

Gestes & processus

dans les arts de la marionnette

— volet 2 —

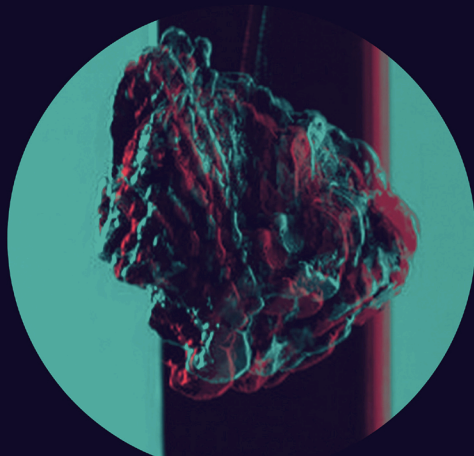
29 & 30

janvier 2025

Misha | salle de Conférence
5, allée du Général Rouvillois
& **Bâtiment du Patio | salle Büchner**
22, rue René Descartes

Gestes scénographiques
au-delà des gestes de
manipulation, figurer
autrement

Organisé par Marie GARRE NICOARA,
Oriane MAUBERT et Shirley NICLAIS,
avec le soutien de l'ACCRA, de l'UR 15076
FoReLLIS (Université de Poitiers),
de l'UR 4028 Textes et cultures (Université
d'Artois) et du Pôle International
de la Marionnette - Jacques Félix.

Programme

Mercredi 29 janvier 2025

La Misha, salle de conférence

9h00-9h15 : accueil café

Ouverture

> 9h15-9h30 : remerciements, mot d'ouverture

Marie Garré Nicoara, maîtresse de conférences (Université d'Artois)

Oriane Maubert, maîtresse de conférences (Université de Strasbourg)

Shirley Niclais, maîtresse de conférences (Université de Poitiers)

Gauthier Bazelle, directeur-adjoint du Pôle International de la Marionnette Jacques-Félix

> 9h30-10h00 : **Introduction scientifique/Research scientific introduction**

Marie Garré Nicoara, Oriane Maubert et Shirley Niclais

Session 1 – Immenses plateaux pour la marionnette/Huge stages for puppetry

Modération : Oriane Maubert

> 10h00-11h00 : **Dialogue : des espaces qui s'animent/Dialogue : spaces that come alive**

Aurélien Bory, metteur en scène de la Compagnie 111, directeur du théâtre Garonne – scène européenne

Aurélie Coulon, maîtresse de conférences en Arts du Spectacle (Université de Strasbourg)

> 11h00-11h30 : **La marionnette comme lieu/Puppet as a place**

Renaud Herbin, marionnettiste, directeur de la Compagnie l'Étendue

La relation intime à l'abstraction de l'espace et de la matière laisse la figure se maintenir sur le seuil de la vie et de l'animation. Penser la marionnette c'est déceler la relation à son milieu. Comment la fabrique de l'espace de la scène, comme une image en transformation, devient-elle un phénomène qui amplifie ce que peut la marionnette : nous mettre en lien avec le lieu des origines, connecter ce qui est vu avec un hors champ à deviner ? La matière s'anime à partir du lieu et l'énigme apparaît, qu'il ne s'agit pas de résoudre mais bien de déchiffrer.

The intimate relationship with the abstraction of space and material keeps the figure on the threshold of life and animation. Thinking about puppetry means identifying its relationship to its environment. How does the manufacturing of stage space, like an image in transformation, become a phenomenon that amplifies what puppetry can do: to connect us with the place of origins, to connect what is seen with an off-screen to be guessed at? The material comes to life from the place, and the enigma appears, not to be solved but to be deciphered.

> 11h30-12h00 : échanges

12h00-13h45 : déjeuner

Session 2 – La maquette, l'atelier : penser l'espace scénique dans la perspective de la marionnette/The model, the manufacturing workshop: thinking about stage space from the puppetry's perspective

Modération : Léa Romoli, doctorante, attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (Université de Strasbourg)

> 13h45-14h45 : **Dialogue : fabrique d'une scénographie marionnettique/Dialogue: to create a scenography for puppetry**

Nicolas Saelens, metteur en scène, directeur de la Compagnie Théâtre Inutile, président de THEMMA

Antoine Vasseur, scénographe

Il s'agira ici d'un dialogue sur le processus de fabrication d'une scénographie et la conception de marionnettes. Partant du principe que la marionnette est un art de la contrainte, comment la conception d'une scénographie peut-elle y répondre ? Et par ricochets, comment la pensée d'une scénographie peut-elle engendrer les formes marionnettiques ?

This is a dialogue about the process of making a scenography and designing puppets. Starting from the idea that puppetry is an art of constraint, how can scenography design respond to this? And how can scenographic thinking give rise to puppet forms?

