

LA MARIONNETTE, À L'ÂGE ADULTE

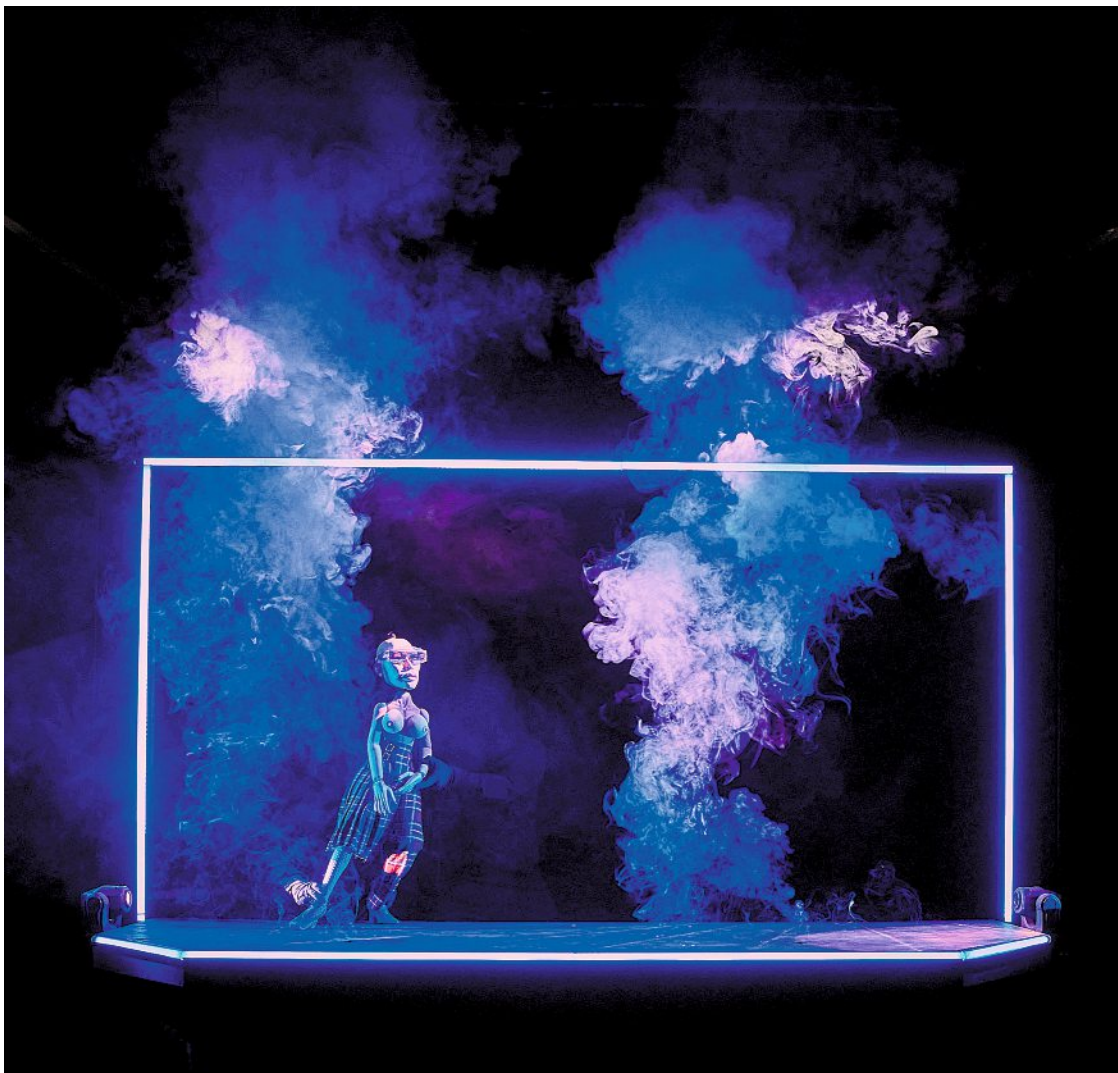
Avec leurs créations audacieuses, osées et souvent merveilleuses, des artistes de tous les horizons du spectacle vivant, ont fait entrer la marionnette contemporaine chez les grands.

