

M

Édito du président **CHRISTOPHE BLANDIN-ESTOURNET**

Depuis 1981, l'Institut International de la Marionnette est au service des arts de la marionnette, tel que l'ont voulu avec obstination et passion Jacques Félix et Margareta Niculescu. Cette dernière nous a quittés en août 2018 et nous lui dédions cet album.*

Visionnaires, tous deux voulaient créer un lieu unique où les arts de la marionnette seraient abordés dans toutes leurs dimensions, afin de les faire reconnaître et évoluer. En 35 ans, beaucoup a été fait grâce à l'engagement des équipes successives. Toutefois cette ambition première reste à achever.

À une époque où les arts et la culture semblent mis en retrait, l'Institut se doit de tenir un rang d'exigence et un rôle moteur pour la marionnette contemporaine. Si l'enseignement, la formation, la recherche et la ressource documentaire restent les bases de ce projet, l'accompagnement de mutations artistiques complète notre vocation.

Fort du passé riche et puissant de la marionnette, l'Institut prépare l'avenir par le déploiement et le renforcement de ses activités : un plan pour la formation professionnelle, une ouverture sur de nouveaux enseignements touchant à la construction, des laboratoires de recherche, une consolidation des coopérations internationales, un portail numérique facilitant l'accès aux ressources documentaires, une Cité des arts de la marionnette... autant de projets en cours ou pour les prochaines années.

Certain de la fidélité et de l'appui de nos partenaires, c'est grâce à leur soutien renouvelé que l'Institut demeurera un acteur majeur des arts de la marionnette.

Avec le Conseil d'Administration, nous vous souhaitons une bonne lecture de cet album.

— *In keeping with what Jacques Félix and Margareta Niculescu sought with determination and passion, the Institut International de la Marionnette has been serving puppetry arts since 1981. Margareta Niculescu left us in August 2018 and it is to her we dedicate this album.**

As visionaries, both wanted to create a unique place where puppetry arts would be approached from every angle so as to make them evolve and gain recognition. Thanks to the commitment of successive teams, much has been done in 35 years. However, this prime ambition remains to be achieved.

At a time when arts and culture seem to have been put in the background, the Institute must maintain a high standard and a leading role in contemporary puppetry. If teaching, training, research and documentary resources remain the basis of this project, the support of artistic transformation completes our vocation.

Fortified by its rich and powerful puppet history, the Institute is preparing for the future by deploying and reinforcing its activities: a plan for professional training, a window onto new teaching methods in construction, research laboratories, consolidation of international teamwork, a digital portal facilitating access to documentary resources, a City for Puppetry Arts..., these are the projects in progress or for the coming years.

We are certain of the continued loyalty and assistance of our partners; it is thanks to their renewed support that the Institute will continue to play a major role in the arts of puppetry.

The board and I hope you enjoy reading this album.

* Nous aurons aussi une pensée pour Jean-Luc Félix, brusquement décédé en février 2019 et qui a formé plus de 100 marionnettistes à l'ESNAM. Qu'il soit ici vivement remercié pour ses qualités humaines et son dévouement pour la création marionnettique. — *We also have a special thought for Jean-Luc Félix, who died suddenly in February 2019 and who trained more than 100 puppeteers at ESNAM. We wish to thank him deeply for his human qualities and his dedication to creation in puppetry arts.*

Édito du directeur

PHILIPPE SIDRE

AFFIRMER UN ART SINGULIER ET POLYMORPHE

Asserting a singular and polymorphic art

Devenu au fil des ans une institution artistique et culturelle reconnue et innovante en France et dans le monde entier, l'Institut International de la Marionnette s'est donné pour mission d'affirmer la place de l'art marionnettique dans le domaine des arts et de la culture.

Toute son énergie est consacrée au développement de cet art polymorphe et complet, situé au carrefour des arts plastiques et de tous les arts de la scène.

Établissement sans cesse en mouvement, à la pointe de la recherche et de la création artistique, ses missions se construisent, s'affinent et se fortifient au fil des ans autour de plusieurs axes dont vous découvrirez la richesse en parcourant cette brochure.

Si les marionnettistes formé.es à l'ESNAM depuis plus de 30 ans ont profondément transformé les pratiques de la marionnette, c'est parce que cette institution est unique dans sa constitution, son projet prenant en compte la multiplicité des fondements de la création artistique.

Enseigner l'exigence, expérimenter de nouvelles formes esthétiques, accompagner les chercheurs, préserver et diffuser l'histoire de la marionnette, ses gestes, ses pratiques, ses objets, éduquer les publics, transmettre des savoir-faire, guider les premiers pas de la jeune création, telles sont les missions dont s'acquitte l'Institut avec détermination et exigence.

Les étudiants bénéficient ainsi d'une ouverture artistique exceptionnelle qui va les nourrir tout au long de leur carrière.

Inscrit dans l'effervescence des arts de la scène, au côté des réseaux professionnels, accompagné par les institutions publiques, l'Institut s'est lancé le défi de faire de la marionnette contemporaine un art majeur.

Pour demain, rêvons, inventons et mettons en œuvre cet art de la marionnette.

— *Over the years the Institut International de la Marionnette has become recognised as an innovative artistic and cultural institution in France and all over the world. As such, it has assigned itself the mission of asserting the place of puppetry art in the sphere of the arts and culture.*

All of its energy is devoted to the development of this polymorphous and complete art, located at the crossroads of visual arts and all the performing arts.

It is an establishment constantly on the move, at the forefront of research and artistic creation. Its missions have been shaped, refined and strengthened over the years along several lines whose wealth you will discover as you browse through this brochure.

If the puppeteers trained at ESNAM over the last 30 years have profoundly transformed puppet practices, it is because this institution is unique in its constitution and its project considers the multiplicity of the foundations of artistic creation.

