

EVOC

Experimental Vocational training for puppeteers

*Conversations à deux voix sur la
professionnalisation :
Jeunes marionnettistes et organisations
dans les arts de la marionnette*

Financé par
l'Union européenne

Le projet EVOC est subventionné par l'Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Le projet est porté par LE TAS DE SABLE – CHES PANSES VERTE (France), en partenariat avec : CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES (Belgique), LJUBLJANA PUPPET THEATRE (Slovénie), SYNKOINO COOPERATIVE (Grèce), TEATRO GIOCO VITA (Italie), TOPIC (Espagne) and UNIMA (Union Internationale de la Marionnette). C'est un projet de coopération autour de la formation professionnelle des marionnettistes, basé sur un ensemble de 3 objectifs :

1. L'expérimentation de nouveaux dispositifs de formation continue destinés aux artistes marionnettistes.
2. Le développement d'une réflexion commune sur la structuration professionnelle du champs des arts de la marionnette.
3. La mise à jour de lien entre la formation et l'insertion professionnelle. EVOC doit être le lieu de réflexion sur cette jonction particulière dans la vie des artistes marionnettistes.

Membres du groupe de travail sur la professionnalisation :

Emmanuelle Castang (FR)
Lucile Bodson (FR)
Clément Peretjatko (FR)
Katarina Klancnik Kocutar (SL)
Uroš Korencan (SL)
Juanjo Corrales (GR)
Despina Kalpenidou (GR)
Helena Tirén (IT)
Estitxu Zaldua (SP)
Françoise Flabat (BE)
Jean Bankofski (BE)

Participant-es :

Alba Grande (ES), Ana Nežmah (SL), Asier Pagola (ES), Benjamin Zajc (SL), Eirni Mastora (GR), Evita Angeli (GR), Giorgio Castagna (IT), Léa Le Fell (BE), Margo Wyon (FR), Maria Manasi (GR), Mehrzad Kateb (BE), Sara Šoukal (SL), Thomas Blanchet (FR), Valentina Lisi (IT).

Sommaire

DE L'INTENTION ET DE SA MISE EN OEUVRE	5
LE-S METIER-S	7
PARCOURS DE FORMATION	10
CONTEXTE D'EXERCICE	14
RÉMUNÉRATION	18
FREINS ET OUTILS NÉCESSAIRES	27
APRÈS EVOC : POURSUIVRE LA DISCUSSION ET APPROFONDIR LA RÉFLEXION COMMUNE	32
POUR ALLER PLUS LOIN :	33
PLATEFORMES RESSOURCES ET RÉSEAUX PARTENAIRES	33

DE L'INTENTION ET DE SA MISE EN OEUVRE

Dans le cadre du projet EVOC, deux actions significatives ont été mises en œuvre par le groupe de travail sur la professionnalisation :

1/ la rédaction d'un questionnaire destiné aux jeunes artistes de théâtre de marionnettes. L'objectif du questionnaire, dont la rédaction impliquait déjà une large réflexion sur le secteur, était de voir la manière dont des jeunes artistes appréhendait la professionnalisation, leur métier, leur art et leur environnement, et de recueillir des données sur le passage toujours délicat de la formation à la profession en Europe.

2/ la mise en commun de pratiques d'accompagnement des artistes marionnettistes dans les différents pays, observées et discutées entre les partenaires du projet, mais aussi à une échelle plus large lors du Focus sur la Professionnalisation (septembre 2022).

Concernant le questionnaire, il a été soumis à tous les jeunes artistes qui avaient candidaté aux workshops EVOC, qu'ils aient été sélectionnés ou non. A ce stade, la décision de soumettre le questionnaire à un petit nombre de personnes a été prise en raison de sa nature expérimentale. Cela a permis de le tester efficacement afin de comprendre ses éventuelles faiblesses et de les corriger avant sa diffusion à grande échelle.

Malgré le faible nombre de questionnaires entièrement remplis (22), les données recueillies ont été très utiles. D'une part, ils ont démontré la capacité du questionnaire à approfondir le sujet étudié et donc son potentiel pour une utilisation future. En revanche, les données recueillies et rapportées ci-dessous, même si elles n'expriment pas des valeurs absolues, parviennent néanmoins à être significatives en termes de tendances.

Tendances observables au niveau de chaque pays impliqué dans le projet (il faut également tenir compte de la représentation déséquilibrée : Belgique 2 ; France 7 ; Grèce 3 ; Italie 4 ; Slovaquie 2 ; Espagne 4) mais aussi tendances observables au niveau européen.

Cette présente analyse a été complétée d'entretiens avec les participants au stages organisés dans le cadre d'EVOC (12 artistes, 2 de chaque pays partenaire) afin de vérifier et approfondir certains éléments à question ouverte. Les entretiens ont eu lieu par 'paires' c'est-à-dire associant à chaque fois deux jeunes marionnettistes, leur permettant tout à la fois d'explicitier leur réponses tout en les mettant en regard de celles d'un.e autre.

Concernant la mise en commun des pratiques d'accompagnement et de mise en réseaux dans les différents pays des organisations partenaires, les discussions ont amené avant tout au constat d'une grande disparité de situations dans les différents pays impliqués. Au-delà de contextes nationaux différenciés dans la structuration du champs des arts de la marionnette, de la formation, de l'enseignement supérieur, de l'accompagnement, de

la production et de la diffusion de spectacles de marionnette, il est aussi apparu une complexité non négligeable sur la manière dont s'organisaient les initiatives et les dispositifs, à plus ou moins grande échelle.

Il est toutefois important de souligner que, face à cette complexité, le choix a été fait de mettre en regard à la fois les pratiques des jeunes marionnettistes interrogés dans le cadre du questionnaire et les pratiques des organisations des partenaires.

Les pages que vous allez lire ne sont donc pas un compte-rendu exhaustif d'une réalité absolue, mais un premier pas vers une réflexion européenne sur l'existence et le devenir des jeunes professionnels des arts de la marionnette aujourd'hui.

LE-S METIER-S

Comment définissent-ils•elles leur-s métier-s ?

(Marionnettiste - interprète; marionnettiste - constructeur; acteur, danseur, circassien, musicien, costumier, réalisateur, scénographe, artiste visuel, autre...) (*Choix multiple*)

La plupart des participants sont «multi-talents» et indiquent différents profils. La plupart d'entre eux se définissent au moins comme des interprètes marionnettistes.

Quand ont-ils commencé à se considérer comme des professionnels ?

Être professionnel signifie gagner de l'argent - assurer sa survie économique. Dans certains environnements, cela est également lié à des conditions et une éducation formelles.

Il semble également que la confiance en soi découle en grande partie du fait d'avoir ou non reçu une formation professionnelle dans cette discipline. Cela joue un rôle dans le fait de se sentir professionnel.

