

Pyka Puppet Estival

Du 4 au 11 juin 2015
à l'Atalante



L'Atalante
Direction Alain Alexis Barsacq

EDITO

Nous vous convions à la première édition du Pyka Puppet Estival du 4 au 11 juin 2015...

8 jours de fascination et d'émerveillement pour cet art des plus anciens qui a su se régénérer en une incroyable déclinaison « des théâtres de la Marionnette », combinant matières, images, lumières, vidéo, et, bien sûr, acteurs, metteurs en scène, (auteurs ?)...

8 jours qui seront en filigrane un hommage à la manipulation (la vraie, la ludique, pas l'autre, la cynique...). Pierre Blaise, Jean-Louis Heckel, François Lazaro et Grégoire Callies ont participé au renouveau de la Marionnette en France dans les années 80, bousculant les frontières entre théâtre d'acteur, théâtre de marionnettes et d'objets ; Stephen Mottram et sa prodigieuse dextérité, Yeung Fai, le maître incontesté de la marionnette à gaine chinoise et Evguéni Ibrahimov représentant l'école russe renouvellent également le paysage de la Marionnette contemporaine.

Il nous est assez naturel et évident d'accueillir, dans les murs du théâtre de l'Atalante, la Marionnette dans tous ces états... Les ombres de Dullin et du cartel habitent ce lieu. Cette recherche du cartel, la recherche de la matière même du théâtre correspond à la construction d'un radeau de survie. C'est la fin du décor et le début de la scénographie : une matière, un sens et des spectateurs.

Cette recherche aura préparé le terrain d'investigation de la Marionnette contemporaine.

Alain Alexis Barsacq, Directeur de l'Atalante
Grégoire Callies, Artiste associé à l'Atalante

TEAHOUSE

De Yeung Fai et Grégoire Callies

Jeudi 4 juin
à 15h et à 19h

Après *Hand Stories* et *Blue Jean*, le maître de la marionnette chinoise, Yeung Fai, revient avec un solo, *Teahouse*. Pour entamer cette nouvelle aventure, Yeung Fai a fait appel à la complicité de Grégoire Callies et Jean-Baptiste Manessier.

L'histoire se déroule dans une maison de thé au sud de la Chine. Yeung Fai y raconte l'histoire d'un artiste confronté aux changements, changement de culture, changement technique et technologique, changements dans le jeu et dans la mise en scène. A l'ère du karaoké, avons-nous besoin de la précision diabolique de la marionnette chinoise servie par le maître Yeung Fai ? Le maître de marionnettes n'est-il qu'un artiste de variété ?

Partagé entre la Chine et la France, après une longue vie en Chine, Yeung Fai a choisi de s'installer un moment à Paris et d'ouvrir un dialogue entre la tradition chinoise et le théâtre occidental. Ce spectacle témoignera de l'ajustement permanent des artistes pour survivre et transmettre.

Jeu et manipulation : Yeung Fai
Mise en scène : Grégoire Callies
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier

Création sonore : Thomas Demay
Conseil artistique :
Thierry Tordjman

Durée : 1h- Tout public

Création 2015 compagnie Le Pilier des anges - Théâtre du Chemin Creux.
La compagnie du Pilier des Anges reçoit le soutien du Ministère de la Culture.

LE DERNIER CRI DE CONSTANTIN

De Pierre Blaise

Samedi 6 juin
à 15h et 19h

Le Dernier cri de Constantin est une libre adaptation du célèbre cours que

Constantin Stanislavski a rédigé sous la forme d'un roman didactique. Une jeune femme, Maria, apprend pas à pas le métier de comédienne. Son professeur, Torstov, la dirige en l'exerçant, en la conduisant d'épreuves en expériences.

« La méthode » de Stanislavski comprend « la formation de l'acteur » et « la construction du personnage ». Mais imaginons que Maria et les élèves du Théâtre-Studio soient des marionnettes ?... Quel bouleversement !

