

Au Bout Du Fil

Marionnettes à fil sur piste
Compagnie Pelele / Création 2015

UNE TECHNIQUE TRADITIONNELLE REVISITEE

Depuis plusieurs siècles, la marionnette à fil a une histoire riche dans de nombreux pays européens, et ses techniques de manipulation sont en constante évolution. Le thème du cirque y est traditionnel depuis le XVIIIe siècle en Europe de l'Ouest et Centrale). La plupart du temps, ce thème est travaillé de façon classique, avec des manipulateurs et des musiciens cachés ou vêtus de noir pour disparaître de la vue des spectateurs.

En regard de cette tradition, la Compagnie a créé un spectacle avec manipulation à vue, dont les manipulatrices et le musicien font partie intégrante, tant au niveau du jeu masqué (clownesque) que du costume.

Les marionnettistes deviennent occasionnellement musiciennes, tandis que le musicien, qui intervient avec musique originale, bruitages et chant en direct, devient à l'occasion acteur.

Il s'agit de sortir de l'exhibition (ce qui n'exclut pas la performance) pour rentrer dans un processus théâtral, où le manipulateur peut intervenir à un double niveau : interagir avec les marionnettes ; entrer en rapport avec le public en existant aussi comme personnage (Mr Loyal, garçon de piste...). En parallèle, le musicien entre en synergie avec manipulatrices, marionnettes et public : posté en évidence sur la piste, accompagnant le jeu, le ponctuant et l'entraînant, ses compositions deviennent un véritable vecteur des histoires burlesque et poétiques produites sur la piste.

Au Bout Du Fil est un spectacle de 45 mn, avec des numéros de 5 mn qui s'enchaînent, l'ensemble pouvant être joué d'affilée (45 mn) ou bien en sets de 20 minutes.

Ce spectacle est conçu pour la salle et la rue, et peut être présenté de façon presque entièrement autonome, pour tous les publics.

MARIONNETTES

Si le travail de la Compagnie s'est orienté pendant plusieurs années sur la marionnette à gaine, elle a eu envie de revenir à ses premières amours, avec des marionnettes à fil.

Paz Tatay, fondatrice de la Compagnie Pelele en 1996, a commencé son parcours de marionnettiste avec la marionnette à fil pendant 7 ans avec notamment le spectacle Concertino, avec la Cie Karomato. En 1996, elle a travaillé sur un projet spectacle de marionnettes à fils sur le thème du cirque, qui a donné une exhibition de 15 mn. La Compagnie a repris l'idée de ce spectacle, avec le fruit de 18 ans d'expériences depuis ses débuts.

Précision des mouvements – trapèze, funambulisme –, énergie comique – Clown et Cosaques –, tension et suspens de la performance acrobatique...

Des marionnettes issues d'un travail de recherche de forme, sculptées dans le bois, creusées puis patinés et costumées. Avec leur construction s'est construite aussi leur histoire.

JEU MASQUÉ

La forme des masques, étudiée à partir des masques de la Commedia dell'arte, vise à traduire rapidement le caractère d'un personnage : joyeux, grotesque, emprunté... Ils sont au service de l'appréhension visuelle du public et, à ce titre, entrent en corrélation avec les marionnettes et l'univers du cirque.

Les marionnettistes deviennent ainsi danseuse, Monsieur Loyal, garçon de piste, et musiciennes...

MUSIQUE EN DIRECT

La musique en direct est une constante de la Compagnie depuis ses débuts.

Il s'agit de créer une musique qui vienne accompagner les numéros et interagisse avec les personnages, et d'y ajouter un environnement acoustique riche : bruitages, ponctuations sonores, mise en relief des moments-clés des numéros. Tous les morceaux sont des compositions originales.

SCÉNOGRAPHIE

Une scène circulaire, la piste, est ceinturée par un cordon autour duquel s'installe le public.

Un espace intermédiaire est aménagé afin de permettre la libre circulation des manipulatrices et du musicien, pour un jeu mobile et une interaction recherchée.

En fond de piste, un rideau de scène permet de dissimuler partiellement le bas du corps des manipulatrices.

Une structure, type loge, sert d'accroche aux différentes marionnettes, et permet les changements de masques et de costumes des manipulatrices. Son aspect rappelle la forme d'un chapiteau.

Décor sobre mais travaillé dans l'esprit de la tradition du cirque, rapidement montable et démontable.

Espace scénique minimum : 6 m x 6 m, hauteur 3 m

DISTRIBUTION

PRESENTATION

Mesdames et Messieurs, le cirque est de passage dans votre ville ! Des numéros exceptionnels avec Pipo le clown, les Cosaques de la Puszta ! Venez admirer la funambule et frémir avec le trapéziste !

Un Monsieur Loyal dépassé, un garçon de piste très benêt, une jeune artiste très motivée, un musicien olé-olé présentent les numéros sur une piste circulaire.

Dans une mise en et scène épurée très rythmée pour marionnettes à fil, avec des personnages hauts en couleur qui défient les lois de l'équilibre, Au Bout du Fil enchaîne prouesses acrobatiques et situations cocasses du cirque traditionnel.

Manipulation et construction : Paz Tatay et Marie de Nazelle

Musique et bruitages : Christophe Sabatié

Lumière : Kamel Ait-Taleb

Coproduction Compagnie Pelele – Traditionsverein Hohsteiner Kasper e. V. (Allemagne) **avec le soutien de** La DRAC Midi-Pyrénées, L'Usinotopie, Marionnet'ic, Le Grand Manitou/MTG

CREATION

Jeu Clownesque : Mimi Duuez

Regards extérieurs : Eder Feitosa, Leonor Canales-Garcia

Création Costumes : Louise Bloch

Création lumière : Christophe Deflorenne

LA COMPAGNIE

Paz Tatay, d'origine espagnole, travaille la marionnette depuis 1988 et fonde la compagnie de marionnettes *Marionetas del Matadero* avec Luis Montoto ; ils se consacrent à la marionnette à fil. Elle crée la compagnie Pelele en 1996 à Toulouse et signe depuis toutes les créations de spectacles de la Cie avec la volonté de voir le spectacle comme une rencontre, un rituel, une catharsis.

La compagnie Pelele, à travers une esthétique soignée et une forte inspiration du théâtre populaire, crée des spectacles plein d'énergie, qui transportent le spectateur dans un monde de surprises, d'émotions, un monde magique et absurde dont les marionnettes sont les principales comédiennes, avec les figures récurrentes de la Mort, la Vieille, la Bête... et bien sûr l'intemporel Don Cristobal, ce vieux polichinelle espagnol avare et sans scrupules, cousin ibérique de Guignol, qui ravit petits et grands.

1996 / Le cirque de passage exhibition de marionnettes à fil.

1998 / La Muerte de Don Cristobal pour marionnettes à gaine sur la figure du vieux polichinelle espagnol célébré par Federico Garcia Lorca.

2005 / A la Dérive pour marionnettes portées, théâtre noir, ombres, projection et marottes, sur le thème de l'émigration clandestine.

2009 / Les Funestes Epousailles de Don Cristobal deuxième épisode des aventures du vieux polichinelle espagnol. Ce spectacle a été récompensé par plusieurs prix :

Drac d'Or de la meilleure interprétation et Drac d'Or des programmateurs des régions autonomes / Fira de Titelles de Lérida – Espagne - 2014

Prix Luk-Vincent du meilleur spectacle / Puppetsbuskersfestival, Gent – Belgique - 2013

Prix du spectacle le plus original / International Puppet Festival Lutke, Ljubljana – Slovénie – 2010

2015 / Au Bout Du Fil, marionnettes à fil sur piste

