Él. 4° Z
258
(2)

LES 3 COUPS...

marionnettes, masques, ombres
costumes en tissu et en papier, castelets et thèmes de jeux

par béatrice tanaka

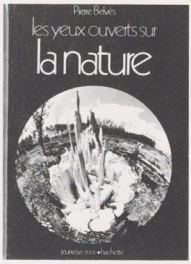
hachette

'Tanaka'

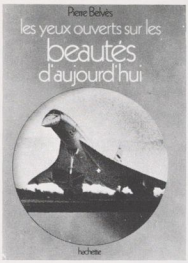
70
36

chez le même éditeur

Au-delà d'une culture historique savante, chacun doit redécouvrir l'art à sa source. Une manière de voir, d'aimer les œuvres majeures et la beauté, différente sous mille formes.



La nature est un musée de plein air. Les paysages, la matière et le végétal doivent être redécouverts. Un livre " à vivre "



La ligne parfaite d'un bolide de course, la pureté fonctionnelle d'un outil, les architectures qui réinventent l'espace nous invitent à redécouvrir le monde de notre temps.

Avec des emballages perdus : boîtes à œufs, barils de poudre à lessive, tubes en carton... réalisons des objets personnalisés : masques, costumes, animaux, sculptures, etc.

Avec la main pour modèle et les matériaux les plus simples, l'auteur renouvelle notre vision du monde : paysages, tableaux, jouets, marionnettes ou fleurs se mettront à vivre sous nos doigts...

Comment créer, imprimer et reproduire un dessin, un motif décoratif, une affiche, autant de fois qu'on le souhaite. Plus de trente procédés d'impression clairement expliqués.

LES 3 COUPS...

marionnettes, masques, ombres
costumes en tissu et en papier
castelets et thèmes de jeux

imaginés et réalisés
par
béatrice tanaka

EL 4° Z
252
(2)

hachette

DL--7 5 1974-10306

Pour ma mère qui partagea mes jeux d'enfants,
jugeant que jeu et joie sont choses sérieuses.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
R.F.
IMPRIMÉS

© Librairie Hachette. Paris 1974

Devenir Cyrano ou sirène, reine ou rainette. Changer de peau, de pays, de planète, de temps. Vivre toute une vie ou quelques minutes en une heure. Retourner le monde comme sa poche pour en voir l'envers et le contenu. Qui n'en a rêvé ? Et, tout petit, qui ne l'a fait, en se balançant sur un pied parce qu'on était devenu pâquerette, ou en bondissant, tel un lion, sur une chaise renversée, métamorphosée soudain en zèbre ?

Plus tard, on voudrait bien en faire autant, mais on a appris que les citrouilles ne deviennent carrosses que dans les légendes, et on ne sait plus s'inventer des pétales ou des crinières.
Seuls ceux qui ne s'encombrent pas de ces "réalités" : futurs comédiens, poètes, artistes et autres "farfelus", arrivent encore à franchir la porte qui mène au pays des rêves vécus.

Ces trois coups l'entrouvrent.
Un peu, beaucoup, énormément... pas du tout ?
Cela dépend de vous.
Car ce livre ne contient pas de recettes toutes faites, mais des points de départ, des pistes conduisant vers le domaine enchanté du jeu théâtral par la récréation, la fantaisie libérée, la joie d'inventer.

Et tout devient possible. Quelques emballages vides se transforment en reine, un vieux bonnet en masque d'oiseau, et deux ou trois serviettes de bain en costume de page. Tout comme dans les contes de fées...
Mais ici la baguette magique ressemble plutôt à des ciseaux ou à des agrafeuses...
Et la Fée, invisible mais omniprésente, s'appelle Imagination.

petit a,b,c, technique

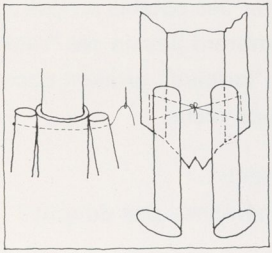
et quelques observations

A

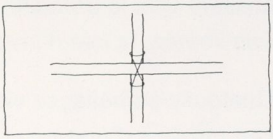
Agrafeuse (très utile): employer les agrafeuses-pinces de préférence aux agrafeuses de table, elles n'abîment pas les cônes et cylindres de papier, et se manient plus facilement. Il est utile d'en avoir un grand modèle.

