Construction d'une marionnette souple et articulée

Technique de construction d'une « marionnette sur table » pour la manipulation à vue.

Dates	Nombre H	Lieu	Formateurice	Tarifs
Du 19 au 29 mai 2026	10 jours / 70H	Châteaurenard (13160)	Catherine Krémer COATIMUNDI	Prise en charge : 1750€ Autofinancement : 875€ Arrhes : 200€

Public visé

Professionnel.les de la marionnette et du spectacle vivant, amateur.trices.

Prérequis

Avoir une habileté manuelle certaine et un intérêt pour les marionnettes.

Contenu

Nous travaillerons avec du tissu jersey coton garni de fibres synthétiques que nous formerons en volume pour réaliser une marionnette mi souple mi articulée ayant au maximum 70 cm de hauteur. Les matériaux sont fournis.

Objectifs

- Effectuer des coutures solides et invisibles
- Avoir conscience des qualités plastiques d'un volume dans l'espace
- Analyser les spécificités de l'objet marionnette
- Patronner des formes à partir d'un dessin
- Modeler à l'aiguille, le visage, le corps et les membres
- Réaliser les éléments structurels (colonne vertébrale, hanches et port de tête)
- Assembler tous les éléments
- Habiller le personnage.

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/ la stagiaire sait construire en autonomie une marionnette en tissu solide respectant les contraintes de manipulation propres au spectacle vivant.

LES FORMATEUR.TRICES

Lisa Marchand-Fallot

Lisa Marchand-Fallot travaille et vit entre Paris et l'Ardèche. Elle a été formée à la sculpture, aux matériaux de synthèse et au moulage à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Arts (ENSAAMA) - Olivier de Serres à Paris. Lauréate de la bourse Voyager pour les Métiers d'Arts en partenariat avec l'UNESCO, elle part apprendre le métier de factrice de marionnette au Mexique avec la compagnie Luna Morena durant deux ans.
De retour en France, elle rencontre la Compagnie Emilie Valantin avec qui elle continue de se former puis collabore de 2018 à 2022. En parallèle elle participe à différents stages techniques : soudure, brasure, mécanismes, construction de marionnettes géantes etc.
Dans le même temps, elle monte son propre atelier de fabrication de marionnettes et travaille pour différentes compagnies.
En 2023, elle intègre la formation professionnelle annuelle du Théâtre aux Mains Nues afin de se former à la manipulation.

Baptiste ZSILINA

Après s'être formé à l'art de la marionnette en autodidacte dès son plus jeune âge, Baptiste Zsilina, a fait la formation de l'acteur du conservatoire régional d'Avignon. Cofondateur de la compagnie DERAÏDENZ, il a été à la direction artistique et à la mise en scène de cinq de ses spectacles : Kaïmera, Nyctalopes, InKarnè, Byba Youv, la sorcière qui rêvait d'être une chèvre et Le dernier jour de Pierre. Son travail est caractérisé par une esthétique très forte. Pour toutes les propositions artistiques de la compagnie (spectacles, déambulations, événements etc.) il a construit des marionnettes de différentes techniques (marionnettes à fils, marionnette portées, marionnettes à gaine) et différentes échelles (petite taille, taille humaine, marionnette géante). Il continue, au sein de la compagnie, et en répondant à des commandes extérieures, à développer ses compétences, être dans la recherche technique et esthétique pour mettre ses compétences au service du propos des spectacles.

Magali LEPORTIER

Après des études de cinéma et un passage aux Beaux Arts de Montpellier elle s'est intéressée au costume de scène puis aux accessoires (sculptures vivantes, masques, prothèses et marionnettes). En grandissant dans une famille d'artistes, elle a expérimenté différents univers artistiques : théâtre (souvent "de" ou "avec" marionnettes), théâtre de rue, cirque, danse, arts plastiques, photographie…
Ces expériences ont formé son regard, sa sensibilité et ont nourri la diversité des techniques qu'elle utilise. Spécialiste du matériau « Plastazote » elle a réalisé des costumes et accessoires pour les Cie Les Géants et la Cie des Grandes Personnes (Paris), la Cie Caramantran (Carpentras), la Cie Castafiore (Grasse), la Cie Agence de voyages imaginaires (Marseille), les Opéras de Paris (Bastille), de Lyon et de Marseille, etc...

Jean-Claude LEPORTIER

Codirecteur artistique de la Compagnie Coatimundi créée au Mexique en 1972. 25 créations de spectacles qui incluent en général écriture, mise en scène et jeu, ainsi que la conception et la réalisation de décors, machines, automates, marionnettes. Le théâtre qu'il pratique combine acteur et marionnette dans un langage où le geste et l'image sont souvent les éléments premiers. Il porte une attention particulière à la relation entre l'acteur et la marionnette et ses multiples déclinaisons. Depuis 1998 il s'intéresse à la définition d'une syntaxe du langage théâtral avec marionnettes et à son enseignement.

Catherine KREMER

Codirectrice artistique de la Compagnie Coatimundi depuis 1972. Elle fait équipe avec Jean Claude Leportier pour réaliser et jouer tous les spectacles de la compagnie. Plasticienne- constructrice et aussi comédienne marionnettiste, elle crée des objets qui ont une belle présence plastique et sont parfaitement adaptés aux nécessités du jeu. Le corps souple et bien articulé de ses personnages-marionnettes est construit de façon à répondre aux exigences d'une animation fine dans un contact très proche avec le manipulateur. Il leur permet d'assumer aussi bien une gestuelle dynamique que la subtilité des émotions. 40 années de pratique et de multiples réalisations lui ont donné une expérience qu'elle aime partager.