Connaissances administratives pour développer leur profession

La moitié des participants n'a pas le sentiment d'avoir des compétences administratives. Il semble que la professionnalisation dans le domaine de la marionnette manque de support administratif (comme une agence pour les freelances...) et de formation.

Projet professionnel

La moitié des participant-es se sentent prêt-es à créer leurs propres productions. Certain-es d'entre eux-elles se sentent plus compétent-es en tant qu'exécutant-es qu'en tant que créateur-rices.

Ils-elle ont exprimé leurs difficultés à accéder à l'information et à entrer dans le réseau et ont un manque de connaissance des réseaux.

Remarques :

- Une partie des participant-es n'a pas compris la différence entre un projet artistique et un projet professionnel. La notion de projet professionnel est donc très vague au départ.
- La différence entre une personne (artiste) et une personne morale (entreprise) pourrait être clarifiée.

groupe n'a prise qui parle du
renoncement car c'est ma peur
et je ne l'ai pas utilisé au final.

10/10/22

HZ PUTNIČKI PRIJEVOZ		
PRJEVOZNA KARTA		
DIB 90672192798 Strojarska cesta 11 10000 Zagreb		
Vrijedi od 15.10.22		Vrijedi do 18.10.22
Datum ispostavljanja 15.10.22 11:18		21801510228540
ODLAZAK		POVRATAK
Od Zagreb Glavni kol.	Do X X X X	
Do Split	Do X X X X	
Via Oštarij	Via X X X X	
Rang viaka IC	Razred 2. Km 423	Rang viaka Razred Km
Viak 523.15.10.2022	Spedalo 01	Viak Spedalo
001 100% Rezervacija 000 0%		
O Zagreb Glavni kol. 2180	=0,00 kn =0,00 EUR	P

"Même si je suis au tout début de mon projet professionnel, je me suis sentie professionnelle à la fin de mon master."

Lana

"Je ne suis pas sûr d'être un professionnel mais je vis de mon art."

Thomas

" Je me suis sentie professionnelle ces deux dernières années, après mon premier spectacle en octobre 2021, quand les autres m'ont considérée comme professionnelle. [...] Je ne gagne pas beaucoup d'argent avec mon travail mais je n'ai plus besoin de travailler à côté. "

Valentina

" En 2003, c'est la première fois où j'ai travaillé dans un spectacle professionnel. Mais je me suis sentie professionnelle et j'ai gagné en confiance quand j'ai créé ma compagnie en 2014, non pas que je manque de formation dans les arts de la marionnette, mais à cause de mon manque de diplôme en théâtre. "

Maria

" Je souhaite continuer à exercer mon métier dans n'importe quelle situation. Ce qui m'intéresse, c'est de changer le monde. "

Léa

"Je souhaiterais dédier ma vie au théâtre, [...] partager mon processus créatif avec d'autres gens. "

Alba

PARCOURS DE FORMATION

Histoires de parcours de formation

77% des répondant-es ont étudié à l'université. Certain-es ont également étudié la théorie du théâtre. D'autres considèrent que le fait de faire partie d'une compagnie est aussi un moyen d'étudier. Près de la moitié des participant-es ont suivi des formations courtes. Ils sont originaires de Grèce, d'Espagne, d'Italie, c'est-à-dire de pays méditerranéens. Pour d'autres, le principal moyen de formation a été de travailler avec une compagnie de marionnettes, ou de faire l'expérience du travail dans des projets liés au théâtre de marionnettes. Un Cours comme Animateria (en Italie) est mise en avant par deux participant-es et considérée comme un «opérateur expert dans les techniques et les langages de la marionnette».

La plupart d'entre eux ont été formé-es pour être acteurs ou actrices (73%), puis interprète-marionnettiste (64%), après quoi marionnettiste-constructeur (45%). Enfin, les metteurs en scène (14%) et les autres arts comme le cirque et les arts plastiques, les musiciens ou les scénographes sont les professions les plus notables.

Tous-tes les répondant-es souhaitent continuer à étudier et à se former tout au long de leur carrière. L'importance de continuer à se perfectionner et à enrichir ses connaissances semble évidente.

Des rencontres décisives

- Rencontres dans le cadre de formations longues et/ou courtes
- Expériences avec des «maîtres».
- Expériences dans des lieux collectifs, rencontre avec d'autres modes de vie ou de pensée.
- Rencontre de personnes ressources, au-delà de l'artistique.
- Rencontre avec d'autres étudiants de l'enseignement supérieur.
- Rencontre avec une communauté d'artistes à travers des réseaux (comme l'UNIMA) ou des festivals.
- Rencontre avec ceux avec qui ils vont créer un spectacle, une compagnie.
- Prise de conscience de ses propres capacités par la réussite d'un concours d'entrée dans une école (ex : Ecole de Charleville).

Participation à des ateliers internationaux

Un peu plus de la moitié des répondants ont déjà participé à un atelier international. 36% d'entre eux ont participé à un atelier lié au jeu et 18% à la construction. Il est significatif que peu de personnes choisissent de se former à l'écriture ou à la mise en scène, et aucune sur le sujet de l'administration ou de la production (cela existe-t-il ?). Les derniers 18% ont participé à un atelier international lié à d'autres disciplines, comme la danse par exemple.

#Espagne #InstitutDelTeatre #Dantzerti

Le TOPIC est en contact avec l'Institut del Teatre (Barcelone), le seul endroit en Espagne où les étudiants peuvent étudier la marionnette, et il essaie de trouver une place au sein du Festival International de la Marionnette TITIRIJAI (Tolosa) pour que les étudiants qui terminent leurs études puissent présenter leur dernière œuvre au festival. Par ailleurs, le 21 mars 2023, à l'occasion de la Journée mondiale de la marionnette, les étudiants de l'école supérieure d'art dramatique et de danse du pays basque (DANTZERTI) montreront le travail qu'ils réalisent sur le thème des marionnettes et des objets. De cette façon, le TOPIC souhaite créer un lien avec cette école.

#Grèce #FormationPeerToPeer

En Grèce, il existe une cinquantaine de compagnies professionnelles actives, dont le travail reflète toute la variété des techniques, des options et des possibilités dramaturgiques, scéniques, etc. qui existent dans le monde entier. Certaines se produisent sur leurs propres scènes, d'autres dans des théâtres, d'autres emmènent leurs spectacles dans des manifestations et des écoles, d'autres encore sur la route et plusieurs d'entre elles voyagent avec leurs spectacles dans des festivals internationaux. Certains d'entre eux proposent des cours à ceux qui veulent s'initier à l'art de la marionnette et à ceux qui souhaitent aller plus loin et s'engager professionnellement dans l'art de la marionnette. Certains ont maintenu des ateliers pendant de nombreuses années, ils ont beaucoup contribué au développement de cet art en Grèce et de nombreux professionnels du pays ont appris cet art auprès d'eux et les considèrent comme leurs professeurs.

