

Fishing for Fresh ideas

Résumé

**des nouvelles idées présentées lors du 24e congrès mondial
de l'UNIMA - la marionnette sans frontières**

Chuncheon, République de Korea

May 28 2025

Aina Ramolete (Philippines)

Pagkukubli (La dissimulation)

Bonjour à tous, je m'appelle Aina Ramolete et je suis marionnettiste à Manille, aux Philippines. Je poursuis actuellement ma maîtrise en arts de la marionnette à l'université du Connecticut. Cette pièce était à l'origine un projet final pour mon cours de mise en scène et a depuis évolué vers une exploration plus profonde de la forme, de l'histoire et de la narration immersive. Il s'agit d'une performance basée sur le mouvement qui intègre une marionnette de style *otome bunraku*, des masques et un mapping vidéo pour créer une narration visuelle et émotionnelle en couches.

L'œuvre s'inspire d'une source profondément personnelle et politique : la période de la loi martiale aux Philippines, qui a débuté dans les années 1970 et s'est étendue sur quatorze ans. Cette période a été marquée par des enlèvements généralisés, des exécutions extrajudiciaires, la suppression de la liberté d'expression et de graves violations des droits de l'homme - un héritage oppressif qui continue de résonner dans la société philippine contemporaine et au-delà. Cette pièce est en partie une réponse à ce chapitre sombre de notre histoire et un commentaire sur le présent, où le fils de l'ancien dictateur occupe aujourd'hui la plus haute fonction du pays. Son élection en 2022 a été un rappel brutal de la nature cyclique du pouvoir et un coup douloureux pour ceux qui se sont battus - et continuent de se battre - pour la justice et la liberté démocratique.

Au fond, ce travail est aussi une enquête sur l'intégration de la marionnette traditionnelle avec les technologies numériques émergentes. J'ai déjà créé des œuvres qui expérimentaient le mapping vidéo, et cette pièce représente la continuation et l'approfondissement de cette recherche. Mon objectif est de développer un environnement théâtral immersif où les marionnettes, les médias numériques et les interprètes en direct convergent, invitant le public non seulement à être témoin, mais aussi à s'engager. J'envisage un espace où les spectateurs dépassent la passivité pour devenir des participants actifs à l'expérience, forgeant un lien plus intime et plus dynamique avec le spectacle.

Contact: +63 917 776 1570 / +1 860 975 8201

Site Web: mbramolete.myportfolio.com

Instagram: @aynaisabel/ @mulatpuppets

Facebook: Aina Ramolete

Ana Lorite (Espagne & Nouvelle-Zélande)

“Fils Itinérants”

Entre 2017 et 2020, avec mon compagnon de vie et d'art Sergio Aguilar, nous avons développé avec Naranjarte un projet éducatif et artistique indépendant qui nous a menés dans 14 pays sur 4 continents. Nous avons joué dans de grandes villes et des zones reculées, collaboré avec 21 écoles et interviewé 35 enseignants et 55 marionnettistes. Notre objectif était d'explorer le rôle de la marionnette dans l'apprentissage des langues et son potentiel comme outil de communication interculturelle. Ce qui a commencé comme une recherche pédagogique est devenu une célébration du pouvoir de la marionnette pour relier les êtres humains, au-delà des langues et des origines.

Le projet a été autogéré et autofinancé grâce à nos économies de toute une vie et aux représentations de rue de notre spectacle, donnant lieu à une ébauche de livre interactif enrichi de codes QR renvoyant à des vidéos documentaires. Nous cherchons actuellement un soutien pour le publier.

En 2020, nous nous sommes installés en Aotearoa/Nouvelle-Zélande. Depuis, j'ai travaillé comme enseignante en utilisant quotidiennement les marionnettes en classe. Avec Naranjarte, nous avons créé deux nouveaux spectacles sans paroles mêlant marionnettes et jonglerie. En 2024, nous avons repris nos tournées internationales, proposant spectacles et ateliers, partageant notre vision de la marionnette comme pont entre les cultures.

Cette présentation partage notre expérience de vie avec un spectacle dans le sac à dos, les apprentissages récoltés et nos réflexions sur les frontières entre art, éducation et rêves.

Contact: +34 606273946 - whatsapp / +64 273237285

Site Web: <https://www.naranjarte.com/>

Instagram: <https://www.instagram.com/naranjartecom/>

Facebook: <https://www.facebook.com/naranjartecom>

Youtube: <https://www.youtube.com/user/naranjarte>

Hélène Ducharme (Canada)

Créer du théâtre de marionnettes pour les enfants sur le spectre de l'autisme.

Fondé en 2001, Motus est une compagnie canadienne de théâtre de marionnettes qui développe des créations originales en direction du jeune public et tourne à travers le monde. Depuis 2017, nous développons un volet de recherche et de création spécifiquement pour les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et/ou ayant une déficience intellectuelle qui intègre la marionnette, le jeu d'acteur et la musique en direct.