> 14h45-15h00 : échanges

15h00-15h15 : pause

> 15h15-15h45 : **Matérialité, construction et espaces des marionnettes en jeu : études de cas du théâtre de marionnettes polonais contemporain/Performing puppet materiality, construction and space: case studies from the Polish Puppet Theatre**

Marzena Wiśniewska, Professeure (Université Nicolaus Copernicus, Toruń)

L'objectif de cette communication est de porter un regard sur une sélection de phénomènes présents dans le théâtre de marionnettes polonais, révélant trois types de gestes récurrents dans les arts de la marionnette : 1. La sélection de matériaux comme point de départ de la performance marionnettique, 2. Une recherche d'innovation dans la construction de marionnettes, 3. Le jeu en scène et le concept d'espace théâtral. À la lumière de ces sujets, j'aimerais aborder des thèmes tels que les assemblages de marionnettes, l'espace hanté des marionnettes et la marionnette en tant qu'espace de réception.

The aim of this paper is to discuss selected phenomena in Polish puppet theatre, illustrating three gestures in the art of puppet theatre: 1. the selection of material as a source of ideas for puppet performance, 2. the search for innovation in puppet construction, 3. the play with the theatre stage and the concept of space. In the light of these topics, I would like to take up themes such as puppet assemblages, haunted puppet space, and puppet as reception space.

> 15h45-16h15 : **Transformer le canon : la boîte du vertep comme un tremplin de résistance artistique pour les marionnettistes ukrainien-es de l'ère soviétique/Transformation of the canon: the space of the vertep chest as a platform for artistic resistance by Ukrainian puppeteers of the soviet era**

Daria Ivanova-Hololobova, docteure en Arts du Spectacle, présidente de l'Unima Ukraine, enseignante-chercheuse (Université de Théâtre, Cinéma et Télévision de Kiev I.K Karpenko-Kary, et Université Heinrich Heine de Düsseldorf)

Cette communication analyse l'espace scénique de la Nativité traditionnellement mis en scène dans le théâtre de marionnettes ukrainien dit « *vertep* » dans les contextes de censure idéologique mis en place par les autorités soviétiques d'une part, et de résistance culturelle des marionnettistes ukrainien·nes, d'autre part. Il est question de la narration politique au sein du théâtre de marionnettes, en particulier par la manière dont cet espace canonique pour la marionnette peut être réinterprété afin de refléter les changements socio-politiques de la société contemporaine. Des exemples issus des théâtres de marionnettes de Khmelnytskyi et de Poltava du metteur en scène ukrainien Leonid Popov seront analysés.

The presentation will explore the space of the traditional nativity scene in Ukrainian puppet theatre (« vertep ») in the circumstances of ideological censorship by the Soviet authorities and cultural resistance of Ukrainian puppeteers. It raises the question of political narrative in puppetry, in particular how the canonical puppetry space can be reinterpreted and used to reflect socio-political moods in society in modern times. To analyse the proposed topic, examples from the performances of the puppet theatres of Khmelnytskyi and Poltava by the Ukrainian director Leonid Popov are offered.

> 16h15-16h30 : échanges

16h30-16h45 : pause

> 16h45-17h45 : **Dialogue : « Un spectacle aussi populaire qu'une baraque à frites ! » : reconfigurations de la création *Les Pieds Nickelés en vadrouille*/Dialogue : « A play as popular as a French fry bar ! » : *resetting of the play* « The nickle-plated feet on the road »**

Emmanuelle Ebel-Jost, docteure en Arts du Spectacle

Grégoire Callies, marionnettiste, metteur en scène, directeur du Théâtre du Chemin Creux
Le processus de fabrication du spectacle *Les Pieds nickelés en vadrouille* de Grégoire Callies est marqué par de multiples reconfigurations scénographiques en fonction des dimensions économiques, humaines, politiques et artistiques du projet mais aussi des perspectives de l'artiste selon ses identités de créateur, de directeur de compagnie, de partenaire d'un lieu puis de directeur d'un CDN. Il s'agit de penser comment les rôles et environnements impactent la façon de penser l'espace scénique.

The manufacturing process of Grégoire Callies' show Les Pieds nickelés en vadrouille is marked by multiple scenographic reseting, depending on the project's economic, human, political and artistic dimensions, as well as the artist's perspectives in terms of his identities as creator, company director, partner of a venue and then director of a CDN. The aim is to consider how roles and environments impact on the way we think about stage space.