Les enseignements fondamentaux sont des pôles magnétiques. Qu'on les assemble par un bout ou par l'autre, ils tressautent, s'attirent ou se repoussent... Deux étrangers se côtoient, brillants de leurs différences : l'acteur et la marionnette. Le malentendu et l'incompréhension conduiraient-ils vers une nouvelle intelligence ?

Un projet sur la problématique de la transmission. La psychologie du personnage et le vécu de l'acteur en butte à la servile provocation de la marionnette.

Mise en scène : Pierre Blaise
Assistante à la mise en scène :
Veronika Door
Dramaturgie : Pierre Blaise,
Yves Chevallier

Marionnettes, scénographie : Andreï Svedbo, Pierre Blaise, Gilbert Épron
Costumes : Atelier de l'Yonne
Lumière : Gérald Karlikow
Comédiens : Marc-Henri Boisse,
Brice Coupey, Larissa Cholomova
Mention photo : Jean-Yves Lacôte

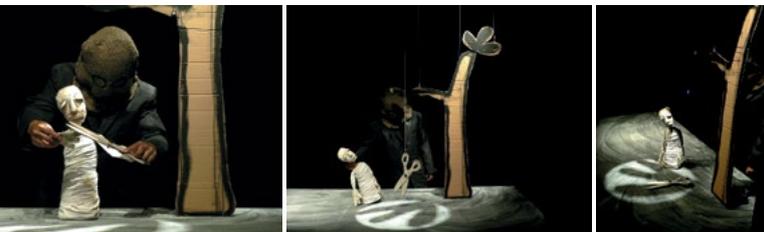
Durée : 1h05
Tout public à partir de 8 ans



Coproduction : L'apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, Ville de Gonesse, Ville d'Argenteuil, EPCC du Château de La Roche-Guyon, Théâtre Sans Toit

Le Théâtre Sans Toit est en conventions pluriannuelles avec le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France et le Conseil Régional d'Île-de-France. Il est subventionné par le Conseil Général du Val-d'Oise et par la Ville de Gonesse, dans le cadre d'un accueil en résidence depuis 2010





ACTE SANS PAROLES 1 de Samuel Beckett

Dimanche 7 juin à 16h et 19h

Un Beckett pour adultes qui fait rire les enfants. Un homme est projeté sur la scène, en plein désert. S'il essaie de sortir par les coulisses, il en est violemment rejeté et tombe. Il ne peut plus sortir de scène. « Ce conte aux accents kafkaïens, scandé par des coups de sifflets, comme autant d'actes divers, raconte « sans paroles » les tentations, les décisions, les actions et les résolutions d'un personnage en proie au désir de désirer. » (...) « La complicité entre la créature qui manipule et la très expressive marionnette de chiffon, qui essuie très philosophiquement les différents actes de cette leçon d'existence, brouille la frontière entre le marionnettiste et sa marionnette (...) C'est de cette complicité morale et de cette

distance physique que naissent les nuances drolatiques et pathétiques d'un spectacle émouvant qui restitue si bien l'univers des formes brèves de Beckett. »
Revue ETUDES (janvier 2007)
Yvon Le Scannf

Mise en scène : Aurélia Ivan et François Lazaro.
Marionnette : Aurélia Ivan.
Interprétation : François Lazaro et Rémi Deulceux.

Durée : 40 min - Tout public

Production Clastic Théâtre, avec l'aide de la Ville de Paris, du Festival Paris-Beckett 2006 / 2007, du Grand Parquet (Paris). Création au Grand Parquet à Paris octobre 2006.

Le Clastic Théâtre est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, DGCA et DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la Ville de Clichy ; par la SACD pour son action sur le texte contemporain.

JE HAIS LES MARIONNETTES !

De Jean-Louis Heckel

Mardi 9 juin à 15h et 19h

Viktor Schimpferling, enfant caché, né de l'union de Gordon Craig et d'Isadora Duncan, est le seul marionnettiste au monde à avoir réalisé la surmarionnette imaginée par son père.

