

Gestes de travail : fabriquer, créer, transmettre

Jeudi 18 et vendredi 19 avril 2024 à l'Université d'Artois
Salle des colloques (10.06), Maison de la recherche (Arras)

PROGRAMME

Premier volet du colloque international « Gestes et processus dans les arts de la marionnette » organisé par Marie Garré Nicoara (Université d'Artois), Oriane Maubert (Université de Strasbourg) et Shirley Niclais (Université de Poitiers)

Image : Anaëlle Impe

Jeudi 18 avril

Université d'Artois, Maison de la Recherche, Salle des colloques

9h Accueil

9h30 Introduction générale du colloque

Marie Garré Nicoara, Oriane Maubert, Shirley Niclais

Session 1 – Gestes de travail, artisanat et fabrique en scène

Modération Shirley Niclais

10h « Exposer les coulisses : le geste technique en scène »

“Exhibiting behind the scenes: the technical gesture on stage”

Marie Garré Nicoara

10h30 « Gestes de travail par la marionnette : la fabrique de soi »

“Working gestures from a puppet : a self-made puppet”

Oriane Maubert

11h30 « L'interprète et le savoir de la main »

“The performer and the hand's knowledge”

**Entretien avec Nicolas Saelens, compagnie Théâtre inutile,
modération Oriane Maubert**

Échanges

12h30 - Pause repas

Session 2 – Créatrices et patrimoine

14h « Machineries, masques, mécanique des corps : quelle transmission pour le patrimoine du Théâtre de La Licorne »

“Machinery, masks, body mechanics: what transmission for the heritage of the Théâtre de La Licorne”

Rencontre avec Claire Dancoisne, modération Marie Garré Nicoara

Échanges

Pause

15h30 Projection du film « Les marionnettes naissent aussi »

Réalisation Noémie Géron, suivie d'un entretien avec Noémie Géron, modération Shirley Niclais

Screening of the film "Puppets are also born", directed by Noémie Géron, followed by an interview with Noémie Géron

Échanges

17h30 Clôture de la journée

Vendredi 19 avril

Université d'Artois, Maison de la Recherche, Salle des colloques

9h Accueil

Session 3 – Gestes de fabrique, gestes d'animation : quelle transmission ?

Modération Shirley Niclais

9h30 Rencontre avec le groupe des constructeur·rices THEMAA: avec **Fleur Lemercier** (présentation de la rubrique « Derrière l'établi » de la revue Manip), **Anaëlle Impe** et **Noémie Géron** (présentation des travaux de la chaire IciMa)

Discussion with THEMAA's manufacturers' group

Modération Nicolas Saelens et Oriane Maubert

Échanges

Pause

10h30 « Transmettre le patrimoine gestuel et le corpus pédagogique de la compagnie Philippe Genty »
“Transmitting the gestural heritage and educational corpus of the Philippe Genty company”

Nancy Rusek et Éric de Sarria, compagnie Mots de tête

Échanges

12h - Pause repas

Session 4 – Formation et transmission à l’international

Modération Oriane Maubert

14h « Apprendre à créer au Théâtre aux Mains Nues : enquête de terrain sur une école de marionnettistes »

“Learning to create at the Théâtre aux Mains Nues (Paris): a field research project in a puppetry school”

Laurette Burgholzer

14h30 « Au-delà de la tradition : de nouvelles frontières dans la formation des marionnettistes »

“Oltre la tradizione: nuove frontiere nella formazione dei puppeteers”

Sarah Vecchietti en dialogue avec Ester Fuoco

15h « L’Histoire du théâtre de marionnettes ukrainien sous le prisme des théories postcoloniales : comment parler aux étudiant·es du passé et du futur de cet art de la scène »

“The history of the Ukrainian puppet theater from the perspective of postcolonial theory: how to talk with students about the past and future of performing arts”

Daria Ivanova-Hololobova

Échanges

16h30 Clôture de la journée

Biographies des communicant·es

Laurette Burgholzer (ATER, Université Paris 8), chercheuse en arts du spectacle et plasticienne, est autrice d'une thèse (Université de Vienne) sur les redécouvertes du masque dans le théâtre en France autour de 1900. Elle étudie, depuis 2017, la transmission de pratiques corporelles, de terminologies et de procédés de création dans les formations d'acteurs marionnettistes. Elle a codirigé (2022-2024) le projet de recherche « Apprendre à créer », soutenu par la DGCA du ministère de la Culture.