> 17h45-18h00 : échanges

18h00 : fin de la journée, dîner pour les communicant·es

Jeudi 30 janvier 2025

La Misha, salle de conférence (matin)

salle Büchner (après-midi)

9h00-9h30 : accueil café

Session 3 – Infra-espaces : la boîte, le dos de la main, la très petite scène/Infra-spaces : the box, the back of the hand, the very little stage

Modération : Oriane Maubert

> 9h30-10h00 : **Le foyer : scènes migratoires, marionnettistes migrant-es et la création de micro-foyers pour la marionnette/Home: migrant stages, migrant puppeteers and the creation of micro-puppet homes**

Cariad Astles, Maîtresse de conférences (Université d'Exeter et Royal Central School of Speech and Drama de Londres)

Les scénographes construisent des espaces pour marionnettes qui deviennent leurs « foyers », adaptés à leurs besoins techniques spécifiques et aux exigences de ce type de jeu. Ces espaces évoquent des mondes, des « foyers » habités par les marionnettes (Orenstein, 2023), qui sont souvent inspirés par des pratiques traditionnelles mais transposées aux exigences pratiques et sociales : les marionnettes à gaine et à tringle dans le castelet, les ombres sur un écran, les marionnettes de table sur une surface plane, etc. Aujourd'hui, il existe une multitude de façons pour créer ces « foyers » pour marionnettes, que l'on trouve sur les scènes à travers le monde. Mais que devient ce « foyer » lorsque les marionnettistes migrant-es et réfugié-es sont contraint-es de voyager à la recherche de nouvelles maisons, laissant souvent derrière eux non seulement leurs propres maisons, mais aussi celles de leurs marionnettes ? Cette communication explorera la manière dont les marionnettistes migrant-es utilisent des espaces limités et minuscules pour rappeler, évoquer et questionner ce « foyer » pour les marionnettes comme pour elleux-mêmes, et pour développer de nouveaux « gestes » et terminologies nécessaires à leur travail au plateau.

Scenographers build stages for puppetry, which become their « homes », adapted to their particular technique and performance requirements. These stages evoke worlds, or « homes » which the puppets inhabit (Orenstein 2023). They are often drawn from traditional practices, but frequently adapted to practical and social requirements. Glove and rod puppets traditionally inhabit a booth, shadow puppets a screen, table-top puppets a surface, and so on. There are now a multitude of potential and actual performance « homes » for puppets used in design and spectacle in global contexts. But what becomes of the « home » when migrant and refugee puppeteers are forced to travel in search of new homes, often leaving behind not only their own homes, but the designed and performed homes of their puppets? This presentation will explore how migrant puppeteers use limited and tiny spaces to recall, evoke, question and establish questions of « home » for both puppets and themselves, and to develop new « gestures » and terminologies of design and concept within their performance work.

> 10h00-10h30 : **Le corps augmenté : formes hybrides de mécatronique dans le théâtre de Marta Cuscunà/*The augmented body : hybrid forms of mechatronics in Marta Cuscunà's puppet theater***

Francesca Di Fazio, docteure en Arts du Spectacle (Université Paul-Valéry Montpellier3), postdoctorante (Université de Bologne)

Dans la collaboration entre la marionnettiste italienne Marta Cuscunà, la scénographe Paola Villani et l'assistant Marco Rogante, la construction de marionnettes constitue la scénographie elle-même. Après avoir défini l'idée du spectacle, des prototypes sont créés, toujours étroitement liés au sens dramaturgique des pièces. Manipulées à distance via des joysticks, ils-elles construisent des marionnettes animatroniques qui brouillent les frontières entre corps humain et mécanique, créant un corps « augmenté ».

In the collaboration between Italian puppeteer Marta Cuscunà, scenographer Paola Villani and assistant Marco Rogante, the manufacturing of puppets constitutes the scenography itself. After defining the main goal of the show, prototypes are created, always closely linked to the dramaturgical meaning of the plays. Manipulated remotely with joysticks, they build animatronic puppets that blur the boundaries between human and mechanical bodies, creating an « augmented » body.

> 10h30-10h45 : échanges

10h45-11h00 : pause

Session 4 – Scénographies immatérielles : de la lumière aux projections, les limites de l'espace floutées/*Immaterial scenographies : from light to projections, blurring the boundaries of space*

Modération : Shirley Niclais

> 11h00-11h30 : **De l'extrême matérialité de la scénographie au tunnel perceptif/*From the extreme materiality of scenography to the perceptive tunnel***

Pauline Vanesse, doctorante en Arts du Spectacle (Universités de Lille et de Strasbourg)

La scénographie numérique dans *Les ruines circulaires* de David Ayoun et Esther Mollo sert d'écran entre les corps qui manipulent à vue. Au plateau, les mouvements des interprètes font apparaître sur six tablettes des avatars corporels. Dans le public, un régisseur coordonne le dispositif interactif. À la fois captation *live* et support d'apparitions marionnettiques en motion capture, le décor fonctionnel inhibe la progression des spectateur-ices à l'intérieur du dispositif, tout en induisant un nouvel engagement kinésique. Kaléidoscopique, la performance produit un état de corps que je propose de nommer *tissu conjonctif*. Par cette nouvelle acuité perceptive, l'écart entre la scène et le corps spectatorial s'incarne : l'espace « comme trait caché du mouvement » (Rudolf Laban, *Espace dynamique*).