Teaching high standards, experimenting with new aesthetic forms, supporting researchers, preserving and promoting puppet history, its movements, its practices, its objects, educating audiences, passing on know-how, guiding the first steps of young creation — these are the missions that the Institute carries out with determination and high standards.

In this way, students benefit from an exceptional artistic openness that will nourish them throughout their career.

In line with the effervescence of the performing arts, alongside professional networks, supported by public institutions, the Institute undertook the challenge to make contemporary puppetry a major art.

For tomorrow, let us dream, invent and implement this art of puppetry.

UN INSTITUT PLUSIEURS MISSIONS

One Institute, several missions

Établissement français à vocation internationale, l'Institut International de la Marionnette a été fondé en 1981. Sa création a accompagné une profonde et durable évolution des arts de la marionnette.

Ce lieu de rencontre, d'enseignement et de réflexion développe ses activités au service de la formation, de la recherche et de la création. Son histoire singulière et la diversité de ses missions en font le seul établissement de son genre, en France et dans le monde, et un centre de référence dont la compétence est reconnue dans le monde entier.

— *The Institut International de la Marionnette, a French institution with an international vocation, was founded in 1981. Its creation has gone hand in hand with a profound and lasting evolution of the arts of puppetry.*

This place of encounters, teaching and reflection develops its activities in service of training, research and creation. Its singular history and the diversity of its missions make it the only establishment of its kind in France and a reference centre whose expertise is recognised worldwide.

HISTORIQUE DE L'INSTITUT

10

1981

L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE VOIT LE JOUR sous les efforts conjugués de Jacques Félix, Margareta Niculescu et Henryk Jurkowski et s'installe au cœur de la ville. ORGANISATION DES PREMIERS STAGES INTERNATIONALX.

1987

OUVERTURE DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE, fondée par Margareta Niculescu et Jacques Félix.

1988

CRÉATION DES ÉDITIONS DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE. Publication du premier numéro de la revue *Puck, la marionnette et les autres arts*.

1996

INAUGURATION DE LA VILLA D'AUBILLY, RÉSIDENCE POUR CHERCHEURS ET CRÉATEURS.

2001

ACQUISITION DE L'ANCIEN MAGASIN TROUSSEL, avenue Jean Jaurès à Charleville-Mézières.

2009

L'Institut devient porteur du PORTAIL DES ARTS DE LA MARIONNETTE : www.artsdelamarionnette.eu.

2012

STRUCTURATION DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION chargé de coordonner les missions patrimoniales, documentaires, scientifiques et éditoriales de l'Institut.

2013

L'INSTITUT DEVIENT PÔLE ASSOCIÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE.

2015

CRÉATION DU DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DE COMÉDIEN (DM/SPCI) SPÉCIALITÉ ACTEUR-MARIONNETTISTE. Habilitation de l'ESNAM à le délivrer depuis la rentrée 2016.

2016

CRÉATION DE LA CHAIRE D'INNOVATION TERRITORIALE ET SOCIALE ICIMA ICIRQUE ET MARIONNETTE, en partenariat avec le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. DOUBLEMENT DES PROMOTIONS POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'HISTOIRE DE L'ESNAM. La 11e promotion (2016-2019) démarre le cursus alors que la 10e promotion (2014-2017) le termine.

2017

2017 a vu l'entrée de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette dans UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTièrement CONÇU POUR CET ART, un projet unique en Europe installé au cœur de la ville, en lieu et place de l'ancien grand magasin Troussel.

2019

LANCEMENT DE LA VERSION SÉMANTIQUE DU PORTAIL DES ARTS DE LA MARIONNETTE.

LES LIEUX DE L'INSTITUT

11

L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

1 7, PLACE WINSTON CHURCHILL
Administration,
Centre de Recherche et de Documentation.

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE

2 16, AVENUE JEAN JAURÈS
Lieu de formation initiale et professionnelle, de résidence artistique et d'éducation artistique et culturelle.

VILLA D'AUBILLY

3 13, RUE D'AUBILLY
Résidence pour chercheurs et créateurs, lieu d'hébergement des étudiants et des intervenants de l'ESNAM, en cours de rénovation.

UN LIEU UNIQUE EN FRANCE ET DANS LE MONDE

A unique place in France and in the world

L'Institut International de la Marionnette s'affirme, aujourd'hui plus que jamais, comme le lieu de référence des arts de la marionnette dans les domaines de la recherche et de la formation.

— *Now, more than ever the Institut International de la Marionnette stands as reference for puppetry in the fields of research and training.*

12

FORMATION: L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE

Training: the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette

Depuis plus de 30 ans, l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) se consacre à la formation des marionnettistes en faisant le choix d'être une école au cœur de la création artistique.

La grande chance de cette école – première et unique pour la formation initiale des marionnettistes en France – est d'être située au cœur de l'Institut International de la Marionnette, où se croisent en permanence, la recherche, l'expérimentation, le patrimoine, la formation et l'éducation artistique. La formation qui y est délivrée est ainsi nourrie de cette réflexion continue sur les arts de la marionnette, de ces échanges et de ces croisements.

Durant trois années, après sélection sur concours, les étudiants suivent une formation intensive et diversifiée de haut niveau. Tout est mis en œuvre pour leur permettre d'appréhender les arts de la marionnette dans toute leur variété d'expressions.

— *For more than 30 years, the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) has been dedicated to the training of puppeteers as a school at the heart of artistic creation.*

The great good fortune of this school – the first and only school in France for initial puppeteer training – is being located at the heart of the Institut International de la Marionnette, where research, experimentation, training and artistic education continuously interact. As such, it is nourished by this ongoing reflection on the arts of puppetry, by these exchanges and interactions between disciplines.