Laurette Burgholzer is a researcher in performing arts and a visual artist. She is the author of a doctoral thesis (University of Vienna) on the rediscoveries of the mask in French theater around 1900. Since 2017, she has been studying vocational training in the field of contemporary puppetry (bodily practices, terminologies, creative processes). She currently teaches at Paris 8 University. From 2022 to 2024, she co-directed the research project "Apprendre à créer [Learning to create]", supported by the French Ministry of Culture.

Claire Dancoisne, metteuse en scène et cofondatrice du Théâtre La Licorne en 1986, est diplômée de sculpture aux Beaux-arts de Lille. Depuis près de trente ans, elle défend à travers La Licorne un théâtre exigeant capable de parler à tous, un théâtre plastique constitué par l'emploi du masque, de l'objet et du comédien marionnettisé. Claire Dancoisne a réalisé 36 créations, des spectacles en salle, de rue, pour jeune public, en appartement, dans des lieux insolites ainsi que de grands événements... Elle est chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur depuis juillet 2009.

Claire Dancoisne, director and co-founder of the Théâtre La Licorne in 1986, is graduated in sculpture from the Beaux-arts of Lille. For almost thirty years, through La Licorne, she has defended a demanding theater capable of speaking to everyone, a plastic theater constituted by the use of the mask, the object and the puppet actor. Claire Dancoisne has produced 36 creations, indoor shows, street shows, for young audiences, in apartments, in unusual places as well as major events... She has been a knight in the national order of the Legion of Honor since July 2009.

Ester Fuoco est chercheuse en Arts du Spectacle à l'Université IULM. En 2019, elle obtient un doctorat en Humanités Numériques (Universités

de Gênes et Paris 7), et reçoit en 2023 l'habilitation nationale de Professeure Associée. Lauréate d'une bourse de recherche à l'Institut de Biorobotique de l'École Supérieure Sant'Anna, elle a été postdoctorante pour le projet « Théâtre Onlife: convergences créatives et de réception entre live, digital et transmédiabilité » (2022-23). Ses recherches portent sur les nouvelles technologies et la performance, selon une perspective anthropologique et esthétique.

Ester Fuoco is a researcher in Performing Arts at the IULM University. In 2019, she obtained a PhD in Digital Humanities (Universities of Genoa and Paris 7). She received the French and Italian qualification of Associate Professor in Performing Arts. She won a research grant at the Institute of Biorobotics at the Sant'Anna School of Advanced Studies, she was a postdoctoral researcher with the project «Onlife Theatre: Creative and Reception Convergences between Live, Digital, and Transmediality» (2022-23). Her researches focus on new technologies in performance, from an anthropological and aesthetic perspective.

Marie Garré Nicoara est Maîtresse de Conférences en arts de la scène à l'Université d'Artois et autrice d'une thèse sur les enjeux spatiaux et scénographiques de la marionnette contemporaine (2013). Ses recherches explorent l'espace d'un point de vue dramaturgique et scénographique, et les scènes contemporaines à la croisée de l'esthétique et de l'étude des processus de création. Elle a codirigé avec Julie Postel l'ouvrage *Corps béants, corps morcelés : altération et constellation du corps dans les arts scéniques et visuels* (2018) et publié des articles pour *Europe* « La marionnette aujourd'hui » (2022), *L'Annuaire théâtral* « Gestes ordinaires dans le spectacle vivant » (2018), ou *La marionnette instrument pour la scène* (2023).