Fasciné par ce personnage haut en couleurs, Jean-Louis Heckel nous propose de revenir sur cette figure majeure, à travers une conférence marionnettique qui retrace non seulement le parcours de cet artiste hors pair mais qui vise également à montrer la face cachée de la marionnette, son « inquiétante étrangeté ». Il s'agira de parler de la manipulation au sens littéral, et d'aborder les spécificités de cet art et de ce drôle de métier. En somme : tout ce que la marionnette peut dire et qu'on n'a jamais entendu. Rosie Palmer, journaliste émérite, viendra enquêter avec sa joyeuse loufoquerie sur l'existence de cette surmarionnette qui marque un tournant décisif dans l'histoire théâtrale du XXIème siècle.

Mise en scène :
Jean-Louis Heckel
Texte : Jean-Louis Heckel, avec la collaboration de Pascale Blaison, d'après le témoignage de Viktor Schimpferling
Manipulation et interprétation :
Pascale Blaison, Jean-Louis Heckel, et Anne Shreshta (contrebasse)
Création lumière et vidéo :
Philippe Sazerat

Durée : 1h15
Tout public à partir de 12 ans

Production : La Nef -
Manufacture d'utopies



LA LÉGENDE DU BONHEUR

D'Evguéni Ibrahimov

Mercredi 10 juin à 12h et 17h

Il y a longtemps, une famille heureuse et conviviale vivait dans un petit village en altitude, au milieu des chaînes de montagnes. Une nuit, la chance de la maison décide de partir. La famille doit alors réfléchir aux choses indispensables sans lesquelles elle ne pourrait pas vivre - la terre, le bétail, et des vêtements - et que la chance va emporter. Diverses suggestions sont faites lors d'une réunion de famille à propos de ce qu'il faut garder : la terre, du bétail, des vêtements ou des armes de chasse ... Finalement, l'épouse du plus jeune des fils suggère : « Que la chance nous prenne tout ce que nous avons, mais qu'elle nous laisse nos Namys. » Dans la langue tcherkesse, Namys symbolise l'honneur, la dignité, la générosité, l'estime de Dieu et l'amour pour les êtres humains. En conséquence, la chance n'était pas en mesure de quitter la maison et la famille, comme la chance et l'honneur ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.

Le spectacle a été créé par Evguéni Ibrahimov, comme une reconstruction d'un exemple de jeu (carnaval), du rituel antique tcherkesse, le « Dzhegu ».

Durée : 50 min - tout public

Conception, mise en scène et interprétation : Evguéni Ibrahimov

Accompagné d'un musicien : Nikolai Jakimov



TABLE RONDE

mercredi 10 juin à 18h30

Le spectateur contemporain pratique quotidiennement la « navigation » : d'une « fenêtre » vers un lien hypertexte qui l'entraîne vers de nouvelles « interfaces ». Il ne lit plus, il lie... et cela fait évoluer la façon dont il s'empare des éléments de la représentation. Nos instruments sont-ils affûtés?

Nous postulons que la Marionnette, dans son utilisation actuelle, peut être considérée comme une forme d'écriture de plateau. Elle est une strate de sens, une structure - support de l'invisible, un objet de dévoilement perpétuel des énigmes de l'existence humaine, individuelle et collective.

La Marionnette n'est donc pas une illustration mais bien la source d'un langage à part, d'une langue originale, d'un système de signes inédit. Elle sollicite les sens et interroge les bornes de la pensée verbalement verbale par la volonté d'art et de style des marionnettistes. Et si l'objet, la Marionnette et sa matière scénique trahissaient le langage et sa police pour permettre à l'artiste une incursion dans l'indicible et dans l'INTER-DIT?

Tout ceci paraît extrêmement complexe et mérite un débat dont nous demanderons à Philippe Choulet - Professeur Emérite de Chaire Supérieure en Philosophie, Agrégé d'Université - de poser le cadre et qu'animerait Emmanuelle Ebel - chercheuse en Arts et formatrice, auteure d'une thèse portant sur les esthétiques actuelles des arts de la Marionnette - en compagnie de A.Barsacq, P. Blaise, G. Callies, Y. Faï, E. Ibrahimov, J.-L. Heckel, F. Lazaro et S. Mottram.