After competitive selection, students undergo intense and diversified high-level training for three years. Everything is done to enable them to understand the art of puppetry in all the multiplicity of its expression.

Cet enseignement ambitieux se déploie à travers un programme rigoureux, mêlant l'acquisition d'une maîtrise des techniques théâtrales, la construction de marionnettes, la conception et la réalisation de spectacles, l'expérimentation et la création sous la

conduite de maîtres et l'accompagnement d'artistes pédagogues, tantôt dans l'atelier, tantôt sur la scène devant un public.

— *This ambitious schooling unfolds through a rigorous programme combining the acquisition and mastery of theatrical techniques, puppet construction, the conception and realisation of performances, experimentation and creation, all under the guidance of masters and with the support of educator artists, sometimes in the workshop and sometimes on stage before an audience.*

L'obtention du Diplôme National Supérieur Professionnel de comédien, spécialité acteur-marionnettiste (DNSPC) valant grade licence, vient clôturer ce cursus.

Le DNSPC peut également être délivré par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) aux candidats qui justifient des compétences définies par le référentiel du diplôme.

— *Obtaining the Diplôme National Supérieur Professionnel for actors, with the specialty acteur-marionnettiste (DNSPC), equal to the French licence degree, brings this curriculum to a close.*

The DNSPC can also be issued by validation of prior learning (VAE) to candidates who have proven skills as described in the relevant reference document for this diploma.

Signataire de la Charte ERASMUS + pour l'enseignement supérieur, l'Institut offre des perspectives de mobilité internationale à ses étudiants et à son équipe. L'Institut peut également accueillir pour des périodes de formation des étudiants, enseignants et personnels universitaires des établissements d'enseignement supérieur européens.

— *As a signatory to the ERASMUS + Charter for Higher Education, the Institute offers opportunities for international mobility to its students and its team. The Institute can also host students, teachers and university staff from European higher education institutions for periods of training.*

13

LE CORPS PÉDAGOGIQUE

Teaching staff

Ces 5 dernières années, sont notamment intervenus à l'École :

— *Over the last 5 years, they have taught:*

Carole Allemand, Sylvie Baillon, Giorgio Barberio Corsetti, Anaël Ben Soussan, Pascale Blaison, Claudine Bocher, Jean-Marc Bretegnier, Greta Bruggeman, Jonathan Capdevielle, Arthur Chavaudret, Florence Chérel, Susanne Claus, Romuald Collinet, Brice Coupey, Sophie Cusset, Kerstin Daley Baradel, Omblin De Benque, Michel Dejenefte, Stéphane Delaunay, Alexis Derouet, Éric De Sarria, Jérôme Descamps, Roland Fichet, Raphaële Fleury, Romain Fohr, Guy Freixe, Angélique Friant, Ma Fu Liang, Julien Gaillard, Ézékiel Garcia-Romeu, David Girondin-Moab, Gabriel Herman-Priquet, Gavin Glover, Nicolas Gousseff, Carole Guidicelli, Claire Heggen, Renaud Herbin, Antoine Herniotte, Matt Jackson, Osamu Kuroi, Philippe Lacombe, Einat Landais, Hacene Larbi, Alain Lecucq, Philippe Le Goff, Agnès Limbos, Christophe Loiseau, Marine Mane, Fabrice Melquiot, Laurence Mener, Phia Ménard, Daniel Migairou, Philippe Minyana, Boris Montaye, Fabrizio Montecchi, Nicole Mossoux, Raphaël Navarro, Sylvie Osman, Gilles Ostrowsky, Cédric Paga, Daniel Peraud, Béatrice Picon-Vallin, Didier Plassard, Karine Pontières, Jean-Luc Ponthieux, Éloi Recoing, Philippe Rodriguez-Jorda, Nancy Rusek, Mary Sharp, Michel Séonnet, Camille Slosse, Frank Soehnle, Jacques Templeraud, Marc Tompkins, Muriel Trembleau, Helge Tramsen, Neville Tranter, Béragère Vantusso, Antoine Vasseur, Gisèle Vienne, Silvano Voltolina, Alexandra Vuillet.

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Professional support and integration

L'Institut accompagne les jeunes diplômés de l'ESNAM dans leurs premiers pas professionnels en facilitant les contacts avec le milieu professionnel. À ce jour, le dispositif d'insertion s'appuie sur trois accompagnements concrets :
– les résidences Tremplin qui permettent d'accueillir les projets artistiques des diplômés durant trois années après leurs études sur des durées variant d'une à trois semaines. Travail à la table, expérimentation, répétitions, constructions en fonction de l'avancée des projets ;
– l'aide financière à l'embauche des jeunes diplômés par les compagnies ou équipes artistiques ;
– l'aide à la diffusion des projets de fin d'études et des solos durant la première année après le diplôme.

— *The Institute accompanies young ESNAM graduates in their first professional steps by facilitating contacts with the professional environment. To date, the integration system relies on three types of concrete support:*
– *the Tremplin residencies making it possible to host graduates' artistic projects for periods varying from one to three weeks during the three years following their studies. Table work, experimentation, rehearsals and construction – all depends on the progress of projects;*
– *financial assistance for the hiring of young graduates by companies or artistic teams;*
– *support for the promotion of final year projects and solos during the first year after graduation.*

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Professional continuing education

Agréé pour la formation professionnelle continue, l'Institut organise régulièrement des stages pour les professionnels des arts et de la culture. S'appuyant sur son réseau de formateurs français et étrangers, les stages de haut niveau peuvent être organisés toute l'année en fonction des besoins. Ce programme est complété par un stage d'été international avec une grande figure des arts de la marionnette.
— *Accredited for professional continuing education, the Institute regularly plans internships for art and culture professionals. Relying on its network of French and foreign trainers, high level courses can be organised all year round according to needs. This programme is completed by an international summer workshop with a leading figure in puppetry arts.*

NOUVEAU BÂTIMENT, NOUVEL ÉLAN!