#Italie #Animateria

ANIMATERIA est une formation avancée qui entend promouvoir et stimuler, notamment auprès des nouvelles générations d'artistes, mais pas seulement, la pratique de la marionnette sous toutes ses formes, suscitant l'intérêt pour ses extraordinaires possibilités d'expérimentation scénique et dramaturgique.

Le Cours vise à préparer des professionnels compétents dans les techniques et les langages de la marionnette qui peuvent appliquer les connaissances acquises dans le domaine des arts de la scène ; des professionnels hautement spécialisés, capables de se confronter, de manière professionnelle et artistique, au marché de l'emploi ou du travail indépendant, tant au niveau national qu'international.

#Belgique francophone #MasterMarionnette

Il existe depuis trois ans une formation diplômante en Belgique : le Master 2 en Arts de la marionnette. Cette formation réunit ARTS²-Mons, l'ESA-Académie des Beaux-arts de Tournai, et le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En parallèle à ce master, le Centre de la Marionnette développe depuis près de 30 ans des formations pour professionnels. On constate depuis plusieurs années une augmentation de l'offre de formations par d'autres opérateurs

#France #ParcoursMarionnettique

Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes organise de nombreux stages courts d'initiation ou de perfectionnement aux Arts de la Marionnette pour tous types de public et propose dans ses murs un Parcours Marionnettique, conçu comme un véritable cycle de formation et de sensibilisation aux Arts de la marionnette.

Les stages du parcours permettent de découvrir l'univers de marionnettistes d'aujourd'hui. Ils sont l'opportunité d'appréhender les Arts contemporains de la marionnette par l'approche qu'en ont ces marionnettistes et par la thématique ou la technique qu'ils/elles ont choisi en particulier de partager et d'approfondir le temps d'un week-end. Ces stages sont ouverts tant aux professionnels qu'aux amateurs.

#Slovénie #FormationEuropéenne

UNIMA Slovénie collabore avec les théâtres de marionnettes de Ljubljana et Maribor dans le cadre de programmes éducatifs avec des structures européennes en Hongrie, en Slovaquie, en Croatie et en Pologne.

#Espagne #UNIMA #WorkshopEté #Bourse

L'UNIMA Espagne propose un « stage d'été » tous les ans . Il existe différentes combinaisons de cours avec un nombre d'heures différent (entre 16 et 30 heures). Les membres de l'UNIMA bénéficient d'un tarif préférentiel. Par ailleurs, chaque année, UNIMA Espagne offre une bourse de recherche pour les marionnettistes et les compagnies de marionnettes.

#France #FormationInternationale #ESNAM

L'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette existe depuis 1986 et est ouverte à l'international. Elle dispense une formation initiale à travers un cursus d'études supérieures de 3 années et valide le Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien, spécialité acteur-marionnettiste. Elle est accessible sur concours et a pour objectif la maîtrise des fondamentaux de la marionnette contemporaine tout en veillant au développement du langage artistique de chacun.e.

CONTEXTE D'EXERCICE

Gardons d'abord à l'esprit que cette enquête n'a été remplie que par 22 jeunes en début de carrière, voire parfois encore étudiants.

Structure

Leurs structures juridiques sont principalement des associations sans but lucratif, suivies de coopératives. 27% d'entre eux payent pour une aide à l'administration et à la comptabilité, seulement 9% payent pour une aide à la production et 14% pour une aide à la diffusion. Ils collaborent également avec des artistes non marionnettistes (musiciens, réalisateurs, acteurs, interprètes, ingénieurs du son et compositeurs). 55% revendiquent de connaître la différence entre leur statut et leur profession. Seulement 27% ont un espace personnel pour travailler et créer. Aucun en France, Slovénie, Belgique et Italie ; 1 sur 4 en Espagne. Les artistes grecs ont tous un espace de travail.

Accès à l'information et au réseau

Concernant l'accès aux ressources pour le conseil juridique et l'aide à la recherche de financements, la différence est très grande entre les pays. En Slovénie, en Italie et en Grèce, ils ne savent pas vraiment à qui s'adresser. La moitié des participant·es se sentent informé·es et participent à des espaces de promotion tels que des festivals, des vitrines, des foires... 68% connaissent leur UNIMA nationale, mais seulement 32% en sont membres. Ils ont des expériences très variées dans leur relation à l'UNIMA et à d'autres réseaux artistiques. En Grèce, l'UNIMA est très importante pour les artistes. L'UNIMA Grèce travaille également à la création d'un syndicat pour les marionnettistes.

Dans les autres pays, les gens ne ressentent pas la nécessité d'être membre, pensent que c'est trop cher et ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils disent que l'importance pour eux est d'appartenir à une communauté et parfois ils ne savent pas comment la trouver.

Certains d'entre eux soulignent le rôle des réseaux sociaux dans l'accès à l'information et le travail en réseau aujourd'hui.

Production et tournée

55% ont accès à des réseaux de diffusion locaux, 27% à des réseaux nationaux mais seulement 14% à des réseaux internationaux.

Plusieurs d'entre eux ont le désir de s'impliquer réellement au niveau local. La question de leur place en tant qu'artiste sur un territoire est importante pour plusieurs d'entre eux. Plusieurs ont également le désir d'aller à l'international. Peu d'entre eux parlent du niveau national.

Les délais de création dans les différents pays sont assez similaires, ils sont différents entre les différentes structures / artistes, mais pas vraiment entre les pays.

"Etre seul pour organiser la diffusion des spectacles, c'est difficile."

Giorgi

"L'accès aux réseaux de diffusion est difficile. Je ne vois pas les appels à projet. "