Entrée libre sur réservation.



THE SEED CARRIERS

De Stephen Mottram

Jeudi 11 juin à 15h et 19h

Imaginez une course de petites créatures qui ressemblent aux humains, mais qui sont aussi comme des insectes ou des plantes. Ils sont Les Porteurs de graines. Précieux et vulnérables, ils sont élevés pour les graines transportées en leur sein. Ils doivent développer leur ruse pour survivre dans le système social impitoyable dans lequel ils vivent. A l'aide de machines fabuleuses, ils se déguisent en oiseaux, poissons et insectes. Avec la complicité de la musique de Glyn Perrin, ces marionnettes transportent le spectateur dans un monde magnifique et coloré qui devient horrible et obsédant dès que nous commençons à le comprendre. *The Seed Carriers* est devenu un classique du théâtre d'animation, remportant plusieurs prix internationaux de théâtre lors de visites dans 18 pays.

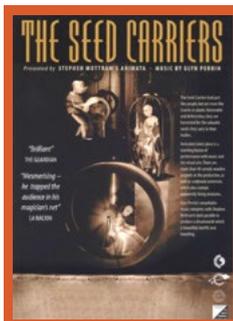
Durée du spectacle : 55 minutes
et une rencontre à la fin du spectacle avec le public

A partir de 16 ans

Composition et production musicale :
Glyn Perrin

Mise en scène : Melanie Thompson
Scénographie : Jessica Shaw
Création lumières : Kenneth Parry
Régie lumières : James Lewis

Texte, interprétation,
construction des marionnettes
et automates Stephen Mottram



Stage de manipulation de marionnettes du 12 au 14 juin 2015

Proposé par Stephen Mottram

LA LOGIQUE DU MOUVEMENT

Pourquoi les choses bougent-elles de la manière dont elles bougent ? Comment en savoir plus sur ce sujet aide-t-il le marionnettiste à mieux exprimer ses idées face à un public ?

Les éléments qui sont contenus dans notre vocabulaire du mouvement sont assez simples à identifier – réponse à la gravité, besoin de bouger d'un endroit à l'autre, schémas de tension et changements dans le tempo du mouvement lié à des émotions comme la peur ou le plaisir. Similairement nous lisons tous continuellement des informations sur le mouvement dans le monde autour de nous. Nous jugeons la vitesse des voitures sur la route, savons quand quelqu'un est joyeux ou triste, reconnaissons à distance nos amis et parents simplement à la façon dont ils marchent.

Notre capacité à lire ces informations dans le mouvement remonte à notre passé animal. La sélection naturelle a favorisé les créatures avec de bonnes stratégies pour survivre et savoir ce que signifie le mouvement dans le monde autour de soi est un élément vital dans la survie de la plupart des espèces. Il en découle que, nous les humains, décodons l'information du mouvement avec un ahurissant degré de sophistication.

En revanche, il n'est donné que peu d'attention consciente au mouvement lui-même dans le théâtre de marionnettes où le fait de bouger des choses est évidemment une large partie de ce qui est offert au public ; au mieux le mouvement est supposé être produit par l'instinct du marionnettiste.

Cet atelier aidera les marionnettistes à prendre conscience que chaque mouvement sur scène crée du sens pour le public. Cela montrera que bien que notre intuition nous fournisse une manière de manipuler les marionnettes qui est ressentie comme juste, bien souvent elle ne l'est pas. Nous allons étudier une série de méthodes qui donnent magiquement vie à la marionnette. Nous apprendrons à affiner la manière dont nous manipulons nos marionnettes afin que l'information que nous cherchons à transmettre passe clairement du marionnettiste au public.

Nous utiliserons beaucoup de sortes de marionnettes mais il y aura un accent sur la marionnette à fils. Aucune expérience préalable de la marionnette à fils n'est requise.

