

Alors : marionnette ou pas marionnette ?

Où va le théâtre de marionnettes aujourd'hui ? Quelles marionnettes correspondent exactement à la vision contemporaine de l'art ? Enfin, que peut-on considérer comme une marionnette de nos jours ? Je n'ai pas de réponses définitives à ces questions, mais j'essaie de les comprendre et d'y répondre, d'abord pour moi-même. Cette année, j'ai eu la chance d'assister à trois grands festivals de théâtre avec mes étudiants du département d'art du théâtre de marionnettes de l'université nationale de théâtre, de cinéma et de télévision Karpenko-Kary à Kyiv :

- 11. FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE MARIONNETTES PUPPETNOPUPPET, organisé en juin 2024 à Białystok, en Pologne, 24.

[Akademia Teatralna](#)

- FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ART DE LA PUPETRIE BABKARSKA BYSTRICA, organisé en Slovaquie à Banská Bystrica du 30 septembre au 6 octobre 2024.

[Program – Bábkarská Bystrica](#)

- et à un autre festival polonais 30. INTERNATIONAL FESTIVAL OF PUPPETRY ART à Bejalska Biała du 06 au 11 octobre.

[Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej](#)

J'aimerais dire tout de suite que les trois festivals ont rassemblé des représentations puissantes, les journées de festival étaient denses et intenses, chaque programme contenait des spectacles qui nous ont laissés bouche bée et nous nous sommes sentis très heureux d'avoir eu l'occasion de voir des œuvres que l'on peut sans aucun doute qualifier d'œuvres d'art. Mais... je ne peux pas qualifier tous les spectacles de théâtre de marionnettes. Dans beaucoup d'entre eux, il n'y avait pas de marionnette du tout ; dans certains spectacles, une marionnette complètement inutile apparaissait juste pour justifier le fait que le spectacle était né dans un théâtre de marionnettes ; dans certains spectacles, le rôle de la marionnette était réduit à une fonction purement décorative. Enfin, certains spectacles m'ont amené à me poser la question suivante : qu'est-ce qu'une marionnette de théâtre ?

Même le titre provocateur du festival de Białystok, PUPPETNOPUPPET, a suscité de telles questions. Ce n'est un secret pour personne que les marionnettistes de l'espace post-soviétique ont étudié à partir des livres de Sergei Obraztsov et de Mikhail Korolev. Korolev a noté les principaux types de marionnettes, tels que la gaine, la tige, la figure plate, les ombres chinoises, les marionnettes, et la nature même du théâtre de marionnettes, à savoir l'animation d'une matière inanimée, ce qui est le cas d'une marionnette. Une marionnette de théâtre doit être caractérisée par l'imagerie et la métaphore.

Peut-on alors qualifier le spectacle TUNNEL du Klaipeda Puppet Theatre (Lituanie), créé en collaboration avec le Ljubljana Puppet Theatre (Slovénie), mis en scène et scénographié par Miha Golob, de spectacle de théâtre de marionnettes ? Ce spectacle peut être qualifié d'étude de la lumière, il n'y a pas de marionnettes, pas de véritable scénographie, seulement des animations de lumière et d'obscurité et des possibilités illimitées d'utilisation de divers dispositifs d'éclairage et de projection. La création de

figures fantasmagoriques à partir de rayons lumineux était incroyablement métaphorique et figurative. Peut-on dire que la lumière est une figure ? Après tout, même si elle n'était pas littéralement une animation de la matière inanimée, la lumière existait en tant que personnage distinct et expressif.