Par *Philippe Noisette*

C

et été 2019, à Avignon, une drôle de créature fit le show. Son nom d'origine suédoise, « Hen », est sur toutes les lèvres même si beaucoup ne savent pas comment le prononcer. Pour son concepteur, Johnny Bert, Hen est « une chimère » régnant sur un cabaret queer. Accompagné de musiciens et d'un autre acteur et marionnettiste, Antony Diaz, Johnny Bert invente un personnage revendiquant une certaine fluidité des genres au corps de mousse, de bois, de métal et de latex. La marionnette, selon Bert, est définitivement entrée dans l'âge adulte. Et retrouve un peu de sa subversion d'origine. Que l'on se souvienne de Pulcinella – inspiré de la commedia dell'arte, et ses deux bosses à forte valeur comique et... sexuelle.

Depuis un moment, la discipline s'est renouvelée, comme en témoigne le grand rendez-vous de Charleville-Mézières, le Festival mondial des théâtres de marionnettes qui a lieu tous les deux ans. Surtout, ses nouveaux talents arrivent d'horizons divers. « Je viens du théâtre et j'aime travailler avec des interprètes. D'ailleurs dans mes spectacles, il n'y a pas toujours des marionnettes », témoigne Johnny Bert.

Autre personnalité en vue, Marta Cuscunà a pris des chemins de traverse. Elle a commencé son parcours en tant qu'actrice parce que les écoles d'art dramatique italiennes ne proposaient pas de cours de marionnettes. « J'avais postulé pour le cours de théâtre chanté (je voulais faire de la comédie musicale!) mais lors de l'audition, le directeur Roberto Scarpa a remarqué ma façon d'utiliser les objets comme figures dramaturgiques et m'a conseillé de suivre le cours de théâtre visuel dirigé par le metteur en scène catalan Joan Baixas. » Un an plus tard, elle participe à *Merma Never Dies*, un spectacle avec des marionnettes de Joan Miró.

Alice Laloy, elle, a suivi à l'école du Théâtre national de Strasbourg des cours de scénographie et de création costumes avant de s'intéresser aux marionnettes. Mais certains comme Renaud Herbin ou Basil Twist ont suivi des trajectoires plus traditionnelles. Le premier a été formé à l'École Supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, le second, petit-fils et fils de marionnettiste, est le seul américain diplômé de cette même école. Tous, ils revendiquent une liberté dans leur approche.

« Je vois la marionnette comme un prolongement du corps, un instrument que j'offre à l'acteur. Cela est complexe car ils doivent être dans le présent du jeu, à l'écoute de leur partenaire et maîtriser la technicité de la manipulation », résume Johnny Bert. Dans *La (nouvelle) Ronde*, un de ces opus les plus ambitieux, il réunit six acteurs manipulateurs, une musicienne et, dans l'ombre, tout autant de techniciens pour assurer les changements de décor (une dizaine!). Le spectacle s'est ainsi répété au plateau, tandis que dans l'atelier on affinait les poupées de taille moyenne.

« La marionnette, à mes yeux, est la traduction sensible de ce que l'acteur à envie de dire. » Cette pièce, osée, aborde des thèmes comme

« HEN », « chimère » conçue par Johnny Bert pour le spectacle du même nom. Et les créatures imaginées Marta Cuscunà pour *Earthbound*.

l'asexualité, la transidentité ou la polysexualité avec une maestria certaine. « L'objet marionnettique transcende quelque chose. Il y a un jeu de distance, de loupe. À chacun dans le public de croire à cette illusion. Ou pas. » Marta Cuscunà revendique des thématiques très actuelles, la preuve par sa trilogie sur la résistance féminine. « Les marionnettes permettent en effet d'aborder n'importe quel sujet et de véhiculer entre autres des messages politiques, notamment quand elles racontent des histoires de discrimination de genre, où les corps sont le lieu de l'incarnation de l'oppression patriarcale. »