Stephen Mottram

Public du stage : marionnettistes,
danseurs, sculpteurs, tout artiste
s'étant intéressé au mouvement.

Stage en français
Prix : 110€ tarif plein
90€ tarif réduit

AGENDA



JEUDI 4 JUIN 2015 à 15h et 19h
TEA HOUSE DE YEUNG FAÏ
ET GRÉGOIRE CALLIES

SAMEDI 6 JUIN 2015 à 15h et 19h
LE DERNIER CRI DE CONSTANTIN
DE PIERRE BLAISE

DIMANCHE 7 JUIN 2015 à 16h et 19h
ACTE SANS PAROLES
DE FRANÇOIS LAZARO



MARDI 9 JUIN 2015 à 15h et 19h
JE HAIS LES MARIONNETTES !
DE JEAN-LOUIS HECKEL

MERCREDI 10 JUIN 2015 à 12h et 17h
LA LÉGENDE DU BONHEUR
D'EVGUÉNI IBRAHIMOV

à 18h30 TABLE RONDE
AVEC LES ARTISTES DU FESTIVAL



JEUDI 11 JUIN 2015 à 15h et 19h
THE SEED CARRIERS
DE STEPHEN MOTTRAM

**DU VENDREDI 12 JUIN
AU DIMANCHE 14 JUIN 2015**
STAGE DE STEPHEN MOTTRAM



L'ÉQUIPE

Réservations : 01 46 06 11 90 / latalante.resa@gmail.com

Administration : 01 42 23 17 29

Direction : Alain Alexis Barsacq

Association artistique : Grégoire Callies

Administration : Camille Boudigues / latalante.prod@gmail.com

Relations avec le public : Christelle Marques / latalante.rp@gmail.com

Secrétariat et communication : Nathalie Billiard / latalante.rp@gmail.com

Régie générale : Jaime Azulay

Accueil du public et billetterie : Bénédicte Niquègue

Avec la collaboration de Maëva Tribouillard, chargée de production de la Compagnie Le Pilier des Anges - Théâtre du Chemin Creux.



TUTELLES

Le Pyka Puppet Estival est subventionné par la Région Ile-de-France et la Mairie de Paris.

L'Atalante est en convention triennale avec la DRAC Ile-de-France au titre de son fonctionnement.

L'Atalante reçoit le soutien de la mairie du 18ème arrondissement à travers le dispositif de la dotation culturelle.



INFOS PRATIQUES

L'ATALANTE

10, place Charles Dullin – 75 018 Paris

Réservations et renseignements : 01 46 06 11 90

www.theatre-latalante.com

TARIFS

Pass Puka Puppet Estival : 30€

Tarif plein : 15€

Tarif réduit : 12€ (demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle, seniors, étudiants, moins de 26 ans, habitants des 18ème et 9ème arrondissements, collectivités)