LE LIEU DE FORMATION

Pôle Théâtre et Marionnette / Avignon
2155 Chemin de la Barthelasse 84 000 Avignon.

Il s'agit du lieu de travail et de réception du public de la compagnie DERAÏDENZ (espace d'accueil, ateliers de construction, bureaux, salle de répétition etc.)
L'atelier de construction est équipé de machines et outils professionnels, propre à la construction de marionnettes. Une « salle noire », recouverte de tapis de danse, équipée de projecteurs et d'un système son est dédiée à la manipulation de marionnettes.
Le lieu se situe sur l'île de la Barthelasse, poumon vert à 10 minutes en voiture du centre ville d'Avignon. Le lieu dispose d'espaces de vie extérieurs et intérieurs qui rendront l'expérience des stagiaires conviviale et agréable.
Le midi des repas chauds et végétariens sont proposés sur place. La cuisine est mise à disposition de celles et ceux qui apportent leur pique nique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

CONSTRUCTION

Moyens techniques :

- Des espaces de construction équipés spécialement pour la construction de marionnettes et masques.
- Des outils adaptés et fonctionnels.
- Des machines fixes et électroportatives professionnelles, révisées annuellement.
- Des matériaux, dont le prix est inclus dans le coût global des formations, commandés chez des fournisseurs spécialisés.

Moyens pédagogiques :

- Des dessins techniques à l'échelle des futures constructions.
- Des prototypes de marionnettes à différents stades de construction.
- Des marionnettes finies ayant les mêmes caractéristiques techniques que celles des stagiaires.
- Un document récapitulatif des étapes de construction traversées, détaillé jour par jour remis à chaque stagiaire au début de la formation.
- Des tutoriels sur les différents mécanismes propres à la marionnette

MANIPULATION

Moyens techniques :

- Des espaces dédiés avec un revêtement de sol propice au travail de manipulation.
- Des éclairages spécialisés pour le spectacle vivant.
- Un système son spécialisé pour le spectacle vivant.
- Un gradin qui permet la configuration « spectacle ».

Moyens pédagogiques :

- Des marionnettes adaptées aux divers enjeux d'apprentissage.
- Un document détaillé « marionnette, mode d'emploi » (notes pédagogiques de Jean Claude Leportier).

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

Le Suivi Collectif

Il a pour but de souder le groupe, de faciliter la communication entre stagiaires et entre les stagiaires et le/la formateur.trice, de s'assurer de la bonne avancée du stage, le respect des timings et l'atteinte collective des objectifs. Il prend la forme de temps de discussions collectives guidées par le/la formateur.trice et se déroule principalement en 3 temps :

- Réunion de début de stage
- Réunion à mi-parcours
- Réunion bilan

Le Suivi Individuel

Il a pour but de contrôler l'atteinte des objectifs par chaque stagiaire, de relever les difficultés rencontrées, de trouver des solutions et d'adapter l'accompagnement des stagiaires par le/la formateur.trice. Le but est de faire le maximum pour que chaque stagiaire atteigne les objectifs de la formation.
Il prend la forme d'un entretien individuel quotidien entre le/la formateur.trice et chaque stagiaire. Grâce à cet entretien le/la formateur.trice remplit un livret de suivi pédagogique relatant l'atteinte ou non des objectifs, les progrès, les difficultés et les orientations pédagogiques pour la suite de la formation.

Évaluation / Fin de formation

Un bilan de la formation est dressé pour chaque stagiaire dans son livret de suivi pédagogique, et une grille d'évaluation détaillant tous les objectifs est remplie (Acquis / Non acquis / En cours d'acquisition).
Pour chaque stagiaire une attestation de fin de formation est émise et envoyée à l'issue du stage.

ACCESSIBILITÉ HANDICAPE

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, qu'il soit moteur, visuel, auditif, mental, cognitif ou psychique. Les lieux de formation sont des Établissements Recevant du Public qui respectent les critères d'accessibilité.
Pour tout projet de formation au sein de l'organisme, veuillez contacter l'organisme de formation : compagniederaidenz@gmail.com et demander la référente Coline AGARD - 06 18 78 39 98
Notre référent.e Handicap se mettra en relation avec les structures adéquates qui permettront votre accompagnement tout au long de votre projet de formation.

FINANCEMENTS

La compagnie DERAÏDENZ a la certification Qualiopi.
Les formations proposées sont donc éligibles à des demandes de financement par l'AFDAS et par France Travail. L'Organisme peut également facturer des employeurs, associations et collectivités territoriales.
Pour tout projet de financement, veuillez contacter :
formationsmarionnette@gmail.com
Un accompagnement administratif est proposé pour les personnes effectuant une demande pour la première fois.

PROCESSUS D'AMÉLIORATION CONTINUE

Dans un souci d'amélioration constante et pour proposer des formations de qualité en adéquation avec le besoin des stagiaires, la compagnie DERAÏDENZ suit un processus d'amélioration continue, se basant sur les retours des différentes parties prenantes et sur des temps d'analyse et de réflexion.
Dans le cadre de ce processus, un questionnaire bilan sera à remplir par chaque stagiaire à la fin des formations.

compagniederaidenz.com
2155 Chemin de la Barthelasse 84 000 Avignon
SIRET : 829 129 733 000 46 / APE : 9001 Z
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 93840425984.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
compagniederaidenz @gmail.com