies de l'accrochage 2018-2022 rentrent ainsi dans les collections : les marionnettes de la Compagnie Non nova et de la Compagnie Théâtre de Romette entre autres.

*Cf Le théâtre de papier, fiche 5 du dossier [MAM - Les techniques de marionnette](#)

Avis aux petits curieux !

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Pourquoi venir au musée avec des enfants ou des adolescents ?

Pour approfondir une thématique des programmes scolaires par une approche plus sensible ou ludique (exemple : visite contée, atelier créatif...),

- Travailler sur le patrimoine historique et culturel que représentent les arts de la marionnette,
- Découvrir ensemble un musée et une forme artistique qui permet d'aborder plusieurs cultures et plusieurs thématiques (la religion, la politique, la société, la vie/la mort, le rapport au corps, les émotions),
- Se divertir et s'amuser, grâce aux spectacles, ateliers créatifs... Nourrir un projet de travail autour de la marionnette.

Dans le PEAC : une confrontation avec l'art

Dans le cadre du PEAC (parcours d'éducation artistique et culturelle) dont l'ambition est de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art, il permet :

- Une rencontre avec des objets patrimoniaux et des œuvres artistiques ainsi qu'avec un lieu de conservation et de diffusion,
- De nourrir le goût pour l'art et d'apprendre à se comporter dans un musée,
- De comprendre et s'exprimer en utilisant le langage des arts et du corps, de favoriser la pratique théâtrale, l'aisance orale ainsi que l'apprentissage des codes non verbaux,
- De développer des connaissances artistiques et culturelles par l'appropriation de repères, d'un lexique spécifique, de clés de lecture.

Pour tous les élèves : des métiers, des sensations

Dans le cadre de l'EMC et de la formation de la personne et du citoyen, il permet

- D'identifier et exprimer des émotions, des sensations, des ressentis,
- De se mettre en scène, d'apprendre à se montrer à autrui et à prendre la parole devant les autres,

Dans le cadre du Parcours Avenir, il permet de découvrir plusieurs métiers de l'art et du spectacle vivant (costumier, décors, etc.)

Pour les cycles 1 (maternelles)

- Découvrir différentes formes d'expression artistique et développer un goût et une curiosité pour l'art sous ses différentes formes,
- Oser entrer en communication par des moyens verbaux (raconter, expliquer, questionner, ...) et non verbaux (le corps comme outil d'expression),
- Comprendre ce qui distingue le vivant du non vivant, se familiariser avec les objets et la matière,
- Identifier des émotions (expression des marionnettes, matériaux, spectacles) et les exprimer (verbalement et par la création et manipulation de marionnettes).

Approches thématiques : les ombres (marionnettes d'ombre, ombres et émotions, ateliers) ; les contes (visites contées, spectacles, place du conte dans l'histoire de la marionnette).

Pour les cycles 2, 3 et 4

Français, littérature : comprendre et inventer

- Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu,
- Maîtriser le langage oral, travailler sur plusieurs formes d'expression, s'engager dans le jeu théâtral, exploiter les ressources expressives de la parole,
- Découvrir différentes formes théâtrales ; comprendre un texte littéraire et l'interpréter,
- Pratiquer l'écriture d'invention.

De nombreux thèmes de littérature des cycles 3 et 4 peuvent être mobilisés en lien avec les collections du musée.

Par exemple :

- Héros, héroïsme et personnages, les récits d'aventure, les récits de voyage, résister au plus fort,
- Contes et mythologies (se confronter au merveilleux, la morale à travers les contes de sagesse, contes étiologiques de différentes cultures, les récits de création),
- Se raconter, se représenter,
- Regarder le monde, inventer des mondes, la fiction pour interroger le réel,
- Informer, s'informer, déformer, dénoncer les travers de la société, agir dans la société, individu et pouvoir.