The digital scenography in David Ayoun and Esther Mollo's Les ruines circulaires (« The circular ruins ») acts as a screen between bodies that manipulate on sight. On stage, the performers' movements make visible body avatars on six tablets. In the audience, a stage manager coordinates the interactive system. Both a live recording and a support for motion-capture puppeteering appearances, the functional scenography inhibits spectators' progress inside the system, while inducing a new kinesic engagement. Kaleidoscopic, the play produces a state of the body that I propose to call connective tissue. With this new perceptive acuity, the gap between the stage and the spectator's body embodies: space « as a hidden feature of movement » (Rudolf Laban, Espace dynamique).

> 11h30-12h00 : **Comment la scénographie immatérielle et le cadre de la « Miniature Box » peuvent-ils redéfinir les perceptions spatiale et narrative du théâtre de marionnettes ?/How can immaterial scenography and the « Miniature Box » framework redefine spatial perception and narrative in puppetry?**

Niall Fallon, artiste physique et marionnettiste

Cette communication utilise comme étude de cas la création *Tracing Spaces* de Niall Fallon en tant que scénographie immatérielle, explorant la façon dont les projections en direct, les miniatures et les perspectives multiples de la caméra redéfinissent les perceptions spatiale et narrative. Il s'agit d'examiner le cadre de la « Miniature Box », brouillant l'avant-scène et l'arrière-scène pour positionner la marionnette comme un lieu de tromperie visuelle et de résonance émotionnelle. En déconstruisant les mécanismes théâtraux, cette pièce interroge la manière dont la marionnette peut approfondir l'engagement, en se concentrant sur le concept de « l'extérieur qui entre ».

The paper uses my project Tracing Spaces as a case study in immaterial scenography, exploring how live projections, miniatures, and multi-camera perspectives redefine spatial perception and narrative. It examines the « miniature box » framework, blurring front stage and backstage to position the puppet as a site of visual trickery and emotional resonance. By deconstructing theatrical mechanics, it interrogates how puppetry can deepen engagement, focusing on my concept of « the outside coming in ».

> 12h00-12h15 : échanges

12h15-14h00 : déjeuner

Session 5 – Laboratoires scénographiques : gestes et processus à l'essai/Scenographic laboratories : gestures and processes on trial

> 14h00-15h00 : Atelier : **Au laboratoire du feu/In the fire lab**

Rafi Martin, marionnettiste, anthropologue-sociologue

Cet atelier propose une entrée dans une recherche artistique en cours autour du feu, questionnant 400 000 ans d'échanges avec cet élément, et enquêtant auprès de gestes artisanaux, de refuge de la rêverie et du pouvoir transformateur de la cuisson. Ce laboratoire convie les participant-es à invoquer cet élément, à retrouver sa capacité d'action et d'accompagnement à penser, particulièrement dans une région où la singularité de certains feux en activité permet une recherche de terrain qu'il faut ensuite transposer au plateau où conserver la performativité de la matière est un défi.

This workshop offers an introduction to an ongoing artistic investigation into fire, questioning 400,000 years of exchanges with this element, and investigating artisanal gestures, the refuge of daydream and the transformative power of firing. This laboratory invites participants to invoke this element, to rediscover its capacity to act and accompany thought, particularly in a region where the singularity of some active fires enables field research that must then be transposed to the stage, where preserving the material's performativity is a challenge.

15h00-15h30 : échanges

15h30-16h00 : pause

16h00-17h00 : Atelier : ***Nos choses fragiles, au fil d'une création/Our fragile things, in the creation process***

Laura Elands, marionnettiste, Théâtre de l'Heure Bleue

Rencontre et atelier de feutrage. À l'orée d'une nouvelle création entre arts de la marionnette et arts textiles, Laura Elands vient partager ses interrogations et son processus de travail : comment se vit la vulnérabilité ? Sommes-nous capables de l'accueillir ? Au centre, une marionnette se fait traverser par tout ce qui l'entoure, par les impressions de son environnement. Elle est un « tableau vide » sur lequel vient s'exprimer le monde et elle peut être considérée comme faisant partie de l'espace scénographique. Comment interagir avec ce corps-espace ?

Meeting and felting workshop. On the eve of a new creation combining puppetry and textile arts, Laura Elands shares her questions and her work process: how is vulnerability experienced? Are we capable of welcoming it? In the center, a puppet is moved by all that surrounds it, by the impressions of its environment. It is an "empty painting" on which the world expresses itself, and can be considered part of the scenographic space. How do you interact with this body-space?