Attache de «bras-rouleaux» de carton: coudre, avec une grosse aiguille, un nœud fort de chaque côté.

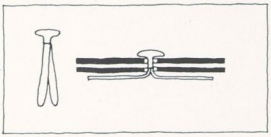
Attache de jambes de carton: même chose, mais avec deux points de couture pour qu'elles gigotent moins.



Attache en X: lier avec de la ficelle ou du fil de fer.



Attache parisienne (magasins d'articles de bureau, papeteries): espèce de petit clou à deux pattes qui sert à réunir deux papiers ou cartons tout en leur permettant de pivoter. S'introduit dans deux trous superposés des cartons; puis on aplatit les pattes de part et d'autre. Existe en plusieurs tailles. Peut être remplacée par un bouton pression pour le papier, par une ficelle avec un bon nœud à chaque bout pour le carton.



B

Bandes plâtrées (pharmacie): gazes de diverses largeurs enduites de plâtre et de colle à séchage rapide. Bon substitut du papier mâché, puisqu'elles sèchent en une nuit au plus. Ainsi, l'objet commencé un jour peut être complètement fini le lendemain. (A titre de comparaison, une marionnette de papier mâché sur base de plastique séchera trois jours, et modelée sur argile mettra plus d'une semaine à passer du moule à la tête peinte). Se travaille en mouillant très rapidement dans de l'eau tiède, puis en modelant sur un support. Compter au moins cinq couches. Nez, lèvres, yeux peuvent se modeler en intercalant des objets entre la première et la deuxième couche de bande. Aspect un peu grainé. Peut recevoir une dernière couche de papier mâché pour paraître plus lisse. Très solide, pas trop cher. Protéger l'endroit où l'on travaille avec du journal (traînées de poudre blanche). Ce matériau est un peu plus lourd que le papier mâché. Il se troue facilement avec la pointe des ciseaux.

Bristol (papeteries et articles de dessin): carton fin et brillant. Se trouve en feuilles de 55 × 65 cm.

C

Carton: 1. Fin (moins de 1 mm d'épaisseur), il se roule assez facilement. S'appelle parfois «carte», surtout s'il est métallisé. Mêmes dimensions, mêmes magasins que le bristol. Certaines papeteries ou maisons d'articles de cotillon vendent des feuilles plus grandes et moins chères, qui se travaillent tout aussi bien. Il est parfois encollé sur du papier crépon (rare).

2. Ondulé. Utilisé pour de gros emballages. Se vend en rouleau (maisons d'articles d'emballage, certains grands magasins) ou se récupère sur les boîtes à emballage perdu des épiciers. A ne plier ou rouler qu'en suivant les striures.

3. Rouleaux de gros carton (magasins d'articles d'emballage, certaines papeteries et grands magasins). Divers diamètres, 80 cm à 1 m de haut. Évite le façonnage de gros rouleaux pour marionnettes. Les rouleaux à petit diamètre se récupèrent souvent chez des marchands de tissu.

4. Carton épais ou contrecollé (papeteries, articles de dessin ou d'architecture). Excellent pour découper des silhouettes ou des ombres.

Castelet: scène pour marionnettes. Voir à la fin de chaque chapitre consacré à un type de marionnette.

Chenillette (magasins d'articles de fêtes ou d'étalagistes): fil de fer souple recouvert d'un duvet de rayonne colorée. Se coupe et s'enroule aisément. Pour antennes, crêtes d'oiseau, cheveux raides de marionnettes, etc. Peut être remplacée par de la grosse laine enroulée autour d'un fil de fer encollé.