© T. O'Neill- Gadagne

Arts plastiques

- Développer un regard curieux et informé sur l'art, découvrir différentes formes artistiques, différentes représentations du monde (œuvres contemporaines, passées, occidentales et extra-occidentales),
- Expérimenter, produire, créer (découvrir le langage plastique et affiner ses choix concernant les matériaux, les outils, les supports, les gestes..),
- Construire un regard analytique sur la représentation plastique (rapport à la réalité, mise en regard et en espace, prendre en compte les effets chez le spectateur, expérience sensible de l'espace, etc.)

Histoire-géographie

- Récits fondateurs et croyances,
- Société et culture politique dans la France au XIXe siècle, État, société et propagande au XXe siècle.

Culture et langue italienne

- Acquérir des références culturelles, connaître et décrire des personnages emblématiques (Commedia dell'arte, Pinocchio),
- Connaître des contes, mythes et légendes, Parler en continu, mettre en voix et interpréter une scène de théâtre.

Technologie

- Découvrir et connaître la diversité des matériaux et de la matière,
- Concevoir, créer, réaliser,
- Recyclage des matériaux et cycles de vie,
- Impact des technologies dans l'art.

EPS

- S'exprimer devant les autres par une prestation artistique
- Construire un langage corporel (corps et mouvement dans le spectacle vivant)

Pour le lycée

En Français

- Alimentation du carnet de culture personnelle de l'élève. Travail sur l'oralité en vue des épreuves d'évaluation (la marionnette comme outil pour mettre en scène le corps et travailler sur la voix).
- La littérature d'idée et la presse du XIXe au XXIe siècle.
- Le théâtre du XIXe au XXIe siècle

Enseignement de spécialité : Arts Plastiques

- Le nouveau parcours du MAM, en mettant l'accent sur le processus à l'œuvre dans les arts de la marionnette, les processus de création, de fabrications et des éléments contextuels, permet d'alimenter de nombreux aspects des programmes d'Arts Plastiques :
- Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions (rapport au réel, représentations du corps et de l'espace...).
 - La figuration et l'image.
 - La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre.
 - La présentation et la réception de l'œuvre.
 - Analyser, rencontrer des œuvres ; questionner le fait artistique.
 - La théâtralisation des œuvres plastiques.

Enseignement de spécialité : Théâtre

- Diversité des activités théâtrales (scénographie, décors, costumes, etc.)
- Le théâtre : art et fait social (dimension sociale et culturelle du théâtre)
- Se mettre en jeu
- Acquérir une culture théâtrale en lien avec une histoire culturelle : liberté, devoir, bonheur

Enseignement de spécialité : Humanités, littérature et philosophie

- Le nouveau parcours du MAM offre des liens particulièrement riches avec cet enseignement
- Les pouvoirs de la parole (arts et maîtrise de la parole publique ; formes de pouvoir ; persuader, plaire, émouvoir)
 - Les représentations du monde (rencontre des cultures ; décrire, figurer, imaginer)

Enseignement de spécialité Histoire, Géopolitique et Sciences Politiques

- S'informer : porter un regard critique sur les sources et les modes de communication depuis le XIXe siècle
- Analyser les relations entre États et Religions

Histoire

- La Méditerranée médiévale à la croisée de trois civilisations
- Permanences et mutations de la société française jusqu'en 1914

EMC (Enseignement moral et civique)

- Réalisation d'un projet (recherche et commentaires de documents, partenariats possibles)
- La liberté, les libertés (liberté d'expression, censure et limitation des libertés, les conditions de la liberté politique)

Sciences Économiques et Sociales

- Comment devenons-nous des acteurs sociaux.
- Comment s'organise la vie politique.
- Comment se forme et s'exprime l'opinion publique.

Philosophie (terminale)

- Le sujet : conscience, perception, inconscient, autrui, existence et temps.
- La culture : langage, art, travail et technique, religion,
- La raison et le réel : l'interprétation, la matière et l'esprit, la vérité.
- La politique : société, justice et droit, État.
- La morale : liberté, devoir, bonheur.