17h00-17h30 : échanges

17h30 : clôture du colloque

Biographies

Cariad Astles est marionnettiste, Maîtresse de conférences et metteuse en scène. Elle enseigne la marionnette à l'Université d'Exeter et à la Royal Central School of Speech Drama de Londres. Elle est spécialiste de la marionnette appliquée, focalisant son travail sur l'usage de la marionnette dans les établissements de soins et de santé, notamment les hôpitaux, et a publié de nombreux textes sur la marionnette. Elle est présidente de la Commission Recherche de l'UNIMA, ainsi que vice-présidente de cette association. Elle anime des ateliers à l'échelle internationale et dispense des formations dans les domaines de la marionnette, de la mise en scène, de l'animation de la matière et de la marionnette appliquée.

Cariad Astles is a puppeteer, teacher, trainer, researcher and director. She works as a puppetry tutor at both Exeter University and also at the Royal Central School of Speech and Drama in London. She specialises, amongst other things, in applied puppetry, with a particular focus on puppetry in healthcare settings, including hospitals. She has published widely on puppetry and is the President of the UNIMA research commission and currently one of the two UNIMA Vice-Presidents. She runs workshops internationally and delivers training in puppetry performance, directing, matter animation and applied puppetry.

Après des études de physique, **Aurélien Bory** travaille dans le domaine de l'acoustique architecturale et se consacre ensuite aux arts de la scène. Depuis l'an 2000, il dirige la Compagnie 111 implantée à Toulouse. Il y développe un théâtre physique et scénographique – de l'espace et du corps – et crée des pièces protéiformes avec des interprètes de différentes disciplines – cirque, danse, théâtre, musique. Son intérêt singulier pour la scénographie s'incarne aussi dans des installations qu'il conçoit, souvent en rapport avec un lieu. Aurélien Bory est directeur du théâtre Garonne depuis septembre 2024.

After studying physics, Aurélien Bory worked in the field of architectural acoustics, before devoting himself to the performing arts. Since 2000, he has directed Toulouse-based Compagnie 111. He develops a physical and scenographic theater - of space and the body - and creates protean plays with performers from different disciplines - circus, dance, theater, music. His singular interest in scenography is also embodied in the installations he designs, often in relation to a specific place. Aurélien Bory has been director of the Théâtre Garonne since September 2024.

Auteur, comédien, marionnettiste, metteur en scène, **Grégoire Callies** crée et dirige le Théâtre du Chemin Creux. De 1997 à 2012, il prend la direction du TJP Strasbourg - CDN d'Alsace. Il fait de ce lieu le premier CDN consacré à l'art de la marionnette et développe puis annualise le festival Les Giboulées de la marionnette. Il crée la compagnie du Pilier des Anges puis prend de 2016 à 2023 la direction du théâtre de la Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois, pôle marionnette du Val-de-Marne.

Author, actor, puppeteer, stage director, Grégoire Callies creates and directs the Théâtre du Chemin Creux. From 1997 to 2012, he was the director of TJP Strasbourg - CDN d'Alsace. This place is the first CDN dedicated to puppetry, and he developed the Giboulées' festival of puppetry. He founded the Compagnie du Pilier des Anges, and from 2016 to 2023 was director of the Théâtre de la Halle Roublot in Fontenay-sous-Bois, the puppet center of the Val-de-Marne region.

Aurélié Coulon est Maîtresse de conférences en Arts du Spectacle à l'Université de Strasbourg (ACCRA – UR3402). Ses recherches explorent les formes du hors-scène au XXIe siècle et les modalités de construction de l'image scénique. Elle s'intéresse à la fabrique de l'espace d'un point de vue dramaturgique et scénographique, à la croisée de l'esthétique et de l'étude des processus de création. Ses travaux récents portent sur les figurations de l'horizon dans les arts de la scène.

Aurélié Coulon is tenured lecturer full time in Performing Arts at the University of Strasbourg (ACCRA - UR3402). Her research explores off-stage forms in the 21st century and the ways in which the stage image is constructed. She is interested in the creation of space from a dramaturgical and scenographic point of view, at the crossroads of aesthetics and the study of creative processes. His recent work focuses on figurations of the horizon in the performing arts.

Francesca Di Fazio est chercheuse postdoctorale à l'Université de Bologne Alma Mater Studiorum. Elle a été chercheuse postdoctorale à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 dans le cadre du projet ERC *PuppetPlays*. C'est également dans ce cadre, en cotutelle avec l'Université de Bologne, qu'elle a obtenu le grade de docteur avec sa thèse *La Marionnette et son drame : les dramaturgies pour le théâtre de marionnettes contemporain en France et en Italie (1980-2020)*. Qualifiée en section 18, elle a également obtenu la qualification de dramaturge internationale à l'École de théâtre Iolanda Gazzero – ERT Emilia-Romagna Teatro.

