

Les guides pratiques de la chaire ICiMa

Réalisés dans le cadre du chantier de recherche *Cycle de vie des matériaux du spectacle vivant* de la chaire ICiMa, dispositif de recherche co-porté par l'Institut International de la Marionnette et le Centre national des arts du cirque, **ces guides permettent de collecter et de partager les savoir-faire des constructeurs et constructrices de marionnettes.**

La méthodologie en a été élaborée par des constructeurs et constructrices de marionnettes.

Vous pouvez vous aussi contribuer à cette collecte :

- En envoyant à la chaire ICiMa ou à l'Institut International de la Marionnette vos propres tutoriels, croquis, dessins techniques, patrons, plans, pas à pas, ... Ils pourront être catalogués sous le régime de licence de votre choix.

- En réalisant vos propres guides pratiques, en vous inspirant de ceux proposés ici. Une matrice peut vous être fournie afin de faciliter ce travail de documentation, ainsi qu'un modèle de cession de droits. Les guides ainsi produits peuvent être relus et publiés avec le label de la chaire ICiMa dans le [Portail des Arts de la Marionnette](#). Le régime de licence sera choisi en concertation avec vous.

Une publication de la chaire ICiMa

2023

Ce document est publié sous licence ouverte

Avec le soutien de:

Marionnettes sur table en papier ou en worbla

Ces marionnettes sont réalisées par les étudiants de la 13ème promotion de l'ESNAM, sous la direction d'Einat Landais et Arnaud Louski-Pane, dans le cadre du projet de 2ème année, encadré par Gabriel Hermand-Priquet et Virginie Schell : « *Le combat intérieur que je mène pour tracer le chemin pour être au monde* ».

La construction a lieu du 14 au 25 novembre 2022 dans les ateliers de l'ESNAM, sur une soixantaine d'heures. Chaque étudiant va réaliser une marionnette qui sera utilisée pour la restitution publique au mois de février 2023. Les marionnettes vont être customisées dans les semaines à venir, pendant les répétitions.

Ce guide est conçu et rédigé par Noémie Géron. Il prend le parti de mettre en parallèle les deux techniques différentes des intervenants, chacun répondant à sa manière aux enjeux esthétiques et aux besoins techniques du projet.

Il comprend 4 parties:

- la préparation
- le recouvrement et le tirage
- le bassin et les jambes, les épaules
- la prise de manipulation.

Les marionnettes à la fin des deux semaines de construction

Préambule: Manipulation et dimension des marionnettes

Pour plus de précisions sur le cadre de création de ces marionnettes, se référer au 1er guide les concernant : Le travail préparatoire et la sculpture.

Sur les questions pédagogiques et la conception des squelettes, se référer au 3ème guide : Le bassin et les jambes.

La commande de la compagnie l'Ateuchus est une manipulation dans le dos, contrôlant le mouvement de tête et permettant de tenir l'entièreté de la marionnette « par les épaules ».

Comme l'indique le 1er guide « Le travail préparatoire et la sculpture », la taille des marionnettes, ainsi que les questions de proportions entre les personnages ont contraint le groupe d'Arnaud Louski-Pane à faire ressortir la poignée de manipulation, le poing des manipulatrices ne pouvant pas tenir et bouger librement dans le buste des marionnettes, trop petit. Le groupe d'Einat Landais a pu tenir cette contrainte en élargissant légèrement les bustes à la sculpture, et en admettant que les mouvements de tête seraient plus limités.