Quelques pistes de travail thématiques et interdisciplinaires

- Autour de Guignol : analyse et fonction des registres de langue (le parler lyonnais) ; éduquer, dénoncer, manipuler ; les usages culturels dans la publicité ; les usages de la ville (cafés, places, théâtres, etc.) ; les métissages culturels
- Les circulations culturelles : entre les continents, les religions, les cultures ; les récits du monde ; les emprunts culturels (de Pulcinella à Guignol)
- Les usages politiques de la marionnette : contester et dénoncer ; citoyenneté et engagement politique de l'artiste contemporain
- La marionnette entre visible et invisible : les croyances, religions et rites ; liens entre réalité et fiction ; le rapport au réel et au spectateur.

Les coulisses du spectacle et donc... de la société !

Collection de La Maison de La Vache qui rit

LE PARCOURS, SALLE 1 À 3

INTRODUCTION À LA MARIONNETTE

MOTS-CLÉS :

L'inerte/ le vivant
Variété des formes
Diversité des représentations et des cultures

Salle 1 : L'attente

Une quarantaine de marionnettes de toutes origines, de toutes époques, de toutes techniques sont suspendues, les unes à côté des autres.

Pulcinella, Guignol, un sac en plastique de Phia Ménard, une barbie robinet du Turak Théâtre, un robot de Zaven Paré, des ombres d'Asie, un personnage de *Ma vie de courgette*, Kermitterrand... La diversité des formes, des matériaux et des techniques de ces marionnettes, jouées aux quatre coins du monde, témoignent de la vitalité de cet art. Silencieuses et immobiles dans la première salle du MAM, ces marionnettes semblent n'avoir rien oublié de leur histoire sur scène. Elles sont habitées d'une force dramatique qui ne demande qu'à s'animer.

Salle 2 : Le réveil, lorsque l'objet prend vie

Insuffler de la vie là où il n'y en a pas : telle est la vocation du marionnettiste.

Dans la 2e salle du MAM, à travers des vidéos, les artistes Renaud Herbin (TJP Strasbourg), Gabriel Hermand-Priquet (Compagnie L'Ateuchus, Pélussin), Christophe Croës (Compagnie Golondrino), Camille Trouvé (Compagnie Les anges au plafond, Malakoff), François Lazaro, Michel Laubu (Cie Turak, Lyon) proposent au visiteur d'expérimenter la mise en mouvement des objets.

Sur trois socles, trois marionnettes inertes attendent d'être réveillées : on peut jouer !

Salle 3 : La rencontre ou le regard du spectateur

Sur trois grandes toiles suspendues sont projetés à la fois des extraits de spectacles de marionnettes et des réactions du public. Des spectacles de nuit ou de jour, dans un temple, une école, un théâtre ou dans la rue... Un objet, un geste, des mots, un regard, une émotion.

Faisant référence aux suspensions des décors de castelets, cet ensemble de toiles joue sur des effets de transparence et d'images surprenantes.

Une création sonore et visuelle originale qui immerge au cœur de la relation la marionnette, le marionnettiste et le spectateur.

LE PARCOURS, SALLE 4 À 5

1/ D'OÙ VIENT LA MARIONNETTE ?

MOTS-CLÉS

Origines
Récits fondateurs,
mythes, rites
Représentations
du monde

Du plus profond de nous

« Tous les enfants sont marionnettistes, il n'y a que quelques adultes qui le restent »

Olivier PY, directeur du Festival d'Avignon
(Manip n°51 juillet août 2017)

Universelle, intemporelle... la marionnette est en chacun de nous : elle occupe une part importante de notre enfance. Quel plaisir de s'en souvenir... ! Quelle émotion de replonger dans sa propre histoire grâce à des figurines et poupées des quatre coins du monde.

Du début des civilisations

Le MAM invite ensuite à poser un regard sur la généalogie de la marionnette : premières figurines, origines géographiques, grandes traditions, naissance au sein des croyances les plus anciennes.