[ŠVIESOS IR MATERIJŲ SPEKTAKLIS „TUNELIS“ \(BVTS\) - Teatras lėlė](#)

Où peut-on appeler marionnette le son, qui est le principal moyen d'expression dans le spectacle IT WILL RAIN TOMORROW... du BIALYSTOK PUPPET THEATER (auteur Philippe Dorrin, mise en scène, scénographie Anita Piotrowska) ? L'histoire est celle de personnes qui communiquent dans la réalité virtuelle, lorsque deux acteurs jouent sur scène en portant des lunettes VR et que le public regarde l'action dans des écouteurs. Les moments importants et les mouvements des acteurs sont soulignés par des sons dans les écouteurs du public. Lors de cette représentation, j'ai assisté à une excellente performance des acteurs dramatiques mais, une fois de plus, je n'ai pas vu la marionnette. À la fin de la représentation, j'ai abordé les acteurs et le metteur en scène et leur ai demandé si le son pouvait être considéré comme une marionnette. La réponse du metteur en scène a été la suivante : nous n'y avons pas pensé, mais vous avez probablement raison, le son est en effet un personnage à part entière dans cette pièce.

[Jutro będzie padać | BTL](#)

Un autre spectacle des hôtes du festival, le BIALYSTOK PUPPET THEATRE, ne comportait pas de marionnettes au sens traditionnel du terme, mais un concept très intéressant de MÉTAMORPHOSE (mise en scène, scénographie Marcin Bikowski) basé sur l'œuvre la plus célèbre de Franz Kafka. Du chaos que le metteur en scène a su créer sur scène, à partir de fils, d'objets, naît une étrange créature, qui n'est pas une illustration directe de l'œuvre de Kafka, mais une interprétation moderne du titre du cycle d'estampes de Francisco Goya "Le sommeil de l'esprit crée des monstres". Je ne sais pas si l'on peut appeler marionnettes les monstres créés par le metteur en scène, qui est aussi le scénographe, mais il est certain que ce que nous avons vu n'a rien à voir avec un quelconque système de marionnettes dont Korolev a parlé. Peut-être faudrait-il parler de théâtre d'objets, mais en tout état de cause, le spectacle a semblé moderne, intéressant et inhabituel.

[Przemiana | BTL](#)

La représentation de HIC SUN DRACONES par la troupe internationale de théâtre indépendant DIVADLO CONTINUO était tout aussi passionnante sur le plan visuel et émotionnel. Le spectacle n'a pas d'intrigue linéaire, pas de marionnettes mais un corps humain, du plastique, des effets visuels et l'incroyable imagination des créateurs. Il s'agit d'un poème lu au public dans le langage du théâtre physique, avec des éléments d'absurdité, de grotesque et de magie. Des parties de corps humains sont utilisées pour créer des créatures bizarres, les jambes, les bras, les têtes et les corps des acteurs agissent séparément, mais dans la scène suivante, de nouvelles images sont créées à partir des parties individuelles.

[Continuo Theatre - HIC SUNT DRACONES 2020 trailer - YouTube](#)

Nous avons eu des impressions émotionnelles très similaires en regardant deux autres spectacles, et après cela, nous n'avons plus eu à nous demander où se trouvait la marionnette. Ces spectacles ont été un véritable point fort du festival : BODY CONCERT de LONE WOLF TRIBLE [BODY CONCERT: Leg Duet | Lone Wolf Tribe, NYC Performance](#)

[Company AVATARA de ILIVA COMPANY LUSIONARY ROCKAZ COMPANY & DUDA PAIVA COMPANY. Illusionary Rockaz Company \(IRC\) - AVATARA](#) La première de ces deux performances est un spectacle mono de Kevin Augustine - un hymne au corps humain. Le corps de l'acteur lui-même et de grandes marionnettes hypertrophiées - des parties du corps, comme un bras, une jambe, un œil, un cœur géant, nous parlent sans un mot de la douleur et de la souffrance, de la naissance, de la vie et de la mort d'une personne à travers le plastique. Le spectacle est minimaliste dans sa forme, mais très expressif dans son contenu. À mon avis, le jeu de Kevin Augustine est la meilleure performance du festival. Parallèlement, AVATARA de Duda Paiva surprend par la combinaison d'une chorégraphie exquise et d'un travail fantastique des interprètes avec une marionnette et même avec plusieurs marionnettes en même temps. En fait, c'est le style caractéristique du maestro Duda Paiva.