LE MERVEILLEUX ET L'ÉTRANGE

Pourtant, aucune de ces créations ne vire au pensum, le merveilleux et l'étrange l'emportant. On vole en scène, on perd ses membres, on chante aussi. Il s'agit plus de partager « des questionnements avec toute une génération, comme Alice Laloy ou Bérangère Vantusso dont je me sens proche, témoigne Johnny Bert. La forme n'est jamais figée. » Au point que même la science-fiction devient un terrain de jeu : « Les marionnettes peuvent aussi donner forme à l'imagination la plus effrénée et porter sur scène tout ce qui, au cinéma, reste un effet spécial évanescents. Dans le théâtre de science-fiction, les corps hybrides susceptibles d'habiter un jour la Terre sont précisément là, sur scène, face au public », constate Marta Cuscunà dont le *Earthbound* d'après les écrits de Donna Haraway sera la sensation du prochain festival Marto.

Sur scène, les créatures s'animent grâce à un système d'ingénierie complexe mais entièrement manuel, composé de joysticks et de câbles de frein de vélo, qu'actionne un seul moteur humain : le corps de Marta. « Tout ce qui prendra vie sous les yeux du public sera réalisé sans l'aide de la robotique ou de l'automatisme, et aucune voix n'est enregistrée. Tout est possible grâce à un seul corps humain (ou "plus qu'humain", comme dirait Donna Haraway) qui, au moyen de leviers, de pédales, de ressorts et de câbles, donne vie à un monde entier. »

Pourtant, la marionnette revient, d'une certaine façon, de loin. On la renvoie encore et toujours au monde de l'enfance, entre souvenir de guignol et shows télévisés à la sauce Muppets. Bien des directeurs de théâtre la regardent

UNE AUTRE HISTOIRE DE LA MARIONNETTE

Le Centre national du costume de scène et de la scénographie de Moulins propose avec son exposition « Pourquoi la Marionnette? », un paysage de la scène marionnettique à travers une série de tableaux « thématiques ». Une façon d'illustrer des courants et des

tendances esthétiques de la marionnette « de création », principalement en France, des années 1920 à la scène contemporaine. Les collections proviennent notamment de la BNF ou de l'Institut international de la marionnette ainsi que

de compagnies comme celle d'Émilie Valantin, Philippe Genty, Roland Shön ou Renaud Herbin. Dépaysement assuré.

« Pourquoi les marionnettes? ». CNCS, Moulins (Allier), du 27 mai au 5 novembre. www.cncs.fr

Ventes en préparation ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

20 avril et 12 juillet 2023

Expertises gracieuses et confidentielles sur rendez-vous en France et dans toutes les grandes villes d'Europe

Directeur du département

Pierre-Alban Vinquant
+33 (0)1 47 45 08 20 • vinquant@aguttes.com

Henri-Edmond Cross (1856-1910): Paysage de Provence en bord de mer, huile sur toile, 99,5 x 154 cm (détail)
Vendu en 2022

AGUTTES

Première maison de ventes aux enchères indépendante* française au rang des leaders internationaux sur le marché de l'art.

Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles • Genève
aguttes.com | [suivez-nous](#) | [@](#) [f](#) [i](#) [t](#) [v](#) [y](#) [t](#) [u](#) [b](#)

*En France, sur l'ensemble des ventes, dans la catégorie Art et objets de collection.

Bonhams

CORNETTE de SAINT CYR

Confiez-nous vos œuvres et objets d'Art de la Chine

Bonhams leur offrira une visibilité mondiale

Le département d'Art de la Chine de Bonhams, leader sur le marché européen, prépare ses prochaines ventes aux enchères à Paris, Londres et Hong Kong. Nos spécialistes sont à votre disposition à Paris ainsi qu'en région pour toutes demandes d'expertises gracieuses et confidentielles sur rendez-vous.