Peut-on remonter au big-bang de la marionnette ? Avant même d'être appelé marionnette et utilisé comme des éléments de théâtre ou de divertissement, des objets ont été manipulés par l'homme, comme moyen de créer du contact avec l'inconnu, l'invisible, l'au-delà.

Sans origine matérielle commune, des formes de rituels apparaissent sur tous les continents, dès le Paléolithique. En témoignent cette figure articulée d'Amérique centrale, ce baton de danse ou marionnette de l'île Malekula d'Océanie, cette statuette d'Egypte... et bien d'autres...dont les dates de création couvrent une période de -2000 avant JC à notre ère.

Brno : La marionnette la plus ancienne jamais découverte

-25 000 av. J.-C. en république Tchèque

Découverte dans la tombe d'un chaman à Brno en Moravie (République tchèque) en 1891, cette statuette est probablement la plus ancienne figurine articulée connue au monde.

Elle date d'environ 25 000 ans av. J.-C.

Le temps et les compétences nécessaires pour façonner et articuler des membres potentiellement mobiles sur un personnage en ivoire en font une pièce remarquable de l'artisanat.

Brno, dessin de la statuette articulée en ivoire, République Tchèque, - 25 000 av. J.-C., 2018

SALLES 5 À 7

2/ À QUOI SERT LA MARIONNETTE ?

MOTS-CLÉS

Divertir,
contester,
dénoncer.
Éducation
et propagande.
Agir sur et com-
prendre le monde.
Faire rêver,
faire peur.

Rarement limités à un rôle de divertissement, les arts de la marionnette expriment et racontent le monde de multiples façons.

Un tour d'horizon en trois séquences offre un aperçu de la diversité fantastique et du rôle social de cet art.

Salle 5 : Du rire à la critique

Le premier rôle développé semble le plus évident : la marionnette pour divertir et faire rire. Cependant, le rire peut aussi faire réfléchir, entraînant le rire satirique, le rire politique, la critique sociale, grâce à des spectacles très engagés politiquement.

C'est le cas par exemple du spectacle *Eden Market*, de la Soupe Compagnie, qui pose un regard satirique et poétique sur la société de consommation.

Salle 6 : De l'éducation à la manipulation

La deuxième thématique est liée à la vertu pédagogique de la marionnette, de son utilisation dans l'éducation à la propagande politique, en passant par les usages publicitaires contemporains. *Punch and Judy in Afghanistan* est à la fois farce et satire : cette pièce hilarante dont les marionnettes sont présentes dans la version 2022 du MAM, reprend la célèbre trame directe des Punch et Judy anglais combinée avec un thème plus profond : qu'arrive-t-il quand la naïveté et le cynisme se rencontrent ? Le tout en Afghanistan, à la recherche de Bin Laden...

Salle 7 : Du rêve à la peur

Enfin, comme tous les autres arts, le théâtre de marionnettes a vocation à emporter le spectateur dans un monde imaginaire, provoquant des émotions variées et faisant osciller le spectateur entre le rêve, la surprise, la peur ou l'inquiétude.

Pour illustrer le rêve, les visiteurs découvrent entre autres *Un balcon entre ciel et terre* de la compagnie Merci mon chou : empreint d'un grand onirisme ce spectacle propose une immersion dans l'œuvre de Chagall pour les enfants dès un an.

SALLE 8

L'ENVERS ET L'ENDROIT DU DÉCOR : RENAUD HERBIN

Une salle entière est dédiée à la présentation d'un marionnettiste d'hier ou d'aujourd'hui, invité par le musée à exposer son travail, ses marionnettes, ses spectacles.

Après le spectacle de Jacques Chesnais *Le ballet des étoiles* présenté à l'ouverture en novembre 2018, la carte blanche à Renaud Herbin commence le 22 octobre 2020 : formé à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, ce marionnettiste à la tête du TJP Centre dramatique national de Strasbourg - Grand Est développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels.

Il fédère autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérandgère Vantusso.