Il convient de noter que le programme du festival de Białystok comprenait deux parties : des spectacles de compagnies professionnelles et des spectacles d'étudiants, une présentation des écoles de théâtre. Il était extrêmement intéressant de voir les différences entre les programmes des écoles de théâtre européennes et ceux des écoles de théâtre ukrainiennes. Bien sûr, les œuvres des étudiants ne pouvaient pas être aussi importantes que celles des groupes professionnels, mais regarder les spectacles des étudiants nous permet d'être optimistes quant à l'avenir de la marionnette.

Le seul spectacle de marionnettes du festival était WHO IS AFRAID OF MRS. D ? de l'ACADEMIE NATIONALE DES ARTS DE THÉÂTRE STANISLAV WYSPIANSKI DE KRAKOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW. Ce n'était peut-être pas une révélation en matière d'esthétique théâtrale, mais les excellentes marionnettes utilisées par les jeunes acteurs étaient vraiment convaincantes. Nous sommes tous tellement habitués à voir un acteur à côté d'une marionnette, et parfois à la place d'une marionnette, que l'existence d'une seule marionnette sur scène avec un acteur caché ressemble à de la vraie magie et provoque une véritable surprise dans le public.

MATILDA FATUR a impressionné le public par ses talents d'actrice en présentant son spectacle solo ACADEMY DIMITRI SWITZELAND. Tous les moyens d'expression sont le piano électronique, la contrebasse, le masque, la voix magnifique, la plastique et le charisme inégalé de l'actrice. WHERE IS THE BEAT ? est une histoire simple de l'existence humaine dans la société, que l'actrice présente magistralement au public dans le genre du stand-up.

["Where is the beat?" - trailer \(Matilda Fatur\) on Vimeo](#)

Il était très intéressant de voir la réinterprétation des monologues de Shakespeare, les miniatures STUTTCASE 1+2 avec différentes marionnettes jouées par les étudiants de l'UNIVERSITÉ D'ÉTAT DE LA MUSIQUE ET DES ARTS DE LA SCÈNE, département FIGURENTHEATRE, de Stuttgart.

Le format des spectacles d'étudiants n'impliquait pas toujours la présentation de performances achevées, il s'agissait parfois simplement d'esquisses, de croquis pour de futures œuvres, et il était également très intéressant d'observer ce processus de travail, mais l'une de ces œuvres a vraiment impressionné. Le spectacle "20 DEN" de l'ALEKSANDR ZELWEROWICH NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART SN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALOSTOK, joué en solo par la jeune actrice JULIA FIDELUS, est

une histoire autobiographique tragicomique de la relation de l'actrice avec sa mère décédée. Sur scène, on ne voit qu'une baignoire, beaucoup de bas, une marionnette de sa mère faite de ces mêmes bas et une merveilleuse actrice qui retient l'attention du public pendant près d'une heure, le faisant rire et pleurer. Nous avons eu l'occasion de revoir ce spectacle au festival de Bielsk Biala et de ressentir toute la palette d'émotions que l'actrice partage généreusement avec le public.

L'UNIVERSITÉ NATIONALE DE THÉÂTRE, DE CINÉMA ET DE TÉLÉVISION DE KYIV KARPENKO-KARY, DÉPARTEMENT DE L'ART DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES, a présenté à ce festival le spectacle VERTEP. HOPENESS, une réinterprétation moderne du théâtre folklorique ukrainien traditionnel VERTEP. Ce spectacle associe l'histoire biblique classique de la naissance de Jésus-Christ aux événements actuels de l'agression russe contre l'Ukraine. L'histoire du Sauveur nous donne l'espoir que tout Hérode (bien sûr, le public a immédiatement deviné qui est le roi Hérode moderne) sera vaincu et que l'étoile du bonheur brillera sur l'Ukraine, comme elle l'a fait sur le Vertep. Le public a accueilli notre spectacle très chaleureusement et nous avons immédiatement reçu plusieurs invitations pour d'autres festivals. À la fin du spectacle, un séminaire très intéressant a été organisé sur le thème "Le Vertep ukrainien. Traditions et modernité".