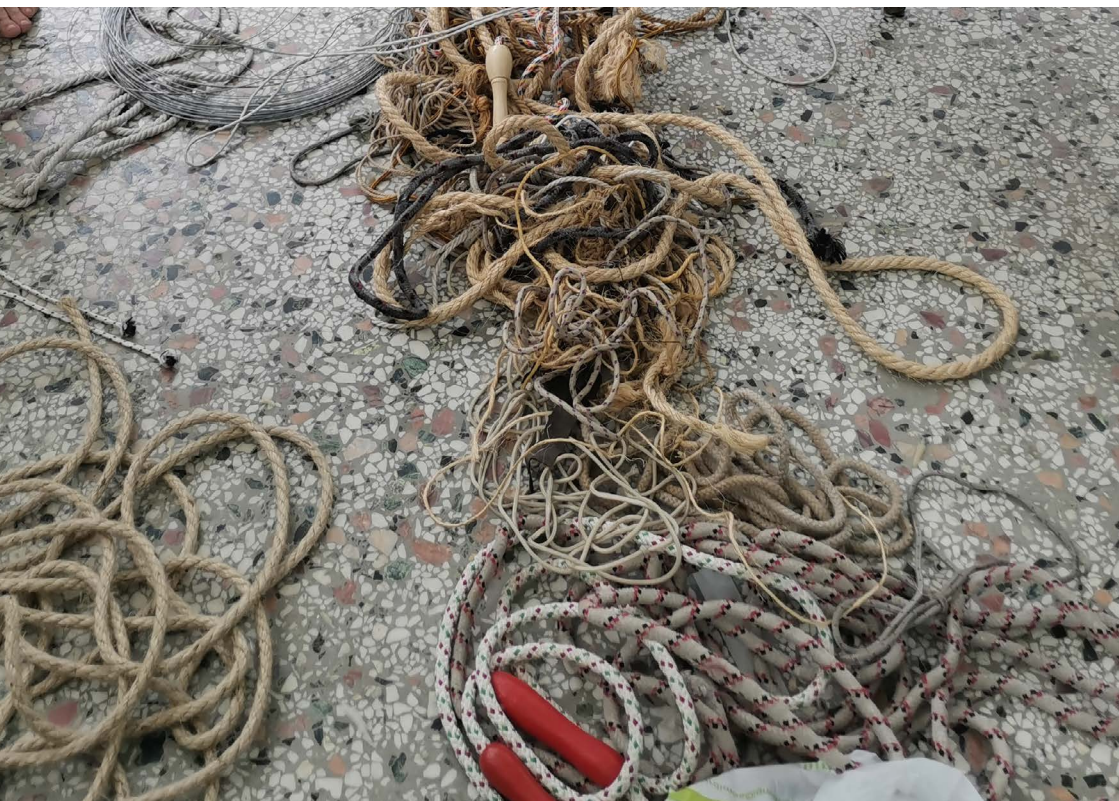
Mehrzaad

"Stathis a créé de nombreux espaces et de nombreuses rencontres pour les jeunes artistes. [...] Je suis très connectée à UNIMA Grèce. UNIMA Grèce est comme une famille. "

Maria

"Je peux trouver des opportunités à l'échelle locale. J'aurais besoin d'une personne pour l'administration. "

Thomas

#Italie #CourDuProjet

Il s'agit d'un concours, promu par différentes compagnies et festivals, créé dans le cadre du Festival Incanti, qui sélectionne chaque année 4 ou 5 jeunes compagnies ou artistes pour les accompagner dans la construction d'un de leurs spectacles. Sur une période de douze mois, ces compagnies et/ou artistes disposent de lieux de résidence pour les répétitions, de tuteurs artistiques avec qui traiter, et de moments de présentation et de discussion en public. Au terme de cette période, leur production sera à nouveau présentée dans le cadre du festival Incanti et d'autres festivals.

#Grèce #KilkisFestival

Les festivals sont un lieu important de rencontre et d'échange entre les compagnies, les artistes, le public et les institutions publiques. Dans le cadre du Festival International de la Marionnette de Kilkis, un soutien est offert aux jeunes artistes, tels que : 1/ des rencontres pour les jeunes marionnettistes en formation dans des petits ateliers et pour les artistes débutants dans un projet de carrière ou d'incubateur pour jeunes artistes, avec présentation de travaux, sessions de formation et de conseil avec des artistes et formateurs établis et reconnus dans le secteur international de la marionnette, 2/ la mise à disposition d'espaces et de ressources pour que les jeunes artistes puissent réaliser des résidences de création avec un soutien et des services spécifiques pour répondre aux besoins des compagnies artistiques et des créateurs, tels que la gestion, l'organisation et l'accès aux marchés et aux circuits culturels et 3/ l'organisation de formations sur les arts et techniques du théâtre de marionnettes et d'objets pendant les périodes de programmation du festival. Il s'agit de cours qui n'ont pas de continuité et qui ne peuvent pas couvrir les besoins de formation du collectif professionnel de ce secteur artistique.

#Slovénie #FormationEnAdministration

Des associations indépendantes préparent des cursus de formation pour renforcer les artistes indépendants sur les questions administratives, sur la façon de présenter son projet, etc. Ils se sont établis en syndicat et ont fait une nomenclature de paiement pour les artistes.

#Espagne #Accompagnement

Quelques compagnies structurées du pays prennent sous leur aile de petites compagnies et les accompagnent en administration, diffusion et production. On est sur une forme de compagnonnage.

#France #B.A.BA #THEMAA

Proposé par THEMAA, ces temps d'échange thématiques sur le volet non-artistique (administration, production, diffusion, etc.) fonctionnent selon trois axes : la relation artiste – fonction support, les outils, un regard métier (programmateur, politique, etc.). En parallèle, un tutorat est mis en place entre un administratif aguerri et un administratif débutant. Les tuteurs sont des membres du réseau qui les accompagnent bénévolement. L'ensemble du groupe participant au tutorat se rencontre 3 fois par an.

#France #Compagnonnage

Des équipes artistiques structurées accueillent pour un certain temps (quelques semaines à quelques années), une jeune équipe/artistes qu'elles accompagnent mêlant souvent artistique, administratif, parfois production, diffusion, mise en réseau. C'est un dispositif national financé par l'Etat et avec un apport important des compagnies elles-mêmes (en temps et en argent), mais très solide pour les jeunes équipes. Il y en a 8 en France.

RÉMUNÉRATION

Nous ne pouvons pas vraiment considérer cette partie comme générale. Nous pouvons l'observer comme une situation possible pour les artistes qui commencent, mais certain-es des artistes qui ont répondu sont encore en train d'étudier.

Combien de jours de travail (artistique) rémunérés par an ?

La plupart des répondant-es à l'enquête cumulent moins de 51 jours de travail artistique rémunéré par an.

Combien de jours de travail (artistique) non rémunérés par an ?

La plupart des personnes interrogées travaillent plus de 101 jours pour du travail artistique sans être rémunérés.

Comment vivez-vous lorsque vous n'avez pas d'activité artistique ?

Les répondant-es à l'enquête ont tendance à vivre de leurs activités artistiques, certain-es y parviennent (3), d'autres essaient encore de le faire (3), et d'autres encore travaillent dans d'autres secteurs, notamment dans l'enseignement (artistique ou non).

Bénéficiez-vous de subventions publiques pour la création / le développement ?

Les artistes bénéficiant de subventions pour la création ou le développement de leurs activités sont minoritaires (5).

Bénéficiez-vous d'autres aides à la création / au développement ?

Les artistes bénéficiant d'autres sources de financement sont également minoritaires (4).

Pratiquez-vous le crowdfunding sur des plateformes dédiées ?

Le crowdfunding n'est pas une pratique répandue chez les répondant-es à l'enquête (18).

Avez-vous déjà participé à un projet artistique de coopération internationale ?

Seuls 5 répondant-es au questionnaire ont déjà participé à des projets de coopération internationale.

#AVIAMA

L'Association internationale des villes amies de la marionnette (AVIAMA) réunit des villes et des gouvernements locaux du monde entier autour de la marionnette, convaincus de l'importance de la culture dans leur développement. L'AVIAMA coordonne un dispositif d'aide à la mobilité pour des projets dans le domaine des arts de la marionnette. Les bourses sont destinées à toute personne ou compagnie ayant un projet impliquant : Formation, Création, Innovation et Recherche afin de favoriser le développement de l'art de la marionnette et du théâtre d'objets, son innovation au sens le plus large du terme, tout en protégeant le patrimoine par la recherche.