Découvrez plus en détail l'univers de Renaud Herbin dans le [dossier de presse du MAM](#) qui lui est consacré.

Le cerf de Renaud Herbin DR

SALLE 8 À 10

3/ COMMENT SE JOUE LA MARIONNETTE ?

MOTS-CLÉS

La fabrique du spectacle
Décors, costumes, coulisses
Mise en regard et en espace
La place du spectateur
Manipuler, expérimenter, interpréter

Salle 9 : Fabrication et manipulation

Quelles techniques de fabrication et de manipulation sont utilisées afin de créer un spectacle ?

Cette salle montre les « coulisses » de la création et donne également l'occasion d'expérimenter en devenant soi-même marionnettiste : caché derrière le castelet ou « à vue », en pratiquant le jeu d'acteur pendant que l'on manipule la marionnette. (Plusieurs techniques sont présentes : marionnettes portées, marionnettes à gaine, à tringle...)

Salle 10 : Rencontres en bord de scène

Des interviews croisées de marionnettistes révèlent la genèse d'un spectacle, mettent en lumière les différents corps de métiers, exposent différentes techniques scéniques, interprétations, mises en scène et dévoilent le rapport que les artistes entretiennent avec la marionnette.

Les spectacles sont : *Buffalo Boy* de la Compagnie L'Ateuchus (Pélussin, Loire), *Buffles* de la compagnie Arnica (Bourg-en-Bresse, Ain), *Aeterna* de Claire Heggen, *Le rêve d'Anna*, Cie Trois Six Trente.

Un coin lecture est à disposition des visiteurs avec des ouvrages variés sur la marionnette, pour petits et grands. Enfin, un espace *Tous au spectacle !* présente des spectacles de marionnettes programmés à Gadagne et dans les théâtres de Lyon et des alentours.

LA PLACE DE GUIGNOL

Sans Guignol, pas de musée des arts de la marionnette à Lyon ! La marionnette, créée dans la capitale des Gaules vers 1808 et dont la notoriété a largement dépassé les frontières de la ville, est présente tout au long du parcours. Guignol guide le visiteur et appuie le discours de chaque étape du musée.

Face aux multiples rôles endossés par les marionnettes du monde dans l'histoire, il est un exemple très parlant : divertissant, ou joyeusement parodique, objet éducatif, outil de propagande et de marketing.

La virevolte 2022 accueille de nouveaux guignols comme celui de Compagnie MA.

Les anciens restent présents : dans la caverne des origines de la marionnette, un Guignol original de Laurent Mourguet du début du 19e siècle issu des collection du MAM, accompagné de Madelon et Gnafron.

Pour illustrer l'usage du rire à la satire, on peut voir Guignol en habit oriental, (début 19e siècle), le programme du spectacle *Cyrano de Tramassac*, plusieurs marionnettes du théâtre de Laurent Mourguet, des cartes postales de propagande, affiches publicitaires, photos de petits spectateurs, objets publicitaires à l'effigie de Guignol...

Guignol contemporain, Cie MA © Gadagne

Heliott de Cas pucine © M. Chaulet - Ville de Lyon

BIBLIOGRAPHIE

Généralités

UNIMA, *Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette*, éd. L'Entretemps, 2009.

P. FOURNEL (dir.), préf. A. VITEZ, *Les Marionnettes*, (1ère éd. 1982) rééd. Bordas, 1995.

M.-C. GROHENS, *Marionnettes du monde*, Collections du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Marseille) et du musée Gadagne (Lyon), éd. RMN, 2008.

Delpuech Yves, *Les marionnettes : à la découverte d'un monde enchanté*, Néva éditions, 2013.

H. JURKOWSKI, *Métamorphoses. La Marionnette au 20e siècle*, (1ère éd. 2000), 2e éd. Institut de la Marionnette, L'Entretemps, 2008.

Sur le Guignol lyonnais

P. FOURNEL, *Guignol, Les Mourguet*, (1ère éd. 1995), rééd. Ed. Lyonnaises d'art et d'histoire, 2008.

J.-P. TABEY, *Guignol, Marionnette lyonnaise*, éd. A. Sutton, 2006.