Marie Garré Nicoara, Lecturer in performing arts at the University of Artois, is the author of a thesis on the spatial and scenographic issues of contemporary puppetry (2013). Her current research explores space from a dramaturgical and scenographic point of view, and contemporary scenes at the crossroads of aesthetics and the study of creative processes. She coedited with Julie Postel the book *Yawning bodies, fragmented bodies: alteration and constellation of the body in the performing and visual arts* (2018) and has published articles in *Europe* "Puppetry today" (2022), *L'Annuaire théâtral* "Ordinary gestures in live performance" (2018), *Études théâtrales* "Puppet voices" (2014), or *The puppet instrument for the stage* (2023).

Après ses études à l'EDT 91 et à l'université Paris 3, **Noémie Géron** se forme à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues. Elle est initiée à la construction par Émilie Valantin et Greta Bruggeman, et commence à travailler en 2009 comme assistante à la mise en scène et accessoiriste puis comme responsable des formations au Théâtre aux Mains Nues. À partir de 2015, elle travaille en tant que scénographe et constructrice pour diverses compagnies. Elle transmet la construction et la manipulation à différents publics. Co-fondatrice du collectif NAPEN, elle est engagée dans différentes recherches concernant la marionnette (Chaire ICiMa 2019-24).

After her studies at EDT 91 and the Paris 3 University, **Noémie Géron** trained in puppetry at the Théâtre aux Mains Nues. She learnt puppet construction with Émilie Valantin and Greta Bruggeman, and began working in 2009 as an assistant director and prop maker, then as head of training at the Théâtre aux Mains Nues. From 2015, she worked as a set designer and constructor for various companies. She teaches construction and manipulation to different audiences. Co-founder of the NAPEN collective, she is involved in various puppet-related research projects (iCiMa Chair 2019-24).

Après un double diplôme en littérature et philosophie, **Anaëlle Impe** intègre un centre de recherche en esthétique à Bruxelles pour y travailler une thèse de doctorat sur l'utilisation de la marionnette dans le théâtre occidental contemporain. Par ailleurs, elle s'est formée à la construction et à la manipulation de marionnettes et masques, notamment à Charleville-Mézières. Depuis, Anaëlle Impe collabore avec compagnies et metteur-ses en scène en tant que marionnettiste constructrice et regard extérieur.

After a double degree in literature and philosophy, **Anaëlle Impe** joined an aesthetics research center in Brussels to work on a PhD thesis on the use of puppetry in contemporary Western theater. Furthermore, she trained in the construction and manipulation of puppets and masks, particularly in Charleville-Mézières. Since then, she has collaborated with companies and directors as a construction puppeteer and outside eye.

Daria Ivanova-Hololobova est docteure du Département des Arts de la marionnette de l'Université Nationale Karpenko-Kary de Kiev, où elle a été enseignante. Elle est actuellement rattachée au Département d'Histoire de l'Art de l'Université Heinrich Heine de Düsseldorf. Présidente de l'UNIMA-Ukraine, elle coordonne et organise

avec l'UNIMA-Nordic différents projets de recherche : "My smart digital class: study history of puppetry art worldwide", «(e)merge» - artistic German-Ukrainian network, «Objects speak about war», «Contemporary puppetry network Nordic-UA».

Dr. Daria Ivanova-Hololobova (Department of Puppet Theatre Art at Kyiv National Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television (Ukraine), Department of Art History at Heinrich Heine University Düsseldorf (Germany). President of NGO UNIMA-UKRAINE. Coordinator, project organizer: "My smart digital class: study history of puppetry art worldwide", «(e)merge» - artistic German-Ukrainian network, «Objects speak about war», «Contemporary puppetry network Nordic-UA» together with UNIMANORDIC.

Depuis qu'elle a découvert les ciseaux, éblouie par les inventions et les créations humaines, **Fleur Lemercier** cherche un lieu à la frontière de la technique et des arts. Elle se lance dans des études de mathématiques et de sciences de l'information géographique, et en parallèle passe de nombreuses heures à fabriquer, photographier, peindre, dessiner, filmer, découper, bidouiller diverses machines et d'autres bidules sur un coin de table ou dans sa cave. Au tournant du XXIème siècle, elle bifurque vers la marionnette. D'abord marionnettiste-constructrice, puis aussi scénographe, interprète et metteuse en scène, elle collabore avec de nombreuses compagnies et crée ses propres spectacles. Elle investit chaque projet comme un lieu d'expérimentation.