Francesca Di Fazio is a postdoctoral researcher at the University of Bologna Alma Mater Studiorum. She was a postdoctoral researcher at the Université Paul-Valéry Montpellier 3 as part of the ERC PuppetPlays' project. It was also within this framework, under joint supervision with the University of Bologna, that she obtained her doctorate with her thesis La Marionnette et son drame : les dramaturgies pour le théâtre de marionnettes contemporain en France et en Italie (1980-2020). Qualified in Section 18, she also obtained the International Playwright qualification at the Iolanda Gazzero Theatre School - ERT Emilia-Romagna Teatro.

Laura Elands est marionnettiste et artiste textile, diplômée de la 10e promotion de l'ESNAM. Avec sa compagnie basée à Bruxelles, le Théâtre de l'Heure Bleue, elle lie la marionnette à l'art textile au plateau pour exprimer des expériences humaines intérieures qui sont évoquées au travers de ressentis, d'émotions, et de sensations dans un univers visuel singulier. Sa prochaine création explore la vulnérabilité et elle étudie actuellement l'art thérapie afin d'élargir son champ des possibles.

Laura Elands is a puppeteer and textile artist, a graduate of ENAM's 10th class. With her Brussels-based company, the Théâtre de l'Heure Bleue, she combines puppetry and textile art on stage to express inner human experiences that are evoked through feelings, emotions and sensations in a singular visual universe. Her next play explores vulnerability, and she is currently studying art therapy to broaden her field of possibilities.

Emmanuelle Ebel-Jost est docteur en arts du spectacle, autrice d'une thèse intitulée *L'objet marionnettique sur la scène contemporaine, le corps utopique*, et d'articles sur la marionnette. En 2012, elle crée l'entreprise Adoc Mètis sur les dynamiques professionnelles au sein de l'ESR. Elle poursuit les collaborations avec Grégoire Callies en montant un projet pour l'ESNAM et en s'impliquant dans des conseils d'administration de structures (Théâtre Halle Roublot, Cie Pilier des anges, Cie Tohu Bohu).

Emmanuelle Ebel-Jost is a PhD in performing arts, and the author of a thesis entitled L'objet marionnettique sur la scène contemporaine, le corps utopique, and articles on puppetry. In 2012, she set up the company Adoc Mètis on

professional dynamics within ESR. She continues to collaborate with Grégoire Callies, creating a project for ESNAM and sitting on the boards of Théâtre Halle Roublot, Cie Pilier des anges and Cie Tohu Bohu.

Niall Fallon est un artiste théâtral dont l'univers combine collage physique, marionnette, installations *in-situ*, opéa, clown et médias numériques. Il a cofondé des compagnies théâtrales primées et occupé des postes tels que marionnettiste - The Hatchling (Mervyn Miller) ; chorégraphe - Berlin Opera Academy ; danseur - Dutch National Opera ; acteur - Deutsche Oper ; soliste - Teatro Real Madrid ; assistant metteur en scène - Salzburg Festspiele ; conférencier invité - CAPA College.

Niall Fallon is a theatre practitioner who combines physical collage, puppetry, site-specific installations, opera, clowning, and digital media. He has co-founded award-winning theatre companies and held positions such as Puppeteer - The Hatchling (Mervyn Miller); Choreographer - Berlin Opera Academy; Dancer - Dutch National Opera; Actor - Deutsche Oper; Soloist - Teatro Real Madrid; Assistant Director - Salzburg Festspiele; Visiting lecturer - CAPA College.

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 *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 is tenured lecturer full time in Performing Arts at University of Artois, and author of a thesis on spatial and scenographic issues in contemporary puppetry (2013). Her research explores the space from a dramaturgic and scenographic point of view, and the contemporary stages at the crossroads of aesthetics and the study of creative processes. With Julie Postel, she co-edited Corps béants, corps morcelés : altération et constellation du corps dans les arts scéniques et visuels (2018) and published articles for Europe « La marionnette aujourd'hui » (2022), L'Annuaire théâtral « Gestes ordinaires dans le spectacle vivant » (2018), or La marionnette instrument pour la scène (2023).

Marionnettiste, formé à l'ESNAM de Charleville-Mézières, **Renaud Herbin** met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il est parfois l'interprète, le plus souvent à partir d'œuvres poétiques ou littéraires. Il poursuit son chemin artistique au sein de L'étendue, après avoir dirigé le TJP CDN de Strasbourg jusqu'en 2022. Il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels.