J.-B. ONOFRIO, *Théâtre lyonnais de Guignol*, préf. de Jean-Guy Mourguet; avant-propos de Marcel Maréchal, éd. Laffitte, (1978. rééd. 1998).

Mam'zelle Gnafron et autres pièces du Guignol lyonnais, éd. La Coopérative, 2016.

Marionnettes d'ailleurs

R. GROUX (dir.), *Marionnettes du Mali, masques et marionnettes du Théâtre Sogobo*, éd. Gourcuff Gradenigo, 2008.

D. BORDAT, *Les Théâtres d'ombres, histoire et techniques*, éd. L'Arche, 1994.

Ombres chinoises et autres variations, le musée de l'image de la Ville d'Epinal, catalogue d'expo., 2017

C. DAVILA, G. COSSU, *Sur les traces de Pulcinella : le théâtre de marionnettes à Naples*, éd. Grandir

Jeu et fabrication

G. Bruggeman et H. Cruciani, *Les carnets d'Arketa, apprendre à fabriquer des marionnettes*, 2022.

G. Bruggeman, H. Cruciani et A. Roccella, *Les carnets d'Arketa, fabriquer des marionnettes avec les enfants*, 2022.

M. REYES, *Marionnettisme, introduction au monde merveilleux de la marionnette*, éd. L'Harmattan, 2001.

J. SARRAZIN, *Les Marionnettes : fabrication et jeu*, éd. Ulisse, 1999.

E. LECUCQ, *Pièces pour marionnettes, 6-12 ans*, éd. Retz, 1996.

Pédagogie

A.CARA, *La marionnette : de l'objet manipulé à l'objet théâtral*, CRDP Champagne-Ardenne, 2006.

A.CARA, R. CARA, *Les arts de la marionnette - 100 mots pour comprendre les arts de la marionnette*, CRDP Champagne-Ardenne, 2011.

A.-M. QUERUEL, *Arts visuels, marionnettes et théâtres d'objets : recueillir, proposer et susciter des activités artistiques*, CRDP de Basse-Normandie, Canopé éditions, 2014.

R.CAILLAUD, *Marionnettes et marottes : comment les fabriquer et les animer avec les enfants*, éd. A. Colin-Bourrelle, 1980.

DVD : Marionnette et théâtre d'objets, Maude Léonard, Philippe Joannin, Amélia Boyet, coll. Agir, CRDP de l'Ac. de Lyon, 2010.

Anne Cara, Robert Cara, *Carnet du jeune spectateur*, festival mondial des théâtres de marionnettes, SCEREN, CRDP Champagne-Ardenne

Rues de Lyon N°24 : ET BAM, Guignol, l'esprit Lyonnais / Auteurs du numéro : Anjale et Léah Touitou / Date de sortie : décembre 2016

Revues

MANIP - Journal trimestriel publié par THEMAA
Numéros téléchargeables gratuitement en ligne : <https://www.themaa-marionnettes.com/sur-letagere/manip-le-journal-de-la-marionnette/>

Puck, La marionnette et les autres arts - revue d'art annuelle thématique (éd. L'Entretemps).

Sites et portails

lelab.artsdelamarionnette.eu
Le Portail des Arts de la Marionnette permet d'explorer le patrimoine et la création contemporaine des arts de la marionnette.

Il comprend des bibliographies, filmographies et sitographies détaillées. Il est enrichi d'une base de données permettant de naviguer parmi les collections de différents lieux de conservation (comme certaines œuvres conservées à Gadagne). L'actualité du monde de la marionnette est également répertoriée.

unima.org
L'UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), organisation internationale non gouvernementale, bénéficie d'un statut consultatif auprès de l'UNESCO, réunit des personnes du monde entier contribuant au développement de l'art de la marionnette.

themaa.com
THEMAA (Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés) est le centre français de l'UNIMA.
Sur ce site : de nombreuses ressources, actualités et contacts de compagnies de marionnettes françaises.

amisdelyonnetguignol.com
Créée en 1913, l'association des Amis de Lyon et Guignol a pour objectif la conservation et l'enseignement des traditions lyonnaises, l'histoire de Guignol et la promotion de son théâtre.