Since she discovered scissors, dazzled by human inventions and creations, **Fleur Lemercier** has been looking for a place at the border of technology and the arts. She began studying mathematics and geographic information sciences, and at the same time spent many hours manufacturing, photographing, painting, drawing, filming, cutting, tinkering with various machines and other gadgets on the corner of a table or in her cellar. At the turn of the 21st century, it turned towards puppetry. First a puppeteer-builder, then also a scenographer, performer and director, she collaborates with numerous companies and creates her own shows. She invests each project as a place of experimentation.

Oriane Maubert est Maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg (France) et chercheuse au sein de l'ACCRA, en marionnette, danse contemporaine et arts du spectacle. Elle est l'autrice de la thèse *La Marionnette danse. Ré-activer le geste sur la scène contemporaine* (2021). Elle a notamment été publiée dans *Puppetry and Multimedia*

(2020), *Puppet during the 21st century* (2019), *Voix plurielles* (2018), ou la revue *Agôn* (2019). Sa recherche, autant pratique que conceptuelle, explore la place de la danse dans les arts de la marionnette, les arts numériques et les matérialités brutes, interrogeant leurs impacts sur les corporéités en scène.

Oriane Maubert is tenured University Lecturer in the University of Strasbourg, France, researcher for the laboratory ACCRA, in Puppetry, Dance and Drama studies. She wrote the doctoral thesis *La Marionnette danse. Ré-activer le geste sur la scène contemporaine* (2021), and several articles in *Puppetry and Multimedia* (2020); *Puppet during the 21st century* (2019); *Voix plurielles* (2018); or *Agôn* (2019) for example. Her research explores by concepts and practice the question of dance in puppetry, multimedia, material and corporéités on stage.

Maîtresse de conférences en arts de la scène à l'université de Poitiers (Laboratoire FoReLLIS) après un doctorat en histoire et sémiologie du texte et de l'image de l'université Paris Cité (ex-Diderot, juin 2019), **Shirley Niclais** mène une recherche qui interroge ces mouvements de réification et de réanimation de la figure humaine qui animent une partie de la création contemporaine, qu'elle soit plasticienne, théâtrale ou chorégraphique. En relation à sa recherche, elle construit des projets en tant qu'artiste de performance, marionnettiste et actrice corporelle.

Lecturer in performing arts at the University of Poitiers (FoReLLIS Laboratory) after a PhD in history and semiology of text and image from Paris Cité University (ex-Diderot, June 2019), **Shirley Niclais** leads a research which questions these movements of reification and reanimation of the human figure which animate a part of contemporary creation, whether visual, theatrical or choreographic. In relation to her research, she constructs projects as a performance artist, puppeteer and body actress.

Nancy Rusek, danseuse, chorégraphe, collabore avec la compagnie Philippe Genty depuis *La Fin des terres*. Titulaire du DE Danse contemporaine, elle enseigne la méthode Feldenkrais et la Prise de Contact par le Mouvement qui se retrouvent dans sa recherche du mouvement fluide et conscientisé pour l'interprète. Elle anime avec Éric de Sarria et Mots de Tête Compagnie des stages de manipulation de marionnettes, matériaux, mouvements en France et à l'étranger auprès de professionnels du spectacle. Ensemble, ils travaillent à construire une formation issue du corpus pédagogique de Philippe

Genty et Mary Underwood.

Nancy Rusek, dancer, choreographer, has collaborated with the Philippe Genty company since *La Fin des terres*. Holder of a DE in Contemporary Dance, she teaches the Feldenkrais method and “Making Contact through Movement”, which is found in her search for movement fluid and conscious, for the performer. With Éric de Sarria and Mots de Tête Compagnie, she has led training courses in puppetry, materials and movements with professionals. Together, they are now working to build a long training course based on the educational corpus of Philippe Genty and Mary Underwood.