Puppeteer, graduated of ESNAM in Charleville-Mézières, Renaud Herbin stages a number of visual and sound works, some of which he performs, most often based on poetic or literary works. He continues his artistic career with L'étendue, after directing Strasbourg's TJP CDN until 2022. He develops the body-object-image relationship, decompartmentalizing material and puppetry

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 ».

Daria Ivanova-Hololobova is PhD in Performing Arts, director, cultural manager, researcher, and president of UNIMA Ukraine. Lecturer at Kyiv National I.K. Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television (Ukraine). Researcher at Heinrich Heine University in Düsseldorf (Germany). Curator of international projects: "My smart digital class – Study history of puppetry art worldwide", (e)merge - art networking Ukraine-Germany, "When objects speak about war", "Contemporary Puppetry_Network: NORDIC-UA". As a researcher supported with the scholarships by DAAD, Gerda Henkel Foundation, Philip Schwarz Initiative.

Rafi Martin est à la fois marionnettiste contemporain et anthropologue-sociologue de formation. Il développe une pratique artistique qui croise l'animation de la matière avec une méthodologie d'enquête de terrain, et explore des questions de sciences humaines en cherchant de manière expérimentale des formes esthétiques. En 2024, Rafi Martin est artiste invité à l'Université de Strasbourg pour y explorer les matières animées, les minéralités et les p-m-atrimoines du fer et du feu.

Rafi Martin is puppeteer and anthropologist-sociologist. He develops an artistic practice that combines the animation of material with a methodology of field investigation, and explores questions of the human sciences while experimentally seeking aesthetic forms. In 2024, Rafi Martin is invited by the University of Strasbourg to explore the animated materials, mineralities and patrimony/matrimony of iron and fire.

Oriane Maubert est Maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg et chercheuse au sein de l'ACCRA, en marionnettes, danse contemporaine et arts du spectacle, et est membre de la Commission Recherche de l'Unima. Elle est l'auteur de la thèse *La Marionnette danse. Ré-activer le geste sur la scène contemporaine* (2021). Elle a notamment publié 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 lecturer full time in Performing Arts at University of Strasbourg (lab. ACCRA), in puppetry, contemporary dance and performance studies. She is member of the UNIMA Research Commission. She wrote the PhD dissertation La Marionnette danse. Ré-activer le geste sur la scène contemporaine (2021), and published in Puppetry and Multimedia (2020), Puppet during the 21st century (2019), Voix plurielles (2018), or Agôn (2019). Her research, as much practical as conceptual, explores the place of dance in the puppet arts, digital arts and raw materials, questioning their impact on 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.

*Tenured lecturer full time in Performing Arts at University of Poitiers (lab. FoReLLIS), after a doctorate in the history and semiology of text and image from Université Paris Cité (2019), **Shirley Niclaïs** questions by her research these movements of reification and reanimation of the human figure that animate a part of contemporary creation, whether visual, theatrical or choreographic. In connection with her research, she builds projects as a performance artist, puppeteer and body actress.*

Léa Romoli est doctorante en Arts du Spectacle à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, et ATER en Arts du Spectacle à l'Université de Strasbourg. Ses recherches, dirigées par Amos Fergombé, portent sur la présence et l'utilisation des matières sur les scènes contemporaines et explorent plus particulièrement l'hypothèse de fictions matiéristes.

***Léa Romoli** is PhD candidate in Performing Arts at University Polytechnique Hauts-de-France, and temporary teaching and research associate in Performing Arts in Strasbourg University. Directed by Amos Fergombé, her research, focuses on the presence and use of materials on contemporary stages, and explores in particular the hypothesis of matterist fictions.*

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. Il est, depuis 2018, président de l'association THEMAA (Association nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés), et enseigne à l'Université d'Artois en tant que MAST depuis 2020.

*The stage director **Nicolas Saelens** founded the Amiens-based Compagnie Théâtre Inutile in 1994. His meeting with Kossi Efoui is the beginning of a project based on stage and contemporary writing. The puppet is used in a singular way in his work as a director. It's a link between the spoken word and the act. Since 2018, he has been president of THEMAA (Association nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés), and is an associate teacher (MAST) at the Université d'Artois since 2020.*

Formée à la danse par le conservatoire, **Pauline Vanesse** prépare une thèse sous la direction de Philippe Guisgand et Oriane Maubert (Univ. Lille et Strasbourg) intitulée *Spectateur·ices contorsionné·es, repenser les contours de l'événement spectaculaire*. Elle enseigne dans les universités de Lille, Valenciennes et Strasbourg en Licence et Master Art du spectacle, et fait partie du comité de rédaction du journal critique *Les démêlées*. Elle a participé en décembre 2024 à la rencontre *Lire, voir ou transcrire les œuvres* au Centre National de la Danse, et propose une conférence pour *Les Mercredis de la recherche* en février 2025.