ENCORE PLUS D'ARTS DE LA MARIONNETTE !!

Salles de spectacles et festivals dans la région lyonnaise

Musée-théâtre Guignol - Brindas
Située depuis 2008, à Brindas, lieu d'exposition et salle de spectacles.
Ses collections ont été léguées par Jean-Guy Mourguet, dernier descendant marionnettiste du créateur de Guignol.
www.ccvl.fr

Théâtre Nouvelle Génération (TNG) - Lyon 9e
Centre Dramatique National, explorant toutes les formes de théâtre (théâtre d'objets, musical, marionnettes, danse, cirque...). www.tng-lyon.fr

Espace Tonkin - Villeurbanne
Il organise chaque année le festival Têtes de bois et de nombreuses représentations scolaires.

+ de nombreux lieux de spectacles programmant de la marionnette en fonction des saisons :

Théâtre des Célestins - Lyon
Théâtre de la Croix-Rousse - Lyon
Le Polaris de Corbas - Lyon
Le théâtre de la Renaissance - Oullins
Le Pentatome - Irigny
L'Atrium - Tassin la Demi-Lune

La batysse
Résidences de marionnettistes, espace de formation, lieu d'expositions, ateliers et rencontres.
Exposition permanente : la marionnette objet de lien.
<http://labatysse.com/>

Guignol

Théâtre Le Guignol de Lyon - Lyon 5e
guignol-lyon.net

Guignol, un gone de Lyon - Lyon 4e
Compagnie Daniel Streble, installée depuis 1993 dans le quartier de la Croix-Rousse.
www.guignol-un-gone-de-lyon.com

La maison de Guignol - Lyon 5e
www.lamaisondeguignol.fr

En France

Les théâtres

Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette - Paris 5e
Il organise la Biennale internationale des arts de la marionnette.
www.lemouffetard.com

Théâtre aux Mains Nues - Paris 20e
Plateforme d'essai dédiée au théâtre de marionnette et aux arts associés.
www.theatre-aux-mains-nues.fr

TJP Strasbourg,
Centre Dramatique National d'Alsace ;
Il organise chaque année le festival Les Giboulées.
tjp-strasbourg.com

L'Hectare - Scène conventionnée de Vendôme
Scène conventionnée et Pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d'objet.
lhectare.fr

Théâtre de Bourg-en-Bresse
Scène conventionnée théâtre de marionnettes et théâtre d'objets.
theatre-bourg.com

Les festivals

Festival mondial des théâtres de marionnettes - Charleville-Mézières
Festival organisé tous les deux ans au mois de septembre depuis 1961, par les Petits comédiens de chiffons. Il s'agit du plus grand rassemblement des marionnettistes du monde.
festival-marionnette.com

Marionnettissimo - Tournefeuille (agglomération Toulousaine)
Deuxième festival incontournable en France. Il a lieu tous les ans au mois de novembre depuis 1990.
marionnettissimo.com

MIMA - Mirepoix
Festival des arts de la marionnette
Il a lieu tous les ans au mois d'août depuis 1988.
mima.artsdelamarionnette.com