New building, new momentum!

L'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette est installée depuis septembre 2017 dans de nouveaux locaux entièrement pensés pour la formation aux arts de la marionnette. Construit en plein cœur de Charleville-Mézières, en lieu et place du Grand Magasin, ex-magasin Troussel, acheté par l'Institut au début des années 2000, le bâtiment est reconnaissable à sa façade Art Nouveau qui a été conservée. En complément de la formation initiale, l'Institut y développe ses activités de formation continue, d'accueil en résidence, d'éducation artistique et culturelle, de recherche à travers l'organisation de colloques et autres rencontres professionnelles.
— *The École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette has been settled in new premises entirely designed for puppetry arts training since September 2017. The building stands in the heart of Charleville-Mézières, in place of the Grand Magasin and the former Troussel store. It was bought by the Institute in the early 2000s and is recognisable by its Art Nouveau facade that has been preserved. In addition to the initial training, the Institute develops its activities in continuing education, hosting residencies, artistic and cultural education and research through the organisation of symposia and professional encounters.*

La construction du bâtiment a été pilotée par la Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole, sous la maîtrise d'œuvre du cabinet d'architectes Blond & Roux, et financée par le Ministère de la Culture, la Région Grand Est, le Département des Ardennes, et la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole.
— *The construction of the building was managed by the Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole, under the supervision of the architectural firm Blond & Roux and funded by the Ministry of Culture, the Grand Est Region, the Ardennes Department, and the Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole.*

LES ESPACES

The spaces

– 1 espace d'accueil ;
– 1 théâtre avec 105 places assises dont 5 PMR, 2 loges et un espace technique ;
– 3 studios de répétition (échauffement, jeu corporel) ;
– 1 salle d'arts plastiques ;
– 1 salle maquettes ;
– 3 ateliers de construction : plâtre et modelage, serrurerie, bois ;
– 1 quincaillerie ;
– 1 salle de travail individuel ;
– 1 salle de cours ;
– 1 salle de musique ;
– 1 instrumentarium (marionnettes d'exercices) ;
– 2 salles multimédia ;
– 1 salle de couture ;
– 1 stockage pour les costumes ;
– 1 stockage pour les marionnettes patrimoniales ;
– 1 foyer des étudiants ;
– 1 reception area;
– 1 theater with 105 seats including 5 for the disabled, 2 dressing rooms and a technical area;
– 3 rehearsal studios (warm up, corporeal work);
– 1 studio arts room;
– 1 model construction room;
– 3 construction workshops: plaster and modeling, metal and wood work;
– 1 hardware storage space;
– 1 room with individual workspaces;
– 1 classroom;
– 1 music room;
– 1 instrumentarium (exercise puppets);
– 2 multimedia rooms;
– 1 sewing room;
– 1 storage space for costumes;
– 1 storage space for cultural heritage puppets;
– 1 student common room.

LE CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION

16

Research and Documentation Centre

Le dynamisme et l'excellence de la recherche étant un autre terrain sur lequel se jouent la connaissance et la reconnaissance des arts de la marionnette, l'Institut International de la Marionnette a structuré en 2012, aux côtés de son pôle Formation, un Centre de Recherche et de Documentation (CRD) chargé de coordonner ses missions patrimoniales, documentaires, scientifiques et éditoriales.

À travers les différentes activités de ce centre, l'Institut souhaite encourager la recherche fondamentale et l'innovation dans les arts de la marionnette, accompagner le processus de création des artistes, renforcer les liens entre les communautés de la recherche et celles de la création, et partager ces démarches avec le public.

Le CRD développe ses actions dans un souci de dialogue interdisciplinaire et d'ouverture internationale, et s'attache à produire des outils de référence.

Constitué d'une équipe de chercheurs et de documentalistes complétée de collaborateurs extérieurs (photographes, vidéastes, développeurs informatiques), il s'appuie sur un conseil scientifique composé de personnalités de la recherche, du patrimoine et de la création, et sur son réseau de partenaires (laboratoires, musées, bibliothèques etc).

— *Dynamism and excellence in research is another territory where knowledge and recognition of puppetry arts are at stake. As such, alongside its Training activities, in 2012 the Institut International de la Marionnette created a Research and Documentation Centre. Its function is to coordinate activities concerning cultural heritage, documentation, research and publication.*

Through the activities of this centre, the Institute wishes to encourage fundamental research and innovation in puppetry, support the creative process of artists, strengthen the links between the research and creation communities, and share these approaches with the public.

The centre develops its activities with a concern for interdisciplinary dialogue and international openness, and endeavours to produce reference tools.

It consists of a team of researchers and documentalists, completed by outside collaborators (photographers, videographers and software developers). It relies on a scientific committee composed of members involved in research, cultural heritage and artistic creation, and on its network of partners (research centres, museums, libraries, etc.).

PATRIMOINE & DOCUMENTATION

LE PLUS GRAND CENTRE DE DOCUMENTATION SPÉCIALISÉ AU MONDE

Heritage & documentation

The largest specialised document resource centre in the world

Le centre de documentation a été fondé dès la création de l'Institut en 1981.

Ce centre spécialisé multimédia et multilingue, a été constitué à partir du don initial de Jean-Loup Temporal (1921-1983), composé notamment d'imprimés des XIXe et XXe siècles, ainsi que de manuscrits autographes ou dactylographiés de textes pour spectacles de marionnettes. Celui-ci a été complété au fil du temps par des dons, des legs et des acquisitions. Il s'est notamment enrichi du don des archives d'Alain Recoing (1924-2013), de la bibliothèque de Brunella Eruli (1943-2012), professeure de l'Université de Padoue et spécialiste des Avant-gardes, qui a été la co-créatrice et rédactrice en chef de la revue *Puck*, de la bibliothèque, des archives et d'une partie de la collection du marionnettiste Jacques Chesnais (1907-1971), ou encore des marionnettes et des archives d'Yves Joly (1908-2013).