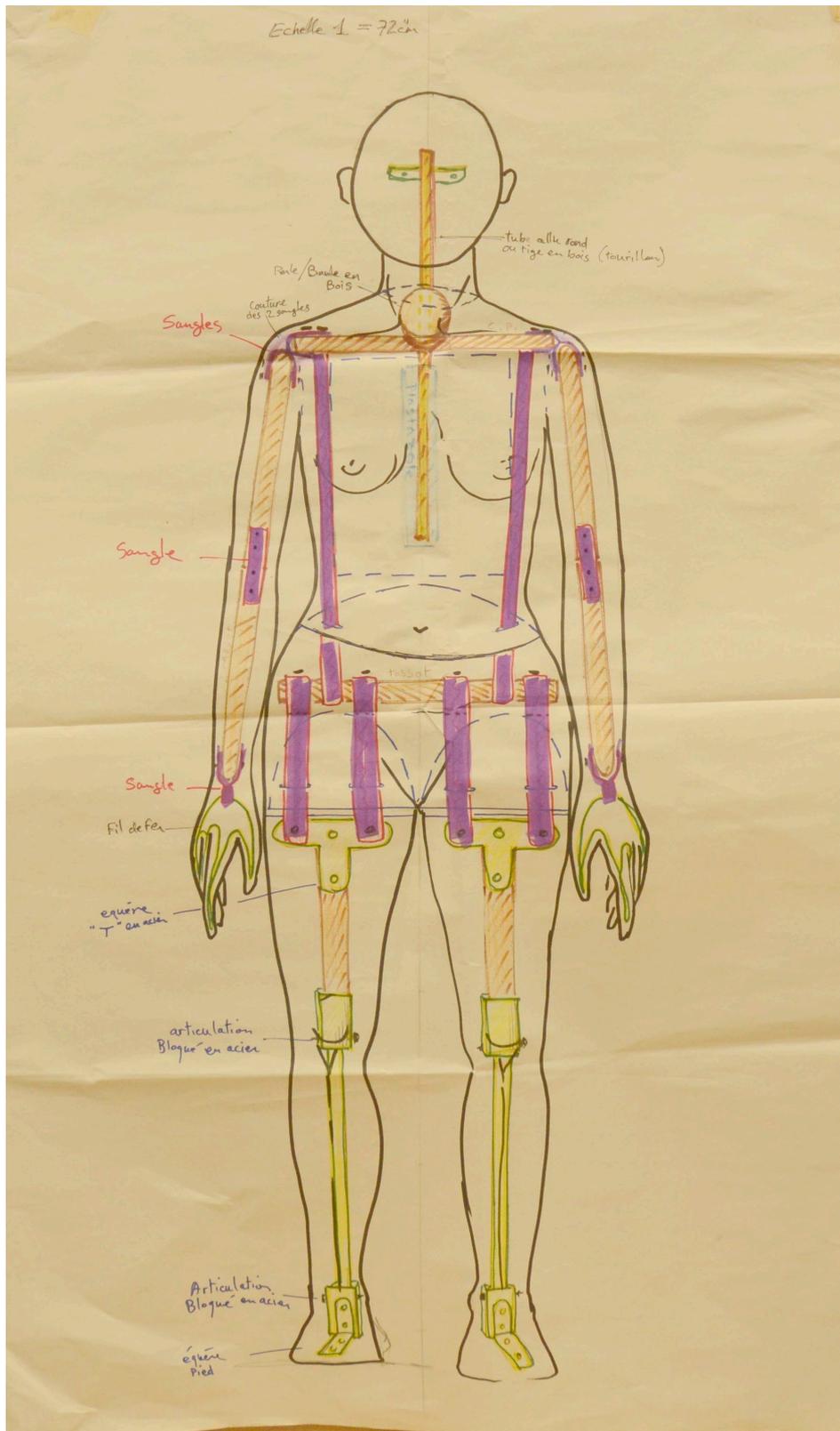
Il est important de rappeler qu'à la fin de l'étape présentée dans ce guide, il restera aux étudiants à effectuer des ajustements permettant d'assouplir, ou au contraire de resserrer certains points d'articulation.

Poignée. Tête et corps avant articulation, sous la direction d'Arnaud Louski-Pane

Articulation du cou et poignée proposées par Einat Landais

Dessin technique d'Einat Landais

Dessin à l'échelle 1 : 73 cm

Violet : sangles

Orange hachuré : bois

Jaune : métal

Articulation de la tête et poignée de manipulation avec Arnaud Louski-Pane

Comme pour le bassin, l'articulation du cou est effectuée grâce à l'encastrement d'une boule de bois dans une plaque de contreplaqué.

La boule de bois est percée pour pouvoir y insérer/coller un rond* en aluminium qui sera la poignée de manipulation.

L'ouverture permettant de faire ressortir la poignée de manipulation n'a pas besoin d'être très grande, elle est élargie progressivement en ajustant le mouvement de la tête.