Arbre, tout un monde

En 2022, Motus a créé une première pièce de théâtre sensoriel interactive pour les enfants ayant un TSA. Cette pièce conçue pour 5 familles ou 1 classe (maximum 8 enfants) a été présentée 200 fois au Québec et au Canada ainsi qu'au Lincoln Center à New York.

Adaptation pour les bébés

Nous avons développé une version pour les bébés de 0 à 3 qui se joue avec la même équipe de tournée, dans le même décor. Cela a grandement aidé à ce que des diffuseurs habitués à programmer des spectacles pour bébés prennent le risque de programmer la version pour enfants TSA.

Atelier-spectacle en classes spécialisées

Nous avons aussi développé des atelier-spectacles qui peuvent se réaliser dans les écoles. 2 ateliers en classes et 1 atelier qui se déroule dans la piscine de l'école avec une ou deux classes à la fois.

FAN (Festival des Arts pour la Neurodiversité)

L'équipe de Motus travaille présentement à mettre sur pied un tout nouveau festival, unique au Canada, qui a comme objectif d'offrir une programmation nationale et internationale spécialement créée pour les enfants de la neurodiversité! Le FAN verra le jour en avril 2027.

Contact : helene@theatremotus.com

Site web : theatremotus.com

Ryoko Umemuro (Japon)

Watage – « L’art pour moi » pour tous

Présentation du projet :

De nombreuses personnes – en raison d'une maladie, d'un handicap, de l'âge, de la pauvreté ou de responsabilités familiales – n'ont pas accès aux arts vivants. Watage vise à créer une société où chacun peut profiter des arts et de la culture selon ses besoins. À partir d'enquêtes et d'entretiens, des artistes, des chercheurs et des personnes concernées co-crèleront des spectacles de marionnettes personnalisés. Nous développerons des méthodes souples et accessibles que nous partagerons librement pour favoriser une société plus inclusive.

Objectif :

Permettre aux personnes socialement vulnérables d'accéder aux arts vivants, quels que soient leur condition physique, mentale ou environnementale. Nous souhaitons également explorer le potentiel innovant des arts et contribuer à l'élaboration des politiques culturelles au Japon.

Contexte :

Nous avons présenté du théâtre de marionnettes dans des écoles spécialisées et des établissements médico-sociaux, et observé ses effets positifs. Pourtant, de nombreuses personnes restent exclues en raison de problèmes de santé ou de mobilité. La plupart des spectacles sont standardisés, et les zones rurales manquent d'accès aux artistes professionnels. L'accès à la culture est un droit humain et contribue au bien-être de tous.

Activités :

Recherche : Enquêtes et entretiens pour comprendre les besoins et effets du théâtre de marionnettes.

Création : Conception d'œuvres personnalisées, de méthodes inclusives et durables.

Partage : Publication des résultats en ligne, ateliers et symposiums.

Résultats attendus :

Meilleur accès, amélioration du bien-être, innovation créative, et contribution à des politiques culturelles inclusives.

Contact: umemuro@8-c.net

Jenny Ellis (Australie)

Turn Off The Dark (Éteignez l'obscurité)

Turn Off the Dark est un nouveau spectacle de marionnettes sur la santé mentale positive, réalisé avec et pour des enfants d'école primaire. Le titre a été inspiré par les paroles d'un enfant qui voulait qu'on allume une lumière, mais qui a plutôt demandé "qu'on éteigne l'obscurité". Il illustre la manière dont les enfants perçoivent le monde différemment des adultes et comment ils donnent un sens à leurs propres expériences. Notre approche créative célèbre leur perspective unique et les considère comme des partenaires créatifs égaux.

L'histoire est celle d'un garçon qui se retrouve seul lors d'un black-out. Au fur et à mesure que les bruits de la nuit se font entendre, ses inquiétudes déforment sa perception du monde. Le marionnettiste joue le rôle de sa voix intérieure - une voix intérieure qui ne l'aide pas. L'histoire explore le genre de conversations que nous avons tous avec nous-mêmes dans notre propre tête - et qui ne font souvent qu'empirer les choses. Alors que les bruits du dehors qu'il entend sont provoqué par un opossum, ses peurs créent un monstre auquel il croit.

Le spectacle traite des émotions plus sombres, comme l'anxiété, et de la manière de les traiter pour laisser la lumière revenir. Environ 13,6 % des enfants australiens souffrent de troubles mentaux. Malgré les investissements récents dans le domaine de la santé mentale en Australie, l'intervention précoce dans l'enfance a été largement négligée. Les enfants dont les problèmes de santé mentale sont identifiés à un stade précoce en retirent des bénéfices immédiats et à long terme tout au long de leur vie. Nous ne pourrons jamais éliminer ces sentiments ou émotions, mais ce spectacle vise à donner aux enfants des clés pour les gérer et y faire face lorsqu'ils se présentent, plutôt que de rester bloqués.