Ce centre conserve également une collection de plus de 1500 objets qu'il documente et contextualise dans leur rapport au spectacle vivant. Pour ce faire, il mène auprès des artistes un important travail de collecte et d'enquête : captations, interviews, campagnes photographiques, documentation des processus de création et de formation etc. Il valorise ses fonds et collections à travers la conception d'expositions, des prêts aux institutions patrimoniales, et dans le PAM.

Le centre de documentation dispose depuis 2015 d'un catalogue en ligne où sont désormais signalées la majeure partie de ses ressources.

Par ailleurs, ses documentalistes tiennent à jour des bases de données sur les compagnies, festivals, lieux de formation, musées, chercheurs. Il met à disposition du public bibliographies, vidéographies et webographies thématiques. Il conçoit des supports de médiation et des outils pédagogiques et

programme régulièrement des conférences.

La qualité des fonds et collections qui y sont conservés, et le travail de valorisation effectué notamment par le biais du Portail des Arts de la Marionnette, ont permis à l'Institut de devenir pôle associé à la Bibliothèque nationale de France en 2013.

— *The documentation centre was founded when the Institut was created in 1981.*

This specialised multimedia and multilingual centre came into being with the initial donation of Jean-Loup Temporal (1921-1983). This first donation was supplemented over time by donations, legacies and acquisitions. It was particularly enriched by the donation of the Alain Recoing archives (1924-2013) and by the library of Brunella Eruli (1943-2012), professor of the University of Padua, co-creator and editor-in-chief of Puck. Also by the library, archives and a part of the collection of puppeteer Jacques Chesnais (1907-1971), and then again by puppets and archives having belonged to Yves Joly (1908-2013).

This centre also preserves a collection of over 1,500 objects that it is documenting and contextualising in their relationship to live performance. To do this, it conducts investigations with artists: recordings, photographic campaigns, interviews, documentation of the creation and training processes, etc. It showcases its collections by designing exhibitions, loaning to heritage institutions, and through the PAM (Puppetry arts web portal).

Since 2015, the documentation centre has had an online catalogue. Access is free throughout the year.

The documentalists maintain databases on companies, festivals, training centres, museums and researchers. They provide the public with bibliographies, videographies and thematic webographies. The centre works on mediation and educational tools and regularly organises conferences.

The quality of the collections and the work towards improved visibility attained particularly through the PAM, has earned the Institute the rank of pôle associé to the National Library of France since 2013.

↳

CONSULTER LE CATALOGUE *Consult the catalogue* cataloguedoc.marionnette.com

L'accès au centre de documentation est gratuit, tout au long de l'année. Certains documents peuvent être empruntés par les étudiants, les résidents, les habitants des Ardennes, ou par des praticiens et des professionnels par le biais du prêt inter-bibliothèques.

17

RECHERCHE & INNOVATION

Research & innovation

L'Institut développe un programme de soutien à la recherche, par l'animation d'un réseau international de chercheurs, en effectuant un travail de veille scientifique, en organisant des résidences de recherche et laboratoires d'expérimentation, en octroyant des bourses de recherche et en organisant des séminaires et des colloques internationaux. En prêtant une attention toute particulière à l'accompagnement des jeunes chercheurs, il prépare la recherche de demain.

L'Institut développe par ailleurs sa propre politique de recherche, conçue en complémentarité avec les institutions de la recherche académique, et définit ses objectifs par rapport à des besoins identifiés en dialogue avec le monde artistique et professionnel. Il travaille ainsi prioritairement sur :

- l'histoire de la marionnette ;
- l'étude et l'histoire des processus pédagogiques et processus de transmission dans la formation aux arts de la marionnette ;
- des chantiers de recherche théorique, appliquée et artistique dans le cadre de la chaire d'innovation ICiMa.

— *The Institute has developed a programme of support for research by coordinating an international network of researchers, maintaining a scientific watch, organising research residencies and experimental laboratories, bestowing grants and organising seminars and international symposia. By paying particular attention to the support of young researchers, it is preparing the research of tomorrow.*

The Institute has also developed its own research policy. While complementary to academic research institutions, its objectives are defined in relation to needs identified in a dialogue with the artistic and professional world. As such, priority is given to:

- *puppet history;*
- *the study and history of pedagogical processes and approaches to transmission in puppetry arts training;*
- *theoretical, applied and artistic research projects within the framework of the ICiMa Chair.*

LA CHAIRE ICIMA

ICiMa Chair

Lancée en 2016 et co-portée par le Centre national des arts du Cirque (Châlons-en-Champagne) et l'Institut, la chaire ICiMa (Innovation Cirque et Marionnette) développe des chantiers de recherche théorique et appliquée mais aussi de recherche artistique. Elle constitue en région un pôle d'expertise et de compétence à rayonnement national et international.

Dans le cadre de la chaire ICiMa, l'Institut travaille plus particulièrement sur :

- le cycle de vie des matériaux ;
- la prévention des risques à l'atelier et l'éco-conception ;
- la notation du mouvement avec objet ;
- la terminologie multilingue des arts de la marionnette.

— *Launched in 2016 and co-funded by Centre National des arts du Cirque in Châlons-en-Champagne and the Institute, the ICiMa Chair (Innovation Cirque et Marionnette) develops not only theoretical and applied research projects, but artistic research as well. It constitutes a centre of expertise and competence in the region with national and international influence.*

As part of the ICiMa Chair, the Institute is working specifically on:

- the life-cycle of materials ;
- eco-design and risk prevention in the workshop ;
- the notation of movement with an object ;
- multilingual terminology in puppetry.