#Italie

En Italie, il n'existe pas de système institutionnalisé et public d'accompagnement ou de soutien dans la phase d'entrée dans le monde du travail. Ce qui existe est le résultat d'initiatives privées volontaires, financées par des organismes publics ou des fondations bancaires, qui investissent dans cette direction. D'un autre côté, il y a des coopératives qui offre un soutien administratif.

#France

En France, chaque échelon administratif (Etat, régions, départements, communes et leurs regroupements) dispose de manière plus ou moins étendue de dispositifs de financement pour aider au développement des associations et/ou à la création de spectacle et/ou à l'accueil en résidence dans les territoires.

#Grèce

En Grèce, les arts de marionnettes ne bénéficient concrètement d'aucune aide publique. Le ministère de la Culture finance un petit nombre de nouvelles productions théâtrales par an et, ces dernières années, tout au plus une production liée au théâtre de marionnettes par an. Le seul financement de l'État lié au secteur de la marionnette est une petite subvention pour les deux festivals de marionnettes du pays, à Kilkis et Kalamata. Le secteur des marionnettes en Grèce se bat pour prouver que les arts de la marionnettes font partie des arts du spectacle et ne sont pas seulement liées aux spectacles pour enfants. Les municipalités ne disposent pas de leurs propres lignes de subvention et la seule chose dans laquelle elles investissent est l'embauche de compagnies de marionnettes pour les besoins de leurs programmes culturels.

#Belgique francophone

Le réseau se structurant et gagnant en reconnaissance, de plus en plus de structures sont reconnues comme 'opérateur marionnette' et aspirent à de nouvelles aides financières : aides ponctuelles à la création ou à la programmation, aide au développement, contrat-programme...

#Espagne

En Espagne, les subventions et les aides publiques vont aux entreprises qui existent depuis longtemps et les communautés autonomes espagnoles ont des dotations financières très différentes. Il est souvent plus facile d'accéder aux aides régionales qu'aux aides d'État. Le théâtre de marionnettes et d'objets n'a pas de section spécifique : il est inclus dans le secteur théâtral général.

#Union Européenne #CultureMovesEurope

Culture Moves Europe offre des bourses de mobilité aux artistes et aux professionnels de la culture dans les 40 pays du programme Europe Créative. Il couvre les secteurs de l'architecture, du patrimoine culturel, du design et de la mode, de la traduction littéraire, de la musique, des arts de la scène et des arts visuels. Culture Moves Europe offre des bourses de mobilité à environ 7.000 artistes, professionnels de la culture et organisations d'accueil de 2022 à 2025.

DÉMARCHE ET APPROCHE ARTISTIQUE

Assistance artistique extérieure

Les répondant·es se tournent vers des collaborations externes pour rechercher une assistance technique dans les métiers liés à la conception graphique, à l'éclairage et au son. Iels peuvent être amenés à chercher également un soutien ou une formation pour approfondir leur connaissance et leur utilisation des certaines techniques du théâtre de marionnettes et d'objets. Iels collaborent avec d'autres pour trouver et adapter des textes afin de créer de nouveaux spectacles. La plupart d'entre elles-eux collaborent avec des musiciens, des compositeurs, moins avec des costumiers, des scénaristes et des chorégraphes, et encore moins avec des artistes d'autres disciplines artistiques comme les arts de la rue ou le cirque.

Iels indiquent la nécessité d'un œil extérieur pour le travail scénique. Il est également clair qu'ils ont peu d'occasions d'établir des relations extérieures et se concentrent sur ce qui est absolument nécessaire. Seule une personne voit la nécessité d'une direction artistique extérieure.

Leur projet artistique

Certains répondants estiment qu'ils n'ont pas encore de personnalité artistique, car ils sont en période de formation et de recherche de fonds pour pouvoir décider de leur avenir professionnel. Ils se reconnaissent dans les projets réalisés par d'autres artistes, comme une voie possible pour les aider à se définir et à bâtir leur propre projet impliquant la technique, l'esthétique et le public auquel iels s'adresseront.

D'autres répondant·es définissent leur trajectoire artistique comme une recherche permanente liée à un engagement social et sociétal en tant que créateur·rices utilisant les formes et la narration du théâtre de marionnettes et d'objets. Iels souhaitent travailler avec différents publics (aussi bien des publics "classiques" que des publics défavorisés ayant plus de difficultés à accéder au théâtre et à la culture) et dans différents espaces, pas toujours théâtraux (rues et places, prisons, centres d'accueil, etc.)

Certain-es souhaitent que les techniques du théâtre de marionnettes et d'objets leur permettent de raconter des histoires à fort contenu cathartique dans lesquelles iels peuvent dénoncer des situations et des actions d'injustice, et qui doivent être rendues visibles au public. Il y a un caractère utopique lorsqu'iels expriment leur projet artistique, peut-être dû au fait que les répondants sont jeunes. Peut-être cela n'a-t-il rien à voir avec leur âge, mais au fait qu'ils assument, en tant que personnes et en tant qu'artistes, les possibilités créatives et expressives du théâtre de marionnettes et d'objets.

Selon elles-eux, les principaux ingrédients pour devenir un-e artiste marionnettiste sont :

- Le jeu d'acteur, la dissociation.
- Coopération.
- Créativité, folie, espièglerie.
- Empathie, patience, honnêteté, passions, observation.
- Goût pour l'artisanat, les petites choses.
- Capacité de synthèse pour jouer, construire, mettre en scène...
- Connaissance de certaines techniques et de leur propre dramaturgie, de leur langage, du langage de la marionnette.
- Pratique d'autres arts
- Donner du sens à la présence de la marionnette
- Les liens d'amour et de générosité pour cet art dont ils apprennent continuellement et qu'ils transmettent au public.

Iels ont la volonté de jouer dans des lieux variés pour s'adresser à tous les publics

Iels voient les arts de la marionnette comme contenant un haut degré de connaissance de soi. Le-la marionnettiste est un-e professionnel-le multidisciplinaire et empathique qui allie tradition et contemporanéité avec une vision critique, positive et sensible du monde qui l'entoure. Iel est capable d'exprimer des pensées novatrices avec humilité et sensibilité.

A la question ouverte : quelle est votre vision de la marionnette ? S'agit-il d'un engagement politique ? Quelques conclusions communes à tous émergent :

Le marionnettiste a un engagement non idéologique dans lequel les personnes interrogées reconnaissent, en général, une dimension politique et l'importance du théâtre de marionnettes et d'objets pour parler de thèmes « tabous » évités et pour dénoncer des situations d'injustice, en utilisant la parabole et la fable comme outils expressifs.