La tête est collée avec de la colle chaude sur la boule de bois. (CF Vidéo 10'12 > 12'50)

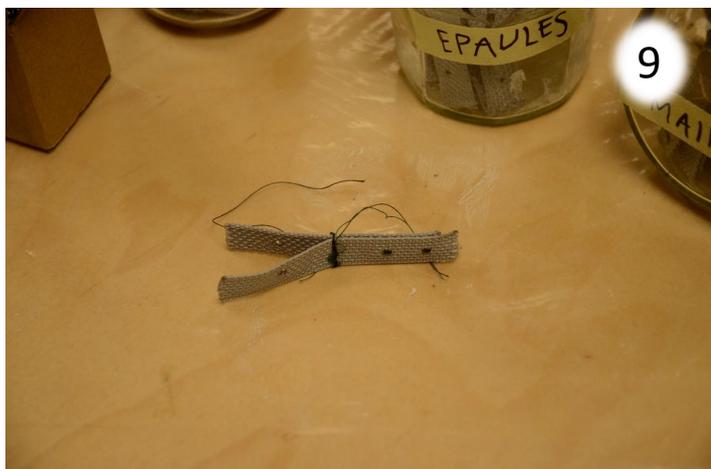
Cette articulation du cou est
assemblée à l'inverse de celle du
bassin : un élastique passe dans la
boule grâce à un piton et vient se
rattacher à la plaque de
contreplaqué des hanches.

C'est en jouant sur la tension de
ces élastiques que la marionnette
est assemblée.

Les Bras

Par manque de temps, les bras et les mains de toutes les marionnettes seront réalisés à la chaîne selon le prototype d'Einat Landais.

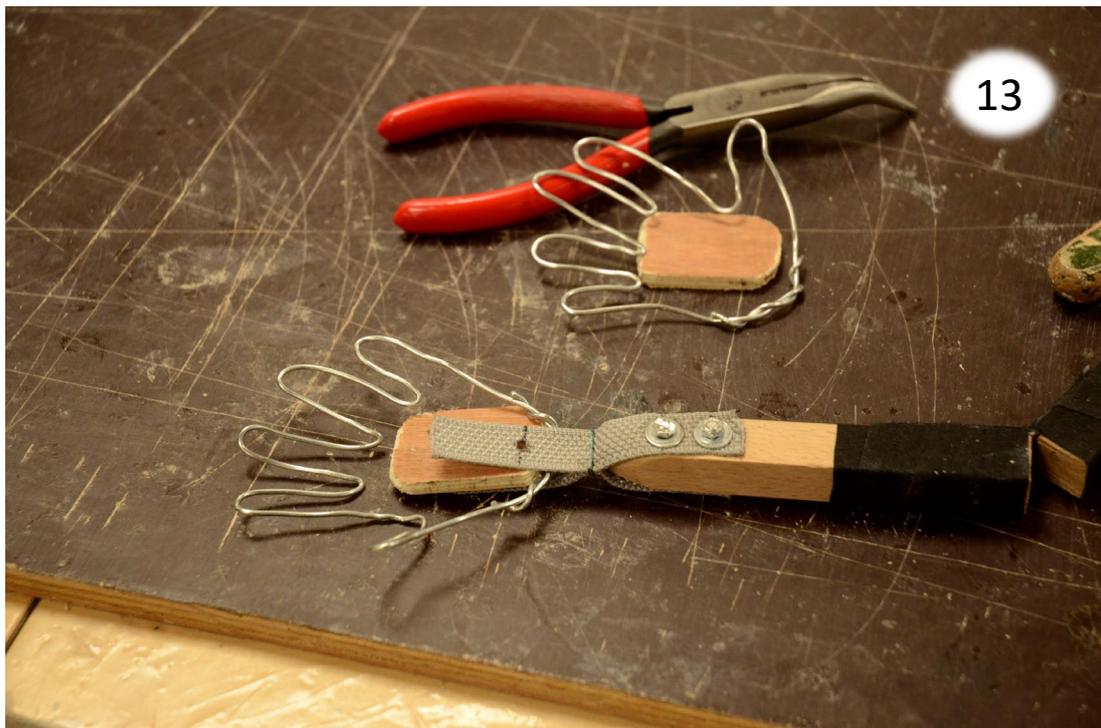

Les articulations des épaules et des poignets sont réalisées avec une double sangle, cousue par le milieu, qui prend en sandwich le tasseau de bois.