↳

EN SAVOIR PLUS *Learn more*
icima.hypotheses.org

ÉDITIONS

LES ÉDITIONS DE L'INSTITUT :

OLIVRAGES, DVD

Publications: books, DVDs

Sous l'impulsion de Margareta Niculescu, l'Institut a développé depuis 1988 un programme éditorial, aujourd'hui multisupports et coordonné par son Centre de Recherche et de Documentation en partenariat avec divers acteurs du monde de l'édition*. Par le biais de ses éditions, l'Institut souhaite promouvoir la recherche scientifique et artistique sur la marionnette, et ouvrir des pistes d'analyse d'un art en perpétuelle évolution.

En raison de son lectorat international, certaines de ses publications sont bilingues (français / anglais).

Ces publications sont toutes consultables au centre de documentation de l'Institut et les publications épuisées sont progressivement mises en ligne sur le PAM.

— *At the instigation of Margareta Niculescu and since 1988, the Institute has been developing an editorial programme, now in multi-formats and coordinated by its Research and Documentation Centre in partnership with various publishers*. Through its publications, the Institute wishes to promote academic and artistic research on puppetry, and open avenues of analysis of an art in perpetual evolution.*

Due to its international readership, some of its publications are bilingual (French / English).

These publications are all available at the Institute's documentation centre and the out-of-print publications are being progressively posted on-line on the PAM.

* L'Âge d'Homme, Entretemps, Deuxième époque, Alternatives théâtrales, etc.

18

LE PORTAIL DES ARTS DE LA MARIONNETTE (PAM)

The Portal of Puppetry Arts (PAM)

Le PAM donne accès en ligne à plusieurs dizaines de milliers d'archives numérisées issues des collections d'une trentaine d'institutions partenaires (festivals, théâtres, lieux-compagnonnage, musées, archives, bibliothèques, associations professionnelles) : vidéos de spectacles, manuscrits de répertoire, partitions, photographies, programmes, affiches, marionnettes, etc.

Après plusieurs années de travaux, il proposera au public à partir de septembre 2019 de nouveaux contenus et une navigation plus riche et plus agréable.

Par le travail d'ingénierie documentaire effectué sur le PAM, l'Institut est aujourd'hui considéré comme pionnier sur les questions de sémantisation des données du spectacle vivant, et régulièrement sollicité sur le plan national et international pour accompagner les projets d'autres secteurs artistiques et culturels.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Artistic and cultural education

L'Institut bénéficie d'un service éducatif géré par une enseignante de Lettres modernes.

Il s'inscrit dans des dispositifs tels que les résidences d'artistes ainsi que les Projets Artistiques Globalisés (PAG) qui touchent chaque année plusieurs établissements, aussi bien du 1er et 2nd degrés ; et à destination des enseignants, le PAF (Plan Académique de Formation) et le Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) qui sont reconduits chaque année. Le PRÉAC, formation de formateurs, est organisé en coopération avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et le réseau CANOPÉ. Il est à destination des enseignants ainsi que des professionnels de la culture et de l'éducation populaire et des artistes.

19

— *The PAM (Puppetry arts web portal) provides online access to tens of thousands of digitised archives from the collections of some thirty partner institutions (festivals, theatres, organisations hosting internships, museums, archives, libraries and professional associations): video recordings of performances, repertoire manuscripts, scores, photographs, programmes, posters, puppets, etc.*

Beginning in September 2019, the public will discover a new version of the website with renewed content and richer and more enjoyable navigation.

Through the documentary engineering work carried out on the PAM, the Institute is today considered a pioneer in issues of data semantisation of live performance, and is regularly solicited on national and international levels to support projects in other artistic and cultural sectors.

↳

DÉCOUVRIR LE PROJET, LES PARTENAIRES, LES COLLECTIONS NUMÉRISÉES *Discover the project, the partners and the digital collections*
www.artsdelamarionnette.eu

Portail des Arts
[PAM]
de la Marionnette

Enfin, l'Institut est l'institution culturelle ressource de la section Théâtre du Lycée Chanzy à Charleville-Mézières.

— *The Institute benefits from an educational service run by a teacher of modern literature. It fits in with French programmes such as artist residencies and PAGs (Projet Artistique Globalisé) affecting several institutions each year, and for teachers, the PAF (Academic Training Plan) and the PRÉAC (Pole of Resources for Artistic and Cultural Education) which are renewed every year. PRÉAC, for instructor training, is conducted in cooperation with the Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes and the CANOPÉ network. It is intended for instructors and professionals of culture, for popular education, as well as for artists.*

Lastly, the Institute is the cultural resource institution for the Theater Section at Chanzy High School in Charleville-Mézières.

L'ÉQUIPE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE JUIN 2019

DAVID AMIOT

Infographiste

CHANTAL BARON

Secrétaire,
chargée d'accueil

BRIGITTE BEHR

Assistante de direction,
secrétaire à la formation

TIMOTHÉE BERNARD

Responsable d'ateliers
à l'ESNAM

DELPHINE BOIS

Documentaliste

VIRGINIE BLIÉ

Hôtesse d'accueil

LOUISA DJENANE

Chargée de mission
Service éducatif

SANDRINE DRUART

Agent d'entretien

NATHALIE ÉLAIN

Directrice pédagogique

THIERRY ESCOLA

Administrateur système

RAPHAËLE FLEURY

Responsable du
Centre de Recherche
et de Documentation,
titulaire de la
chaire ICiMa