[Трейлер «Вертеп. Надія»](#)

D'une manière générale, je tiens à souligner le très haut niveau de formation des étudiants de Bialystok, ainsi que la grande culture du théâtre de marionnettes polonais en général. Le festival s'est déroulé dans une atmosphère fantastiquement bienveillante et créative, créée par les étudiants, les enseignants de l'Académie et surtout par l'inégalable directrice artistique du festival, Marta Rau.

Nous avons vu encore moins de marionnettes qu'à Bialystok lors du 24e FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ART DES MARIONNETTES BABKARSKA BYCTRICA, qui s'est déroulé du 1er au 6 octobre 2024 à Banska Bystrica, en Slovaquie. La devise du festival de cette année était FREEDOM IS ART (la liberté est un art). Nous avons vu dans le programme du festival des performances proches de l'art du cirque et purement dramatiques. Il est d'autant plus intéressant de voir une marionnette, surtout si l'acteur est un maître de la marionnette.

Le spectacle solo du PUPPET THEATER AT THE CROSSROADS, hôte du festival, intitulé KAMIL et basé sur une merveilleuse pièce de la dramaturge polonaise MARTA GUSNIOWSKA, nous a raconté l'histoire d'un chien qui a été laissé à un étranger pendant plusieurs jours. Le jeune et très séduisant MATUS HOLLY nous a raconté une histoire douce et touchante. Il a travaillé si subtilement et si habilement avec la marionnette dans une technique ouverte que, malgré tout le charisme de l'acteur lui-même, nous avons envie de regarder la marionnette.

[КАМИЛЬ – Бабкарська Быстриця](#)

Les marionnettistes du PUPPET THEATER ZHILINA nous ont présenté un spectacle léger et drôle avec une belle scénographie. Le spectacle de ROBINSON.KA n'a rien révélé de fondamentalement nouveau pour nous, mais il a été mis en scène et joué de manière très compétente et a été très bien accueilli par le public.

[Robinson.ka – Bábkové divadlo Žilina](#)

La représentation du PUPPET THEATRE KOSICE de Slovaquie, intitulée NO, a été une véritable farce artistique. Les acteurs ont parlé aux jeunes spectateurs des enfants d'une manière ludique, notamment de ce qui se passe à la maison lorsque les enfants sont laissés seuls. Il n'y avait pas de marionnettes classiques dans ce spectacle, mais un théâtre d'objets, des marionnettes improvisées et une performance très capricieuse de la part des acteurs.

[B. Mazúch: NIE! - Bábkové divadlo v Košiciach](#)

Séparément, je voudrais parler de deux spectacles, l'un en République tchèque et l'autre en Slovaquie, qui ont été mis en scène sur la base du même matériel littéraire, à savoir le livre La fin de l'homme rouge de Svetlana Aleksievich, lauréate du prix Nobel de littérature. Je ne vais pas analyser la valeur artistique de ces spectacles ; je ne parlerai que de leur signification. La première pièce de la compagnie tchèque SPITFIRE COMPANY, THE LAST OF THE SOVIETS, nous a montré le caractère dégoûtant et trompeur du système soviétique à travers la nourriture. La deuxième pièce, basée sur le même livre et présentée par les hôtes du festival, THE SECONDHAND TIMES. THE END OF THE RED MEN (La fin des hommes rouges) a raconté l'horreur et la criminalité du régime totalitaire, que la République tchèque et la Slovaquie ont connu dans toute son ampleur. Mais... Le livre, écrit en 2015, condamne réellement ce dont l'espace post-soviétique actuel souffre depuis plus de 70 ans. Et cela semble avoir été guéri, tout est fini et laissé derrière soi. Seule l'agression russe actuelle contre l'Ukraine a montré que ce totalitarisme n'a pas disparu, qu'il continue à détruire tout ce qui l'entoure, et que le message que les deux pièces nous envoient, à savoir que c'était vraiment terrible, mais que tout s'est terminé avec la chute de l'Union soviétique, que tout appartient au passé, est complètement erroné. Le totalitarisme, le fascisme moderne, n'a pas disparu, le peuple ukrainien le combat héroïquement en ce moment même et l'Europe a l'illusion que cette guerre n'est pas la sienne, qu'elle n'affectera pas l'Europe. Non, il le fera, le fascisme s'est déjà approché très près des frontières européennes, et parfois il se bat déjà pour le pouvoir dans certains pays européens. Et l'incapacité à comprendre ce facteur, que ces deux spectacles très talentueux nous ont montré, peut conduire au retour de tout ce que les réalisateurs tchèques et slovaques de l'œuvre d'Aleksievich ont condamné, dans un avenir très proche.