Website: www.littlewingpuppets.com

Instagram: www.instagram.com/littlewingpuppets/

Facebook: www.facebook.com/littlewingpuppets

TikTok: www.tiktok.com/@littlewingpuppets

Louis Sergejev (France)

Entièrement peuplée

Avec Entièrement Peuplée, le collectif se penche sur l'écriture d'une mythologie moderne installée dans un territoire et inspirée de ses habitant·e·s. Ce projet de création se décline et se réinvente avec chaque nouveau partenaire, en fonction des réalités et des enjeux de son territoire et pour une durée définie. En partant à la rencontre des habitant·e·s, le collectif cherche à révéler des situations à la fois familières, ancrées dans le quotidien, et étrangères, c'est-à-dire amplifiées au point de prendre une dimension proprement mythique. Les personnes rencontrées deviennent les protagonistes, héros ou anti-héros, de nos œuvres.

Nous réalisons les marionnettes à l'effigie des habitants d'un territoire.

A l'aide de photographie et d'impression 3D, les marionnettes peuvent prendre la forme de gaine ou de pantin à taille humaine.

Une création Entièrement Peuplée aboutit à une proposition théâtrale dans l'espace public et/ou à une exposition. Nos mises en scène peuvent inclure de la marionnette, des podcasts et montages audio, de la musique ou de la photographie en fonction des artistes impliqué·e·s.

Contact : printempsdumachiniste@gmail.com

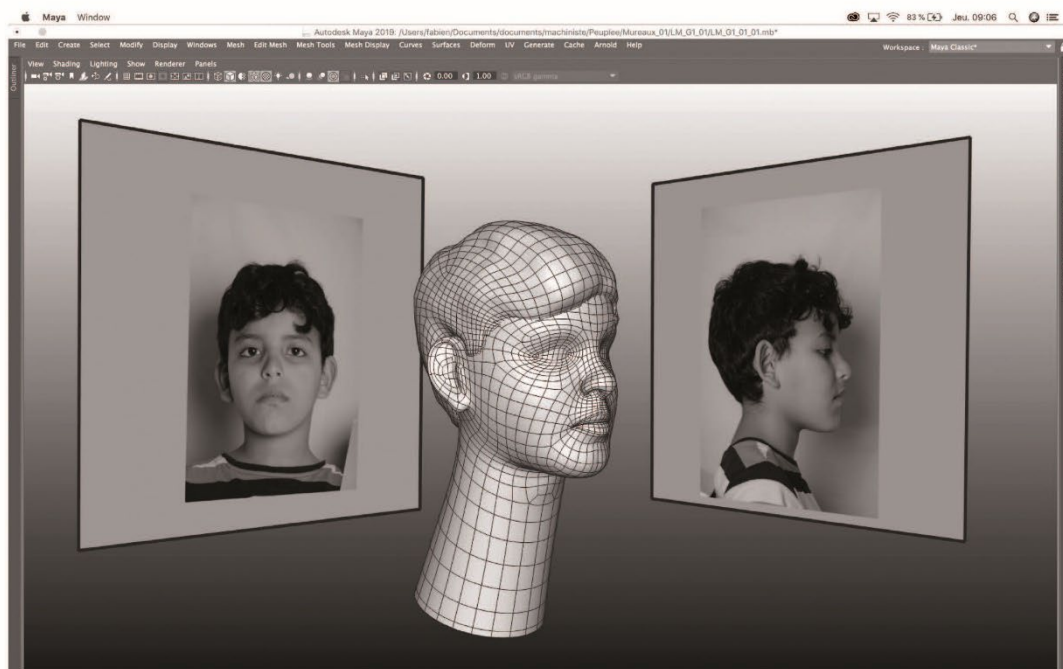
Site web : <https://www.printempsdumachiniste.com/crea-collectives>

Instagram : @le.printemps.du.machiniste

Facebook : Le Printemps du Machiniste

Linkedin : Le Printemps du Machiniste

Dans les pages suivantes, Le Printemps du Machiniste présente quelques photos et impressions car ils n'ont malheureusement pas pu se rendre sur place.

1. Photographie et modélisation des portraits des habitant-e-s pour les imprimer en 3D.

2. Les photos sont apposées sur les sculptures vierges grâce au principe d'hydrographie.

3. Marionnettes à gaines à l'effigie des habitant·e·s de Clamart.

4. Ginette rencontre la marionnette à son effigie à l'issue d'une représentation qui mettait en scène sa parole et son histoire.