KARINE FRIGNET

Comptable

BORIS MONTAYE

Directeur technique

AURÉLIE OUDIN

Documentaliste

CLAIRE PERRUIS

Administratrice

ÉLODIE PIGOROT

Assistante à l'accueil
et à la communication

JULIE POSTEL

Secrétaire scientifique,
chaire ICiMa

STÉPHANE RIOLI

Ingénieur de recherche,
chaire ICiMa

THOMAS ROLISSEAU

Régisseur principal

PHILIPPE SIDRE

Directeur

ALAIN TATINCLALIX

Agent de maintenance

AURÉLIE TALPIN

Assistante administrative
au Centre de Recherche
et de Documentation

SOPHIE WATHLÉ

Chargée de communication
et des relations publiques

CATHY WOJEEZ

Assistante d'administration

NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

– Ministère de la Culture – DRAC Grand Est
– Conseil régional Grand Est
– Conseil départemental des Ardennes
– Communauté d'agglomération
Ardenne Métropole
– Ville de Charleville-Mézières

PARTENAIRES LOCALS

– Archives départementales, Charleville-Mézières
– Association Culture du Cœur 08,
Charleville-Mézières
– Association Internationale des Villes Amies de
la Marionnette (AVIAMA), Charleville-Mézières
– Canopé 08, Charleville-Mézières
– Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes, Charleville-Mézières
– Le Forum, Charleville-Mézières
– Lycée Chanzy, Charleville-Mézières
– Lycée des Métiers, Bazeilles
– MCL Ma Bohème, Charleville-Mézières
– Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières
– MJC Calonne, Sedan
– Musée de L'Ardenne, Charleville-Mézières
– Théâtre de Charleville-Mézières
– Union Internationale de la Marionnette
(UNIMA), Charleville-Mézières

LES PARTENAIRES EN FRANCE

– Bibliothèque nationale de France (BnF), Paris
– Centre national de la Danse, Pantin
– Centre National des Arts du Cirque,
Châlons-en-Champagne
– Compagnie In Vitro, Reims
– Conservatoire d'Amiens
– École Supérieure d'Art
Dramatique (ÉSAD), Paris
– École du Théâtre National de Strasbourg (TNS)
– École Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre (ENSATT), Lyon
– Éditions Deuxième Époque, Montpellier
– La Bатыsse – L'Ateuchus, Péluassin
– Latitude Marionnette, Charleville-Mézières
– Le Jardin Parallèle, Reims
– Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Amiens
– Société Internationale des Bibliothèques
et Musées des Arts du Spectacle
(SIBMAS), Paris
– Association Nationale des Théâtres
de Marionnettes et des Arts Associés
(THEMAA), Paris
– TJP – Centre Dramatique
National d'Alsace-Strasbourg

LES PARTENAIRES À L'ÉTRANGER

– Association Djarama (Sénégal)
– Créa Théâtre, Tournai (Belgique)
– L'École de Stuttgart (*Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Stuttgart*, Allemagne)
– Institut théâtral Boris Shchukin
de Moscou (Russie)

LES PARTENAIRES DU PAM

– Bibliothèque nationale de France (BnF)
(département des Arts du spectacle), Paris
– Bibliothèques d'Amiens Métropole
– Bouffou Théâtre à la Coque, Hennebont
– CANOPÉ 08, Charleville-Mézières
– Centre des monuments nationaux, Paris
– Clastic Théâtre, Clichy
– Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville-Mézières
– Institut International de la Marionnette /
École Nationale Supérieure des Arts
de la Marionnette, Charleville-Mézières
– La Nef – Manufacture d'utopies, Pantin
– Le Mouffetard – Théâtre des arts
de la marionnette, Paris
– Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Rivery
– Musée comtois – Citadelle
Patrimoine mondial, Besançon
– Musée de l'Ardenne, Charleville-Mézières
– Musée des Civilisations de l'Europe et
de la Méditerranée (MuCEM), Marseille
– Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris
– Musée du Vieil Aix, Aix-en-Provence
– Musée Théâtre Guignol, Brindas
– Musées d'Amiens
– Musées Gadagne – Musée
des arts de la marionnette, Lyon
– Odradek – Compagnie Pupella-Noguès,
Quint Fonsegrives
– Théâtre aux Mains Nues, Paris
– Théâtre d'animation picard –
Ches Cabotans, Amiens
– Théâtre Jean Arp, Clamart
– Théâtre Sans Toit, Gonesse
– Association Nationale des Théâtres
de Marionnettes et des Arts Associés
(THEMAA), Paris
– TJP – Centre Dramatique
National d'Alsace-Strasbourg
– Union Internationale de la Marionnette
(UNIMA), Charleville-Mézières
– Vélo Théâtre, Apt

LES PARTENAIRES DE LA CHAIRE ICIMA PORTÉE PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE ET LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE

INSTITUTIONS DU PATRIMOINE

– Bibliothèque nationale de France
(département des Arts du spectacle), Paris
– Musée de l'Ardenne, Charleville-Mézières
– Musée de la Ville de Châlons,
Châlons-en-Champagne

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

– Accustica, Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle, Reims
– APESA, Centre Technologique
au service des transitions, Pau
– Centre d'Études des Théâtres de la Foire et de
la Comédie-Italienne, CETHEFI (AMO – EA 4276),
Université de Nantes, et ANR CIRESEFI, Nantes
– Centre Médical de la Bourse, Paris
– Centre de Recherches et d'Études
Interdisciplinaires sur le Développement
Durable (CREIDD) de l'UTT de Troyes
– Centre Régional d'Innovation et de Transfert
de Technologie (CRITT), Charleville-Mézières
– École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
(ENSAM), Châlons-en-Champagne
– École Nationale Supérieure de Photographie
(ENSP), FabLab, Arles
– Matériaux, pôle de compétitivité Matériaux,
Metz – Charleville-Mézières
– Passages XX-XXI (EA 4160),
Université Lumière-Lyon 2, Lyon
– Pôle Ecodesign, Gardanne
– Projet *Rekall* – *MemoRekall*, Valenciennes
– TEC, Techniques et Enjeux du corps (EA 3625),
Université Paris Descartes
– Université de Reims Champagne-Ardenne
(URCA) : CEREP, CIRLEP, CRDT, IFTS, DUT
HSE Charleville-Mézières