[Spitfire Company | The Last of the Soviets | Official Trailer](#)

[ČASY ZO SECOND HANDU. KONIEC ČERVENÉHO ČLOVEKA - trailer](#)

Et pour terminer l'histoire du festival slovaque, je voudrais vous parler de la meilleure performance à mon avis subjectif - une pièce plastique sans paroles de l'artiste tchèque ANDREY LYGA THE FAIRYTALE FOR THE BRAVE (Le conte de fées pour les braves). Il n'y a pas de marionnette traditionnelle dans ce spectacle, il y a le corps de l'acteur, qu'il possède parfaitement, il y a une bande sonore merveilleuse et il y a un morceau d'argile que l'acteur transforme en masque, le transforme, se fait capturer par lui, se bat, gagne et perd à nouveau. Une histoire non verbale sur le dépassement de soi, de ses peurs et de ses doutes. En général, le festival BABKARSKA BYCTRICA m'a laissé une impression très agréable et j'ai déjà envie de retourner dans cette petite ville slovaque au milieu des montagnes.

["Pohádka pro odvážné" teaser](#)

Après avoir parcouru moins de deux cents kilomètres, nous sommes arrivés dans la pittoresque ville polonaise de Biała Biała pour le XXX. FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ART DES PUPPETES organisé par le théâtre local BANIALUKA, qui s'est déroulé du 06 au 11 octobre 2024. Malheureusement, nous n'avons pu profiter du programme du festival que pendant trois jours, et il y avait vraiment de quoi s'amuser. L'idée du festival est de faire de la marionnette un sujet, et non un objet de spectacle. Le site web du festival indique que, malgré les préoccupations concernant la marionnette en tant que matière à animer, les marionnettes et les animateurs devraient faire partie de recherches et d'expériences créatives, mais qu'ils requièrent également les compétences du marionnettiste. C'est ce savoir-faire que nous avons pu apprécier.

Le lendemain de notre arrivée, nous avons assisté au spectacle qui m'a le plus impressionné. ANYWHERE de la compagnie française THÉÂTRE DE L'ENTROUVERT surprend et fascine dès les premières secondes. Il s'agit d'une étude sur l'eau, dans tous ses états, de la glace solide dont est faite la poupée, à l'état liquide de l'eau elle-même, jusqu'à la vapeur. C'est une existence fantastique de l'actrice sur scène, de son interaction avec la marionnette, et du contrôle technique incroyablement difficile de la marionnette sur de très longues ficelles. Comme l'a noté Marek Waszkel dans sa critique du spectacle, il s'agit d'un essai poétique ou d'une poésie visuelle. Une poupée de glace exquise (avant chaque représentation, les artistes remplissent des moules en silicone avec de l'eau et congèlent la poupée) devient progressivement transparente sous l'influence de la température devant le public, puis commence à fondre. C'est ainsi qu'Œdipe meurt progressivement dans les bras de sa fille Antigone. La pièce est inspirée du roman Œdipe roi de Henry Bauhaus. Le péché d'Œdipe est effacé par la pluie qui tombe sur la scène et la poupée, qui a presque fondu, disparaît dans le brouillard. Le concept fantastique de la pièce d'ELISE VIGNERON surprend par son originalité, et le jeu d'ELISE VIGNERON, HELENE BARREAU, MARKBLASHFORD par son habileté.