CONTACTEZ-NOUS

Bonhams Cornette de Saint Cyr
caroline.schulten@bonhams.com
+33 (0)1 56 79 12 42

TRÈS RARE ET IMPORTANTE STATUE DE BODHISATVA EN BOIS

Dynastie Jin (1115-1234)

Vendue 3 342 375 €*

Collection Rousset

25 et 26 octobre 2022

CULTURE LA MARIONNETTE, À L'ÂGE ADULTE

encore avec une certaine condescendance. Johnny Bert, malgré le succès de *Hen*, a eu du mal à boucler son budget de production pour *La (nouvelle) Ronde*. Il constate qu'en France, on aime encore et toujours compartimenter les artistes. Lui se voit comme un créateur multiple.

À L'OPÉRA ET LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Parfois, un mot reste associé à des imaginaires qui ne lui rendent pas justice. « Si, au lieu de les appeler marionnettes, nous les appelions créatures mécaniques ou « neurospastos » (terme de grec ancien désignant les marionnettes à fils), nous pourrions peut-être intriguer ceux qui ont ce préjugé envers les marionnettes, ceux qui les considèrent comme un langage cantonné à l'enfance... affirme Marta Cusurnà. « En même temps, ce préjugé peut aussi être une force: comme le public sous-estime souvent les marionnettes, leur message peut les atteindre de façon plus directe, car on porte sur elles un regard naïf, qui n'est pas sur la défensive comme face à un artiste en chair et en os. » Johnny Bert rappelle que les pantins manipulés ont de tout temps relevé d'une histoire insolente des arts de la scène. « Il y a eu des marionnettes de propagande comme il y en a eu d'autres servant de contre-pouvoir. »

Peu à peu, les marionnettes se font une place ailleurs. Comme à l'Opéra, par exemple. Basil Twist a ainsi mis en scène à l'Opéra-Comique *Titus et l'Aurore*, œuvre baroque. Avec force moutons animés et gracieuses poupées dans les airs. Phia Ménard a glissé un Cocteau miniature en poupée dans sa version des *Enfants terribles* sur la musique de Philip Glass. Et Johnny Bert vient de signer une *Flûte enchantée* pour l'Opéra du Rhin avec un Sarastro plus grand que nature et manipulé.

Gisèle Vienne a fait cohabiter pantins et danse contemporaine, s'intéressant également à la ventriloquie. Dans *At the Still Point of The turning World*, le marionnettiste Renaud Herbin avait invité la chorégraphe Julie Nioche.

Enfin, le duo prodige formé par Valérie Lesort et Christian Hecq a fait entrer la marionnette à la... Comédie-Française. Lorsque l'administrateur directeur de l'institution, Éric Ruf, a proposé à Christian Hecq de monter *20 000 lieues sous les mers*, le comédien-français a embarqué sa complice Valérie Lesort dans l'aventure. Passée, entre autres, par la compagnie de théâtre d'objets de Philippe Genty, cette dernière ne connaît pas de limite. Éric Ruf pose une seule condition au duo: que les manipulateurs soient les propres comédiens de la maison. Auréole du Molière de la création visuelle, cette réussite, avec poissons amusés et objets volants, a mis en lumière la marionnette.

Deux festivals à venir vont amplifier un peu plus le succès grandissant du genre auprès d'un public rajeuni, plutôt accro du théâtre ou de la danse. Du côté du festival Marto (marionnettes et objets) en banlieue parisienne, 23 créations pour petits et grands sont à l'affiche. Quant à la 11e Biennale internationale des arts de la marionnette, elle irrigue Paris et l'Île-de-France avec pas moins de 38 spectacles de sept pays. La marionnette nous fait plus d'une scène. ●

Festival Marto, du 11 au 25 mars.

www.festivalmarto.com

« *Hen* », de Johnny Bert, Théâtre de l'Atelier Paris, du 9 au 27 mai. www.theatre-atelier.com

Biennale internationale des arts de la marionnette, du 19 mai au 4 juin. www.lemouffetard.com

Plus d'infos sur lesechos.fr/weekend

La Flûte enchantée dans la mise en scène de Johnny Bert à l'Opéra du Rhin.

* Pour tous renseignements concernant les frais additionnels sur le prix d'adjudication, merci de consulter bonhams.com/buyersguide