PARTENAIRES ARTISTIQUES ET RÉSEAUX PROFESSIONNELS

– Centre National de la Danse, Pantin
– Club Textile Intégral de Troyes
– Compagnie 14:20, magie nouvelle, Rouen
– Compagnie Acajou, Paris
– Compagnie In Vitro, Reims
– Compagnie La Collective, Paris
– Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse, Classe de
chorélogie de Noëlle Simonet, Paris
– École Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre (ENSATT), Lyon
– Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence
– Le Jardin parallèle, fabrique marionnettique
et laboratoire d'écritures nouvelles, Reims
– LAPS, Laboratoire des Arts
et Philosophies de la Scène
– Réunion des Directions Techniques (REDITEC)
– Société Internationale des Bibliothèques et
Musées des Arts du Spectacle (SIBMAS), Paris
– Théâtre aux Mains Nues, Paris
– Association Nationale des Théâtres
de Marionnettes et des Arts Associés
(THEMAA), Paris
– Union Internationale de la Marionnette
(UNIMA), Charleville-Mézières
– Scénographes, constructeurs, marionnettistes :
Pascale Blaison, Aline Bordereau, Michaël Cros,
Carine Gualdaroni, Claire Heggen, Fleur Lemercier,
Irene Lentini, Ma Fu Liang, Clément Peretjatko,
Claire Vialon, Alexandra Vuillet
– Artistes plieurs : Alain Giacomini, Alexis Mérat

LA CHAIRE ICIMA EST SOUTENUE PAR :

- Ministère de la Culture (DRAC Grand Est, DGLFLF, DGCA)
- Conseil régional Grand Est (DESRI et Culture)
- Conseil départemental des Ardennes
- Conseil départemental de la Marne
- Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole
- Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne

SOUTIENS PRIVÉS

- L'Institut remercie :
- les contributeurs à la taxe d'apprentissage : près de 70 entreprises du secteur culturel, du commerce, du service et de l'industrie en 2018 ;
 - les familles Bralant-Chesnais, Créteur, Eruli, Joly, Monestier, Niculescu, Recoing et Temporal pour le don de leurs archives et collections, ainsi que les donateurs réguliers du centre de documentation qui ont souhaité rester anonymes ;
 - Monsieur Marco Eruli pour son aide financière au traitement du fonds Brunella Eruli et aux bourses de recherche sur ce fonds ;
 - Madame Odette Viet pour la mise à disposition d'un local ;
 - PMB Services pour le mécénat de compétence sur le Chaire ICiMa.

Ces listes ne sont pas exhaustives. Nous nous excusons par avance des oublis involontaires.

LÉGENDES PHOTOS

22

COUVERTURE: *Kafka-Komplex, le vrai chemin passe par le fil*, spectacle de fin de 2e année de la 11e promotion de l'ESNAM 2018, mis en scène par Frank Soehnle. Tête de lion fabriquée par Valentin Arnoux

(photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGES 2-3: *Kafka-Komplex, le vrai chemin passe par le fil*, spectacle de fin de 2e année de la 11e promotion de l'ESNAM 2018, mis en scène par Frank Soehnle. Sur l'image : Sayeh Sirvani, Zoé Lizot, Tristan Lacaze, Valentin Arnoux et Matthias Sebbane (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGE 4: Dewa Baruna, dieu de l'océan, marionnette à tiges (Wayang golek), Cirebon (Java ouest, Indonésie), 19e siècle. Collection patrimoniale de l'Institut (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGE 5: Étape de modélisation des processus de construction des marionnettes pour la future matériauthèque numérique. Chaire ICiMa (IIM) / PMB Services, 2018.

PAGE 6: *Cela aussi passera*, solo de 3e année de Matthias Sebbane, 11e promotion de l'ESNAM 2018 (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGE 23: Création de marionnettes pour *Parade, une traversée des Paravents*, spectacle de fin de 2e année de la 11e promotion de l'ESNAM 2018, Cassiel Bruder (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGE 24: Systèmes « Chesnais », enrouleurs de marionnettes à fils. Enquête sur la collection Chesnais, Centre de Recherche et de Documentation (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGE 25: Mme Stein, marionnette à fils, *Le ventre de Mme Stein*, spectacle mis en scène par Franck Soehnle avec la 4e promotion de l'ESNAM, Charleville-Mézières, 1998.

Construction : Paulo Duarte. Collection patrimoniale de l'Institut (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGES 26-27: Présentation de fin de stage international d'été 2018, *Les Marionnettes font leur cabaret*, dirigé par Neville Tranter. Julie Canadas et Yves-Thégonnec Tulâne (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

PAGE 28: *Le Cercle de craie caucasien*, spectacle de fin d'études de la 10e promotion de l'ESNAM, dirigé par Bérangère Vantusso. Marionnettes du spectacle conçues et fabriquées par Violaine Fimbel, Marianne Durand et Marjan Kunaver (Compagnie Yokaï) (photographie : IIM / Christophe Loiseau).

RÉALISATION DE LA PLAQUETTE

Juin 2019

Merci à l'équipe de l'Institut pour sa collaboration à la rédaction et au choix des visuels.

CONCEPTION GRAPHIQUE: Fabrication Maison

TRADUCTION: Mary Sharp

LICENCES D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

1-1117681, 1-1117678,

2-1117679, 3-1117680

INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE

7, PLACE WINSTON CHURCHILL
F-08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
TÉL : +33 [0]3 24 33 72 50
INSTITUT@MARIONNETTE.COM
WWW.MARIONNETTE.COM