Metteur en scène, **Nicolas Saelens** fonde en 1994 la Compagnie Théâtre Inutile, basée à Amiens. Sa rencontre avec Kossi Efoui marque le début d’un travail autour des écritures de la scène et des écritures contemporaines. La marionnette est utilisée de manière singulière dans son travail de mise en scène : c’est un lien entre la parole et l’acte. Depuis 2018, il est président de THEMAA (Association nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés). Il enseigne également à l’Université d’Artois en tant que MAST depuis 2020.

Stage director, **Nicolas Saelens** founded the Compagnie Théâtre Inutile in 1994, in Amiens. His meeting with Kossi Efoui is the beginning of work around stage writing and contemporary writing. The puppet is used in a unique way in his work of staging : it is a link between words and actions. Since 2018, he has been president of THEMAA (National Association of Puppet Theaters and Associated Arts). He also teaches at the University of Artois as MAST since 2020.

Éric de Sarria travaille avec Philippe Genty depuis 1988 (*Dérives*, la reprise de *Dédale* et la recréation de *Zigmund Follies*). Depuis 2001, il assiste Philippe Genty dans ses stages et sur certaines créations : *Boliloc* et *Ne m’oublie pas* (2012), *Paysages Intérieurs* (2016). Il a aussi travaillé avec L’illustre Famille Burattini et le Théâtre de l’Unité, et a collaboré avec les collectifs Playground et Les Maladroits. Il transmet le travail pédagogique de Philippe Genty et Mary Underwood, avec Nancy Rusek et d’autres membres de la compagnie sous forme de stages et formations longues pour les professionnel·les.

Éric de Sarria works with Philippe Genty since 1988 (*Dérives*, the revival of *Dédale*, and the recreation of *Zigmund Follies*). Since 2001, he has assisted Philippe Genty in his internships and on some of his creations: *Boliloc* and *Ne m’oublie pas* (2012), *Paysages Intérieurs* (2016). He also worked with The

Illustrious Burattini Family, and the Théâtre de l'Unité, and collaborated with Playground collectives and Les Maladroits. He transmits the educational work of Philippe Genty and Mary Underwood, with Nancy Rusek and other members of the company, in the intensive courses for professionals.

Sarah Vecchietti enseigne le maquillage et le masque théâtral à l'Académie des Beaux-Arts de Rome depuis 2013. Elle a également donné des cours sur le théâtre de marionnettes, et a enseigné à l'Académie des Beaux-Arts de Bari, Foggia et Vérone. Elle est également enseignante titulaire depuis 2023 dans le secondaire, habilitée à enseigner les Disciplines audiovisuelles et multimédias. Elle a soutenu une thèse en Histoire du théâtre et du spectacle à l'Université La Sapienza de Rome en 2017.

Sarah Vecchietti has been teaching makeup and theatrical mask at the Academy of Fine Arts in Rome since 2013. She has also taught «Puppet Theatre» and has held teaching positions at the Academy of Fine Arts in Bari, Foggia, and Verona. Since 2023, she is a tenured teacher at the High School level, qualified to teach Audiovisual and Multimedia Disciplines. She earned her Ph.D. in 2017 in Theatre and Performance History from the Sapienza University of Rome.

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Venir à pied à l'université d'Artois depuis la gare d'Arras

(durée : 5-10 mn) Au sortir du train, prenez soins d'emprunter la sortie "arrière" de la Gare, rue Emile Breton

Université d'Artois 9, rue du Temple - BP 665 - 62030 Arras cedex | tél.03.21.60.37.00 | fax.03.21.60.37.37

Contacts :

Marie Garré Nicoara, organisatrice
marie.garrenicoara@univ-artois.fr

Véronique Meganck, gestionnaire administrative
veronique.meganck@univ-artois.fr
03 21 60 60 44