[Anywhere](#)

La pièce de la compagnie théâtrale espagnole ZERO EN CONDUSTA LA PHAZZ raconte comment une personne qui grandit crée ses propres peurs, ses propres monstres. Ce spectacle peut-il être qualifié de ballet moderne avec des marionnettes et des masques, ou s'agit-il d'un théâtre de marionnettes avec une chorégraphie ? Quoi qu'il en soit, la merveilleuse plasticité synchronisée des acteurs et le travail impeccable des masques surprennent et fascinent. Le héros de la pièce n'est pas joué par un seul acteur, chacun traverse cette image à tour de rôle, se transmettant non seulement le masque mais aussi la plasticité du héros. C'est une pièce sans paroles, dans laquelle tout est absolument clair pour le public. À mon retour du festival, j'ai appris que cette pièce, mise en scène par JULIETA GASCON, avait remporté le Grand Prix d'un autre festival international polonais, LALKA TEZ CLOWIEK, à Varsovie. Bravo donc aux Espagnols !

[La Phazz by Zero en Conducta](#)

HAMLET ON THE ROAD par le groupe tchèque DIVADLO RADOST de Brno est une réinterprétation de la plus célèbre tragédie dans le style de DARK CABARET. La musique et les chansons jouées en direct, une camionnette de théâtre itinérante remplissant la grande scène du drame TEATR POLSKY, de grandes marionnettes à tringle, Hamlet sous la forme de Kaszparek, tout cela renvoie le public aux traditions du théâtre folklorique tchèque. Ce fut la plus grande représentation du festival, avec une

magnifique scénographie de PAVEL HUBICHKA, une musique lumineuse et incendiaire de TOMASZ LEWANDOWSKI et une mise en scène exquise de JOANNA ZDRADA.

[HAMLET ON THE ROAD](#)

Le dernier spectacle que je voudrais mentionner est celui de SYN TEATR WOLNOSC de Białystok, en Pologne. Une intrigue quelque peu absurde, dans laquelle nous devinons le mythe du fils prodigue, nous a été racontée par trois merveilleux acteurs, un ensemble fantastique composé de KAROL SMACZNY, MATEUSZ SMACZNY et MARCIN TOMKIEL, ainsi que du musicien MICHAŁ GORCZYŃSKI, qui accompagne l'action scénique en direct. Ce spectacle n'avait pas de metteur en scène ni de scénographe, tout ce que nous avons vu sur scène a été créé par les acteurs ensemble, ce qui explique peut-être pourquoi on avait l'impression que l'action était née de manière improvisée, ici et maintenant. Il s'est avéré que cette pièce était déjà bien connue du public polonais, puisqu'elle avait déjà reçu le prix principal du festival de théâtre d'avant-garde PESTKA.

[Syn | BTL](#)

Quelles conclusions puis-je tirer après avoir vu les spectacles des trois festivals ? L'esthétique de la marionnette européenne est très différente des traditions de la marionnette ukrainienne. Ce n'est ni une bonne ni une mauvaise chose ; c'est une affirmation que nous avons quelque chose à partager avec les marionnettistes européens et quelque chose à apprendre d'eux. Tout d'abord, nous devrions apprendre à raconter des histoires de manière non verbale, nous avons vu beaucoup de spectacles sans paroles ou avec un minimum de texte. Nous avons vu beaucoup de spectacles qui n'avaient pas d'intrigue linéaire, beaucoup de combinaisons de genres différents : théâtre plastique, chorégraphie, chant. Nous avons vu beaucoup de spectacles avec de la musique en direct, et c'est une grande tendance. Nous avons vu très peu de spectacles avec une scénographie intéressante et imaginative et, à mon avis, le fait que la scénographie disparaisse dans les spectacles n'est pas une bonne tendance. Nous avons vu des techniques de marionnettes inhabituelles. Mais ce qui est particulièrement précieux pour nous, c'est que le théâtre de marionnettes n'a pas de frontières, que tout peut être marionnette : une ombre, un objet, un corps humain, la lumière, le son, différents matériaux et textures de matériaux. Et même si nous ne pouvons pas toujours voir une marionnette traditionnelle dans les spectacles, laissons notre art se développer davantage en mélangeant différents genres, laissons le théâtre disposer de tout, tant qu'il est hautement artistique, métaphorique et figuratif.

Mikhail Urytskyi