LES COMPAGNIES PRÉSENTES AU MAM

Compagnie Emilie Valantin
cie-emilievalantin.fr

Compagnie Non nova
cienonnova.com

Compagnie Ateuchus
ateuchus.com

Compagnie théâtre de Romette
theatrederomette.com

Compagnie Arketal
arketal.fr

Teatreo Golondrino
teatrogolondrino.over-blog.com

Les anges au plafond |
esangesauplafond.net

Turak théâtre
turaktheatre.canalblog.com

Compagnie La Muette
cielamuette.com

Compagnie Djarama
djarama.org

La soupe Compagnie
lasoupecompagnie.com

Papier théâtre
papiertheatre.com

Compagnie Mercimonchou
mercimonchou.fr

Compagnie Arnica
cie-arnica.com

Renaud Herbin
renaudherbin.com

Cie Papier Théâtre © M. Chaulet - Ville de Lyon

Cie Djarama - Sénégal DR

GADAGNE : DES ESPACES POUR TOUS LES PUBLICS

Deux salles d'ateliers

permettent de prolonger la visite du musée par le biais d'ateliers pédagogiques, de créations artistiques et de jeux.

Un auditorium

accueille de nombreuses manifestations : spectacles, conférences, journées d'étude, projections...

Un centre de documentation

conserve un fonds documentaire sur l'histoire de Lyon et les arts de la marionnette. Il est constitué de différents types de documents : manuscrits, archives, dessins, gravures, plans, affiches, photographies, ouvrages et périodiques.

Des jardins suspendus

situés au 4e niveau du bâtiment et aménagés dans l'esprit des jardins Renaissance.

En accès libre aux heures d'ouverture des musées.

Le café Gadagne

propose une restauration à tous ceux qui souhaitent profiter d'un moment de détente lors de leur visite, à l'abri du murmure de la ville.

Une boutique

offre de quoi satisfaire sa curiosité sur Lyon et les arts de la marionnette.

Admirer, échanger, s'épanouir, se divertir

LE MUSÉE : DÉFINITION

Musée municipal, l'ensemble Gadagne est labellisé « Musée de France ».

La loi du 4 janvier 2002 relative à cette appellation définit le musée comme un lieu abritant une collection permanente, au service de la société et de son développement.

Le musée a pour mission la conservation, la préservation et la transmission du patrimoine à tous.

Ainsi, il s'adresse au public le plus large afin de transmettre des connaissances, éduquer le regard, développer la sensibilité et la citoyenneté mais également procurer le plaisir si particulier de la visite : admirer, échanger, attiser sa curiosité, s'épanouir en s'enrichissant et même se divertir !

Différents services et métiers mettent en œuvre les missions du musée :

Le service des collections étudie, classe, conserve, entretient, enrichit les collections du musée.

Le chargé des expositions assure la conception et la coordination des expositions aussi bien temporaires que permanentes.

Le service des publics fait le lien entre les collections présentées et les différents publics. Son rôle est de faciliter leur rencontre à travers la programmation de nombreuses activités, des outils et actions pédagogiques et ludiques. Il vise ainsi à assurer l'égal accès de tous à la culture.

Mais également le personnel technique, de la communication, de l'administration, de l'accueil et de la surveillance, la billetterie-boutique.

© M. Chaulet - Ville de Lyon

MAM

MUSÉE DES ARTS DE LA MARIONNETTE

AUTOUR DE L'EXPOSITION POUR LES GROUPES

Des visites commentées, balades urbaines et ateliers
Détail de toutes les activités : www.gadagne.musees.lyon.fr

RENSEIGNEMENTS

Par mail : gadagne.publics@mairie-lyon.fr
Par téléphone : 04 78 42 03 61

Du lundi au mercredi : De 15h à 17h
Jeudi et vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 17h
Par courrier : musées Gadagne,
à l'attention du service des publics /réservations,
1, place du petit Collège, 69005 Lyon

RÉSERVATION

Uniquement par téléphone : 04 78 42 03 61
Du lundi au mercredi : De 15h à 17h
Jeudi et vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 17h

Carole de Saint Etienne
Chargée des publics scolaires
04 37 23 60 22

carole.de-saint-etienne@mairie-lyon.fr

Dossier rédigé avec la complicité de
Marion Lemaignan, professeur relais
Mémoire, Patrimoine, Arts de la marionnette
marion.lemaignan@ac-lyon.fr

Sauf mention contraire,
photos Sabine Serrad - Gadagne