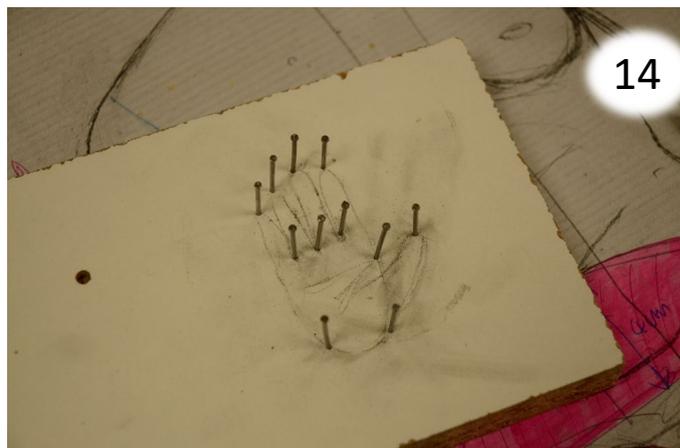

La sangle est boulonnée/collée. On réalise l'assemblage avant de le replacer dans le buste. Pour le coude, il y a juste une sangle boulonnée/collée.

Les mains

Les mains sont réalisées en fil de fer. Le groupe d'Arnaud propose un modèle avec des pointes pour construire rapidement des mains de même gabarit. La colle chaude et un petit morceau de contreplaqué permettent de faire du volume avant le papiétage.

Articulation de la tête et poignée de manipulation avec Einat Landais

Le buste est coupé au niveau des épaules, à 3 ou 4 cm du haut.

Une plaque de contreplaqué est découpée pour accueillir l'articulation des épaules et surtout celle du cou et de la poignée de manipulation.

Pour la réalisation des bras et des mains, voir pages 8 et 9.

Les bras sont donc boulonnés sur la plaque de contreplaqué des épaules, qui est également percée pour fixer les sangles du bassin (voir vignette 25 et guide 3).

La boule de bois est percée pour insérer/coller le rond d'aluminium, qui dépasse au-dessus de la boule pour venir fixer la tête grâce à la mousse PU (voir guide 2, vignette 24)

La boule est assemblée à la plaque de contreplaqué à l'aide d'un élastique qui la traverse ainsi que la plaque en deux points. Dans la boule, l'axe de cet élastique doit aller de la face vers le dos.

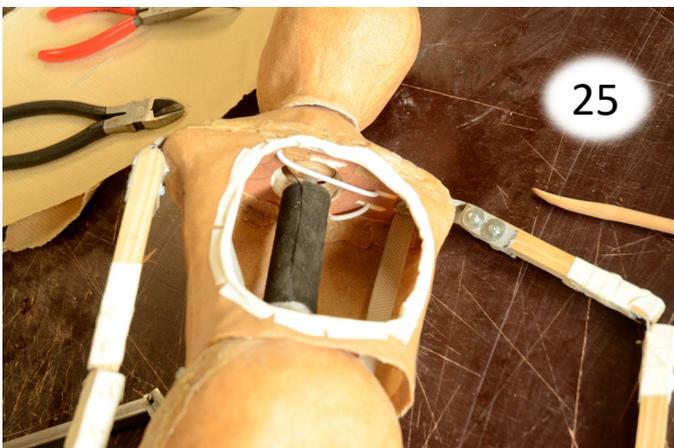
On réalise entièrement l'assemblage avant de le replacer dans le buste.

La boule de bois doit arriver précisément au niveau de l'arrondi des épaules. On utilise des cercles de contreplaqué pour ajuster la hauteur.

Un carré de Plastazote et de cuir fin ou de suedine est collé à la Neopren autour de la poignée.

Les élèves collent également du tissu autour de l'ouverture en Worbla qui peut être coupant pour le poignet.

Le buste et le bassin sont assemblés avec les sangles préalablement fixées au bassin. (cf. Guide 3, vignettes 13 et 14)

Matériaux, outils et machines

Matériaux :

Boules en bois

Profilés acier et carrés de bois

Chutes de bois et de contreplaqué

Sangle

Élastiques

Chutes de cuir ou suédine

Profilés acier

Outils :

Ciseaux à bois

Râpe, lime, papier de verre

Touret

Pince et tournevis

Vrille

Scie

Meuleuse

Scie cloche

Boules en bois

Papier de verre

Scie cloche

Tendeurs / Élastiques

Glossaire

Dernière page

Rond

Description de Noémie Géron

Un rond d'aluminium, de bois ou de tout autre matière est une longueur de forme ronde. L'expression « un carré » est utilisée pour une longueur de forme carrée.