La marionnette dans son histoire a été utilisée tant par les pouvoirs politiques ou religieux, pour créer la peur et le respect autour de sujets douteux, que par les marionnettistes pour dénoncer l'injustice avec leurs marionnettes, personnages populaires.

Les marionnettes offrent la possibilité d'exprimer des émotions et des sentiments sans travestir la nature humaine dans toutes ses dimensions. Elles présentent au public des situations et des comportements humains avec force et sincérité.

Elles peuvent parler de justice sociale en dénonçant les mensonges et les faussetés.

La plupart des répondants reconnaissent leur rôle dans l'expression des relations humaines et des sentiments à travers leur travail artistique. Le bon et le positif, ainsi que le mauvais et le négatif. Comme nous le disent de nombreux personnages de l'imaginaire de la marionnette.

C'est pour eux un acte de réflexion et d'intériorité qui les aide personnellement à approfondir leur vision du monde et à travailler pour trouver la manière poétique et esthétique de l'exprimer.

La création de marionnettes est pleine de subtilités qui ont le pouvoir d'éveiller les consciences, de faire fleurir les sentiments et de montrer le miroir de la réalité où chaque individu n'est pas seul mais partage des émotions avec le reste de la population.

Une conclusion commune à cette question pourrait être l'affirmation que l'art de la marionnette est politique, et que le marionnettiste donne un contenu et une voix aux marionnettes, toujours à partir de son engagement artistique, de sa subtilité, et de sa vision de l'humain et du social.

"L'art de se découvrir est intimement lié à l'art de modifier le monde."

AMBITIONS

Quelle est votre plus grande ambition en tant qu'artiste de la marionnette ? Un-e artiste marionnettiste peut-il.elle changer le monde ? Comment peut-il.elle changer le monde ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Même à petite échelle ? Si oui, comment peut-il.elle le faire ?

Les répondant-es expriment un désir d'ouverture, celui de s'impliquer localement mais aussi de participer à des tournées internationales tout en apprenant tout au long de la vie.

La préoccupation économique est parfois exprimée, mais elle n'est pas mise en avant. Lorsque ces préoccupations sont exprimées, l'objectif est de gagner en indépendance. Les désirs d'enrichissement ne sont pas seulement financiers mais humains.

Les artistes expriment que la marionnette, de par sa capacité protéiforme, a le pouvoir de traverser les frontières, d'aller facilement vers d'autres cultures et de briser certains dogmes religieux ou culturels qui contraignent l'expression de l'artiste. Parce qu'elle permet d'établir une distance avec le spectateur, ce dernier peut facilement développer un esprit critique. La marionnette peut également être un outil pédagogique, notamment pour les jeunes générations, et permettre de partager des valeurs.

Beaucoup souhaitent travailler dans un groupe qui leur permettra de s'ouvrir, de partager de nouvelles compétences et de s'épanouir. Nous notons que l'individu n'a pas vocation à se fondre dans un collectif : l'objectif de la collaboration est de trouver un chemin, de rencontrer d'autres cultures et de s'enrichir humainement.

Il s'agit aussi de se transformer, de recentrer son regard sur le monde. Cette volonté de s'inscrire dans une dynamique de changement sociétal est un fondement de la motivation et la base de leur engagement en tant qu'artistes. L'art de se découvrir est intimement lié à l'art de modifier le monde.

#Italie #Résidences

Il existe des lieux de résidences artistiques dans tout le pays qui font en partie de l'accompagnement, mais aucun n'est dédié ou destiné spécifiquement au théâtre de marionnette. Une note positive ces derniers temps : chez ceux qui gèrent ces lieux, un intérêt croissant pour les jeunes artistes/interprètes du secteur du théâtre de marionnette se fait jour et cela se traduit par davantage d'opportunités non seulement d'être accueillis mais aussi d'aborder différents domaines théâtraux.

#Slovénie #Plateforme

Les deux théâtres de marionnettes financés par l'État à Ljubljana et Maribor accompagnent des jeunes artistes et équipes. Ils ont créé une sorte de plateforme où les jeunes équipes peuvent venir faire des spectacles, en résidence, expérimenter, bénéficier de personnel mis à disposition, de matériel...

#France #THEMAA #RencontresNationales

THEMAA organise des Rencontres Nationales sur la relation de la marionnette avec un autre art, organisées avec d'autres associations/structures fédérant les artistes de l'autre champ. Ces rencontres nationales sont préparées pendant 3 ans et incluent des laboratoires d'expérimentation entre artistes des deux disciplines, le temps de rencontres nationales qui invite à intervenir artistes, chercheurs, programmeurs... Depuis trois éditions, ces rencontres sont suivies d'une publication.

#Grèce #JournéeMondiale

Groupe de travail au sein de l'UNIMA, la commission Europe apporte une attention particulière à la place de l'art de la marionnette au sein des politiques culturelles, aux défis écologiques et climatiques, à la numérisation et aux nouvelles technologies, à l'échange des savoirs et l'acquisition des nouvelles compétences, aux échanges entre professionnels et amateurs, au suivi des artistes réfugiés ainsi qu'aux droits culturels rattachés aux personnes.

Cela se fait par la mise en réseau des Centres Nationaux de l'UNIMA pour un meilleur accompagnement international des artistes marionnettistes et des professions associées à cet art.

L'objectif est de rompre les isolements et d'ouvrir les horizons en facilitant la mise en place de projets de coopérations internationales pour une meilleure compréhension de la culture de l'autre.

#Belgique #Rencontres

Chaque année, des temps de rencontres liés aux pratiques de la marionnette et de ses arts associés sont mis en place en co-construction avec les opérateurs identifiés comme marionnette en Fédération Wallonie-Bruxelles (Centre de la Marionnette, M-Collectif, Tof Théâtre, Defo asbl...) dans l'objectif de se fédérer, se rassembler et ainsi contribuer au développement de nos pratiques.

#Espagne #Résidences

Le TOPIC met un espace à la disposition des organismes culturels pour faciliter le processus de création de spectacles de marionnettes. Le TOPIC propose aussi à toute compagnie intéressée par la résidence de création un appartement situé au 3e étage de l'édifice. Le TOPIC fournira l'espace de répétition avec l'éclairage et le son élémentaires nécessaires au développement du spectacle, et le public, le cas échéant.

FREINS ET OUTILS NÉCESSAIRES

Freins :

Ce qui ressort le plus, c'est le besoin d'espaces pour travailler et rencontrer d'autres artistes, l'accès à un réseau et les difficultés à se structurer administrativement.