*Trained in dance at the conservatory, **Pauline Vanesse** is a PhD candidate under the supervision of Philippe Guisgand and Oriane Maubert (Lille and Strasbourg Universities). Her thesis is entitled *Spectateur·ices contorsionné·es, repenser les contours de l'événement spectaculaire*. She teaches at the universities of Lille, Valenciennes and Strasbourg in Performing Arts, and is a member of the editorial committee of the critical journal *Les démêlées*. In December 2024, she took part in the *Lire, voir ou transcrire les œuvres* event at the Centre National de la Danse, and is proposing a lecture for *Les Mercredis de la recherche* in February 2025.*

Antoine Vasseur est diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes en scénographie, et titulaire d'un doctorat en recherche création de l'université PSL. Il collabore avec de nombreux metteur·ses en scène au théâtre et à l'opéra (Arthur Nauzyciel, Olivier Letellier, Émilie Rousset, Simon Deletang...) et en marionnette (Sylvie Baillon, Nicolas Saelens, Kossi Efoui...). Il a scénographié des projets muséographiques comme l'exposition *Pierre Boulez* au Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris. Il a enseigné en scénographie à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de 2007 à 2018, à l'université Paris3, à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Antoine Vasseur holds a degree in scenography from the École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, and a doctorate in creative research from PSL University. He has worked with numerous directors in theater and opera (Arthur Nauzyciel, Olivier Letellier, Émilie Rousset, Simon Deletang...) and puppetry (Sylvie Baillon, Nicolas Saelens, Kossi Efoui...). He created the scenography of museographic projects such as the Pierre Boulez exhibition at the Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris. He taught scenography at the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette from 2007 to 2018, at Paris3 University and at the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Marzena Wiśniewska est Professeure à l'Université Nicolaus Copernicus de Toruń, au sein du département d'Études Culturelles. Ses recherches portent entre autres sur le théâtre de marionnettes, les relations entre théâtre et performance, la place des médias au théâtre, le drame européen, le théâtre jeune public. Avec Karol Suszczyński, elle a dirigé l'ouvrage *Puppet during the 21st century : reflexions and challenges* (2019). Elle est également l'autrice de *Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią* (2022) sur les performances soli interagissant avec la matière.

Marzena Wiśniewska is Professor at University Nicolaus Copernicus of Toruń, in Cultural Studies. Her research focuses on puppet theatre, the relationship between theatre and performance, the place of the media in theatre, European drama and theatre for young audiences. With Karol Suszczyński, she edited the book Puppet during the 21st century: reflexions and challenges (2019). She is also the author of Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią (2022) about soli performances interacting with material.

Adresses et informations pratiques

Salle de conférence | La Misha (Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme – Alsace)
5, allée du Général Rouvillois - 67000 Strasbourg
Accès : Tram lignes C,E,F, arrêt « Observatoire »

Salle Büchner | Bâtiment du Patio
22, rue René Descartes - 67000 Strasbourg
Accès : Tram ligne C, arrêt « Observatoire » ou « Esplanade »

Comité scientifique

Marie Garré Nicoara - MCF Université d'Artois
Shirley Niclais - MCF Université de Poitiers
Oriane Maubert - MCF Université de Strasbourg
Ester Fuoco - professeure-adjointe, Université IULM, Milan
Julie Postel - docteure UPHF, artiste
Nicolas Saelens - MAST Université d'Artois, président de THEMAA, artiste
Amos Fergombé - PR, UPHF
Sandrine Le Pors - PR, Université de Montpellier3 Paul-Valéry
Claude Dessimond - doctorant UPHF
Saskia Bellmann - doctorante UPHF

Organisation

Marie Garré Nicoara - MCF en Arts de la Scène, Université d'Artois
Oriane Maubert - MCF en Arts du Spectacle, Université de Strasbourg
Shirley Niclais - MCF en Arts de la Scène, Université de Poitiers

Avec l'aide précieuse d'Alexandre Freund-Lehmann pour l'ACCRA, Lucile Bony, Maëlie Engrand, Bianca Iosif, Léa Romoli, Mariia Simonova pour le département Arts du Spectacle.

Entrée libre. Colloque organisé avec le soutien du laboratoire ACCRA (Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion Artistique, UR 3402) et du Pôle International de la Marionnette – Jacques Félix.

URL de référence : <https://accra-recherche.unistra.fr/evenements/colloques/colloques-2025/gestes-et-processus-dans-les-arts-de-la-marionnette-ii/>

Contact et informations :

Oriane Maubert : omaubert@unistra.fr
Shirley Niclais : shirley.niclais@univ-poitiers.fr
Marie Garré Nicoara : marie.garrenicoara@univ-artois.fr

Diffusion en direct sur Zoom : lien sur demande.