Tarif - de 11 ans : 8€

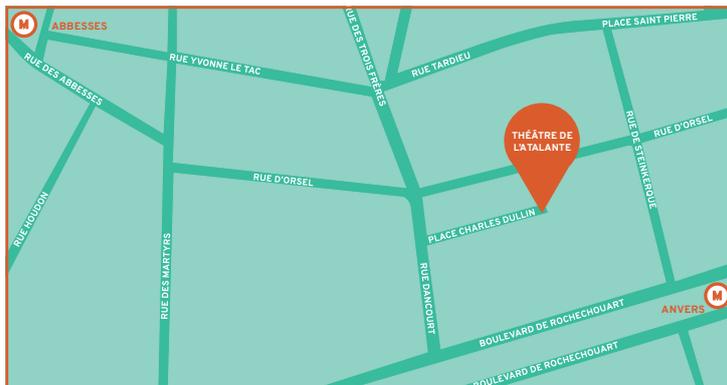
Tarif groupe : 10€

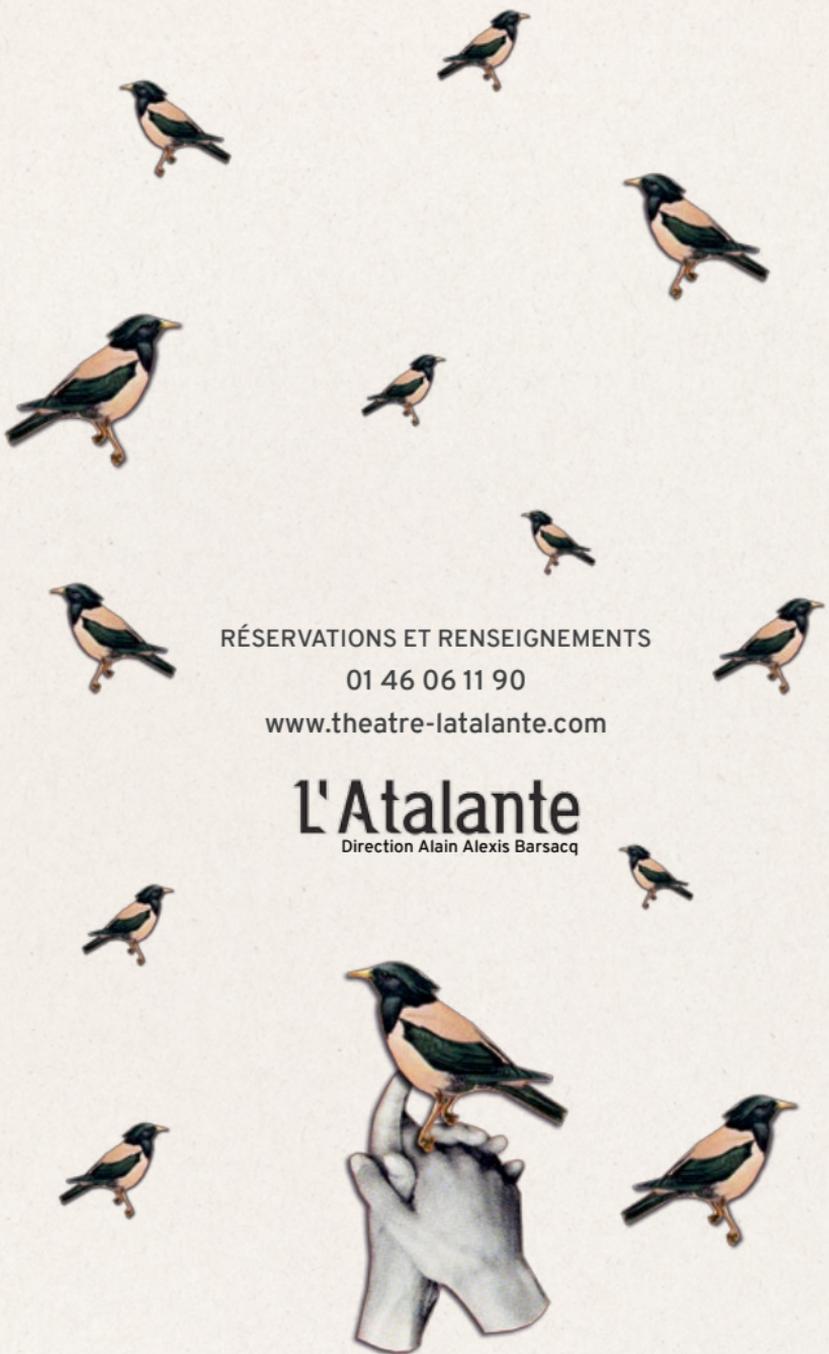
ACCES

Métro Anvers (ligne 2), Pigalle (ligne 2 et 12) et Abesses (ligne 12)

Bus 30 ou 54 (arrêt Anvers)

Station Vélib n° 18041 (112 boulevard de Rochechouart)





RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS

01 46 06 11 90

www.theatre-latalante.com

L'Atalante

Direction Alain Alexis Barsacq