Outils nécessaires :

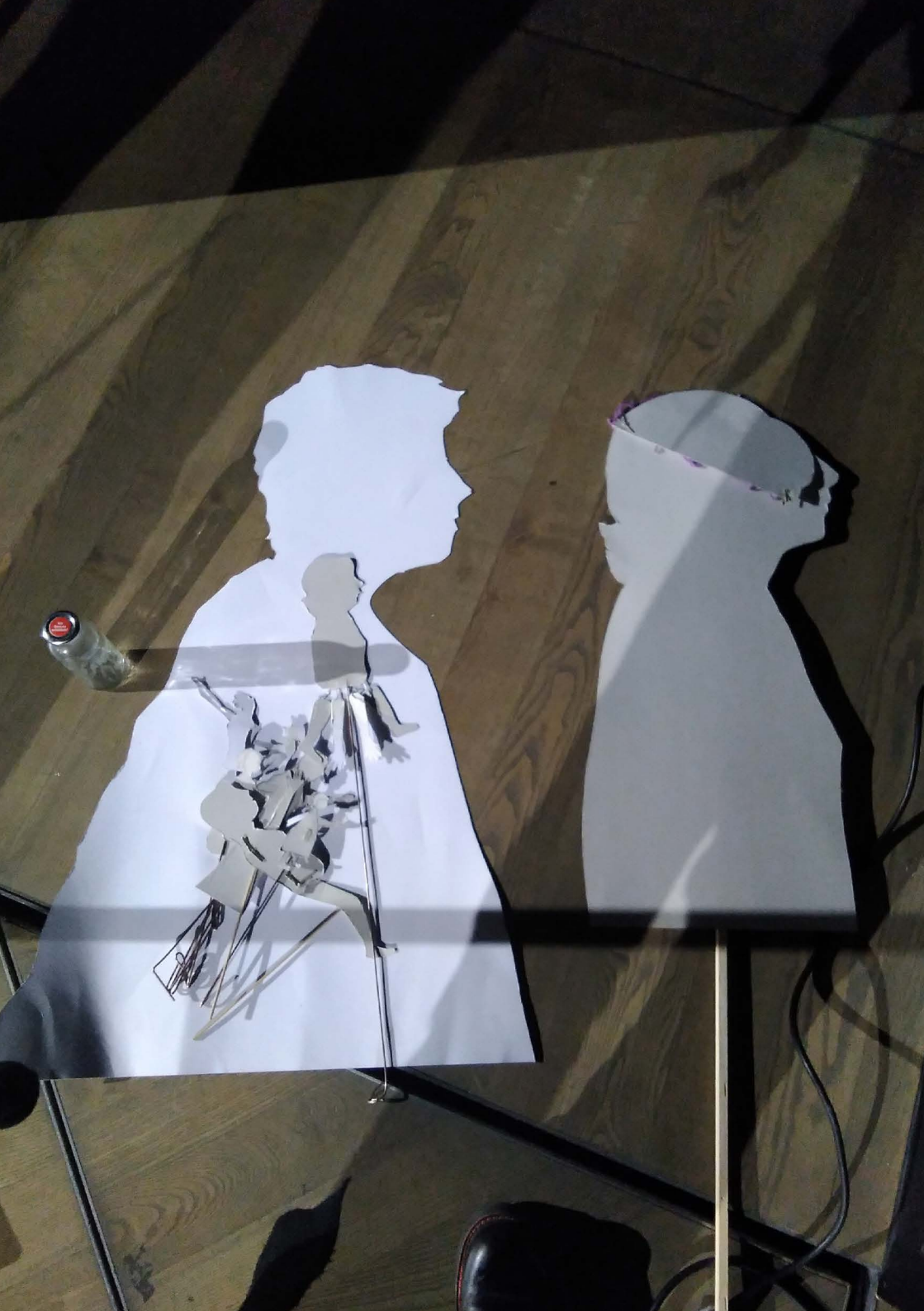
- Plus de communication sur ce que font les UNIMA nationaux et l'international.
- Avoir un meilleur accès aux réseaux et aux formations.
- Avoir accès à des plateformes, des scènes ouvertes, pour que les jeunes artistes puissent montrer leur travail.
- Apprendre à gérer leur administration, leur montage de production, leur diffusion. Disposer d'outils pour cela, de résidences administratives.
- Accéder aux contacts, au réseau, apprendre à connaître les gens.
- Coopérer sur l'administration, les incubateurs administratifs.

"C'est difficile de faire le premier spectacle. Sur la partie administrative, le principal obstacle, c'est de ne pas connaître ses droits.."

Asier

"La plus difficile, c'est d'être reconnu, identifié. [...] Tu ne sais pas quoi faire de toi-même lorsque tu sors de tes études. "

Ana

Le principal obstacle, c'est d'avoir la possibilité d'être plus en contact avec des réseaux, [...] des groupes de soutien. "

Thomas

"Le premier obstacle, c'est la formation. "

Maria

"Le plus difficile, c'est de trouver un espace de travail et de répétition, d'échanger avec d'autres artistes. "

Margo

" Je rencontre des difficultés économiques pour acheter le matériel, mais aussi pour trouver des espaces de jeu. "

Eirni

" Je me sens seul. L'administration, faire un dossier artistique, où proposer mon projet, qui financera le projet."

Mehrзад

"Le premier obstacle, c'est la formation. "

Maria

"C'est difficile de trouver des gens avec des idées similaires. "

Ana

"C'est difficile de payer les équipes du spectacle et d'acheter le matériel dont j'ai besoin pour le spectacle. Et je n'ai personne pour la diffusion. "

Valentina

"Les obstacles administratifs et les coupes budgétaires. Les réformes du statut d'artistes (en Belgique)... Je me demande si je vais changer de métier. [...] J'appelle des grosses compagnies pour me faire aider sur le plan administratif et il y a une belle solidarité. "

Léa

" La vie administrative et bureaucratique prend beaucoup de temps et on doit tout apprendre. On manque des appels à projets ou des ressources par manque de temps ou par méconnaissance. [...] On vit de façon individualiste : chacun doit avoir sa compagnie. [Et pourtant] la plupart du travail que j'ai, c'est grâce à des collègues. "

Alba

#Belgique francophone #M-Collectif

Le réseau francophone gagne en reconnaissance auprès des instances politiques. Le réseau se développe et se structure avec la reconnaissance officielle d'une fédération pour les artistes marionnettistes en Fédération Wallonie-Bruxelles, le M-Collectif, la reconnaissance d'un domaine spécifique pour les arts de la marionnette, le soutien de lieux qui s'affirment comme opérateur marionnette (Centre de la Marionnette de la FWB, Tof Théâtre, Defo asbl...).

#Italie #UNIMA #Semenzaio

L'UNIMA Italie a mis en place ce projet pour soutenir les jeunes artistes et les compagnies qui s'engagent dans un parcours de professionnalisation dans le domaine du théâtre de marionnettes. Il s'agit d'un registre où il leur est possible de puiser une offre de lieux de résidences artistiques (salles de répétition, ateliers de construction, etc.), d'outils de travail, de soutien à la création, de conseils techniques, artistiques et organisationnels, mais aussi d'enseignants désireux de transmettre leurs arts dans le domaine du théâtre de figure. Tout ceci est gratuit et volontaire.

#Grèce #UNIMA

L'UNIMA Grèce rassemble les gens des arts de la marionnette, en aidant ceux qui cherchent des sources de connaissance et en promouvant la marionnette dans toutes les directions. Elle fonctionne par le biais d'une assemblée générale ouverte et organise ses actions par le biais de groupes de travail ouverts à tous ceux qui veulent y participer. Étant donné qu'elle est le seul organisme collectif pour l'art de la marionnette, elle agit également en tant que représentant collectif des marionnettistes auprès de l'État et des organismes publics, chaque fois que cela est jugé approprié ou nécessaire. Un outil de communication important est également le forum UNIMA Grèce, où l'on peut être informé de toutes les actions concernant le théâtre de marionnettes.

#France #THEMAA # Communs

Considérant les arts de la marionnette comme un commun, une ressource partagée, gérée et utilisable par tous, et qui se déploie de manière spécifique selon les territoires, THEMAA – Centre français de l'UNIMA, souhaite faire émerger, au côté des acteurs locaux, ce qui se joue sur le terrain tant sur le plan politique, artistique, social, économique, humain et sensible. Ces rendez-vous sont donc des espaces de partage et de contribution où la question « Quels arts de la marionnette dans l'avenir ? » est en ligne de mire. Conduit sur trois ans, il s'agit de recueillir idées, ressources, énergies et forces, d'engranger de la matière à de la réflexion en vue de la rédaction d'un texte de constats, d'envies et de besoins représentatifs de toute la profession.

#Espagne #UNIMA #TitireDATA

L'UNIMA Espagne a conduit une grande enquête pour avoir une photographie de la situation en Espagne et qui a conduit à la mise en place du portail TitireDATA. Destiné aux professionnels du secteur du théâtre de marionnette, visuel et d'objets (TTVO) en Espagne. Cette plateforme en ligne permet la collecte et la mise à jour permanente des données, ainsi que la création d'un catalogue d'activités et d'offres des acteurs du secteur.

#UNIMA #Commission Europe

Groupe de travail au sein de l'UNIMA, la commission Europe a pour objectif de promouvoir les relations et des dynamiques internationales sur le plan régional et/ou thématique. Elle porte une attention particulière à la place de l'art de la marionnette au sein des politiques culturelles, aux défis écologiques et climatiques, à la numérisation et aux nouvelles technologies, à l'échange des savoirs et l'acquisition des nouvelles compétences, aux échanges entre professionnels et amateurs, au suivi des artistes réfugiés ainsi qu'aux droits culturels rattachés aux personnes.

APRÈS EVOC : POURSUIVRE LA DISCUSSION ET APPROFONDIR LA RÉFLEXION COMMUNE

A l'issue de cette première approche, on peut dire qu'une connaissance plus approfondie de ces tendances est indispensable pour mieux comprendre la situation actuelle et imaginer dans quelle direction aller à l'avenir. Ce qui a été réalisé dans le cadre du projet EVOC n'est qu'un premier pas vers une recherche nécessaire sur ce que signifie «devenir» et «être» un professionnel du théâtre de marionnettes en Europe.

Par ailleurs, on parle beaucoup des jeunes artistes issus des écoles de théâtre de marionnettes et de l'impact qu'ils ont sur la création artistique actuelle. Une discussion similaire devrait être menée à propos des jeunes artistes qui ont été rejetés ou non acceptés par les écoles de théâtre de marionnettes. Ces écoles, peu nombreuses en Europe occidentale, représentent un lieu de formation très convoité. Le fait de ne pas être accepté crée donc des frustrations humaines et artistiques qui n'ont souvent aucun moyen d'être réellement surmontées et qui influencent toute la carrière ultérieure de ces jeunes artistes. Il faut s'interroger : le monde de la profession dans ce secteur est-il davantage composé de ceux qui ont eu accès à l'enseignement supérieur ou de ceux qui se sont formés en autodidacte ?

De cette conversation à deux voix émerge un sentiment général même si différencié : le besoin de continuer à échanger sur les pratiques et conditions professionnelles dans les différents pays, sur le lien si délicat entre la formation et le métier de marionnettiste. Le but n'est pas l'uniformisation de l'ensemble, mais bel et bien la création d'un espace intermédiaire, de dialogue et d'apports mutuels, en s'inspirant de ce qui se fait ici et là, dans le respect de l'identité de chacun, personne ou organisation, pour une meilleure (re)connaissance des marionnettistes et des organisations qu'ils composent ou qui les accompagnent, pour un meilleur partage de leurs savoirs, savoirs-faire et savoirs-être si particuliers et pourtant si nécessaires au devenir de ce champs à part entière du spectacle vivant.

POUR ALLER PLUS LOIN : PLATEFORMES RESSOURCES ET RÉSEAUX PARTENAIRES

Belgique francophone

M-Collectif <http://m-collectif.be>

Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelle

<https://www.maisondelamarionnette.be/fr>

UNIMA Belgique : www.facebook.com/UNIMABelgium

Espagne

UNIMA Espagne : unima.es

TOPIC : topic.eus/fr

Titeredata : titeredata.eu

#France

THEMAA : www.themaa-marionnettes.com

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes : www.letasdesable-cpv.org

Portail des Arts de la Marionnette : lelab.artsdelamarionnette.eu

#Italie

UNIMA Italie www.unimaitalia.it

Teatro Gioco Vita www.teatrogiocovita.it

Animateria : www.teatrogiocovita.it/formazione-professionale

#Slovenie

UNIMA Slovénie : www.facebook.com/unima.slovenia

Ljubljana Puppet Theater www.lgl.si/en

Maribor Puppet Theater www.lg-mb.si/en

#Grèce

UNIMA Greece www.unimahellas.org

Coopérative Synkoino synkoino-coop.gr

Redicolo Puppet Theater www.redicolo.com

Festival International de la Marionnette de Killis : www.thesspuppet.gr/

#International

UNIMA : www.unima.org

UNIMA Commission Europe : europe@unima.org

Nous tenons à remercier :

l'ensemble des participant-es et les membres des équipes des différents partenaires pour leur disponibilité, leur participation et le partage de leurs expériences et de leurs réflexions ;

les membres des Centres Nationaux de l'UNIMA en Belgique, Espagne, Italie, Grèce, Slovénie et France pour leur participation à la réunion de Tournai, organisée par le Centre de la Marionnette Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique et leurs contributions.

Photos

p1 : Marie Gaillard

p4 : Maria Manasi

p6 : Fabrizio Montecchi

p8 : Margo Wyon

p11 : Stathis Markopoulos

p15 : Stathis Markopoulos

p19 : Geoffrey Cartry

p21 : Fabrizio Montecchi

p28 : Maria Manasi

p34 : Teatro Gioco Vita

Contact :

infos@letasdesable-cpv.org

Financé par
l'Union européenne