Ciseaux: il est utile d'en avoir trois paires: une grande, de bonne qualité, pour les tissus; une autre, usagée, pour papier, carton, fil de laiton; enfin une petite pour les travaux délicats.

Classiques: écrits le plus souvent pour des troupes professionnelles constituées, ils dépassent nettement les possibilités des amateurs. Seule exception: les farces... Mais pourquoi risquer d'écorcher Molière si l'on peut inventer une farce soi-même? Jarry écrit *Ubu* à seize ans; tout le monde n'est pas Jarry, mais encore faut-il voir si l'on ne cache pas, sinon un auteur, du moins un inventeur d'histoires jouables. Essayer d'inventer une pièce donne plus de respect pour les classiques que de les apprendre par cœur.

Collectif: le jeu est rarement une activité solitaire; le jeu théâtral ne l'est jamais. On invente, on improvise et on joue ensemble. C'est aussi ensemble qu'il faut réaliser la présentation scénique, décider des formes et des matières à utiliser, faire la chasse au trésor et les achats. Le travail en équipe, très amusant, toujours enrichissant, permet à chacun d'apporter ses idées et à tous de les combiner... Quant aux marionnettes et aux costumes, ils y trouvent une plus grande unité.

Coller: ce n'est pas seulement appliquer de la colle, mais aussi laisser sécher l'objet sans y toucher. Dans certains cas, il faut maintenir les parties à coller ensemble par des pinces à linge, ou sous un poids (gros livre, par exemple).

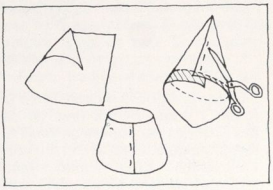
Colle: 1. Colle forte (papeteries, magasins de bricolage, grands magasins): pour bois, carton, tissu, métal, etc. De préférence vinylique ou au latex (liquide blanc presque inodore). Certaines colles, transparentes et à odeur très forte, brûlent le polystyrène et provoquent parfois des allergies des muqueuses chez les petits enfants.

2. Colle à papier peint (marchands de papier peint, drogueries, grands magasins): poudre à diluer à l'eau froide. Se travaille au pinceau, pour le papier mâché notamment.

3. Colle maison pour papier mâché: mélange d'eau et de farine (à peu près 100 g pour 2 l d'eau) que l'on remue sur le feu jusqu'à ébullition et formation d'une gelée semi-transparente. Se travaille au pinceau, à chaud, en réchauffant la colle au bain-marie.

4. Colle Totin (drogueries et spécialistes de peinture): en plaque ou en poudre, utile uniquement pour rendre plus solides des surfaces de papier mâché (masques ou têtes de marionnettes). Se trempe quelques heures dans l'eau, se dissout au bain-marie, et se mélange avec du blanc-de-Meudon. Se travaille à chaud, au pinceau, en appliquant plusieurs couches qu'on laisse sécher avant de passer la suivante.

Cône de papier ou carton: rouler, coller et agrafer comme pour les rouleaux.



Cône tronqué: cône auquel il manque la pointe.

Coupe et couture: limiter au maximum ces activités, autant par mesure d'économie (en utilisant des tissus prêtés qu'il faut rendre intacts), que parce que c'est un travail long et pas trop amusant... et le jeu théâtral, comme tout jeu, se doit d'amuser!

D

Décoration: toujours très sobre, elle doit avoir le seul souci de souligner le caractère du personnage. Plus une marionnette, un masque ou un costume sont surchargés de détails, moins ils sont théâtralement efficaces.

Décors: éléments ou peintures suggérant le lieu où se passe l'action. Il est conseillé d'en employer le moins possible, pour ne gêner ni la lisibilité des marionnettes ou costumes, ni les mouvements des animateurs ou acteurs. Et puis, une branche d'arbre ou deux gardes immobiles, bannières à la main, suggèrent la forêt ou le château mieux qu'une toile peinte... tout en développant l'imagination.

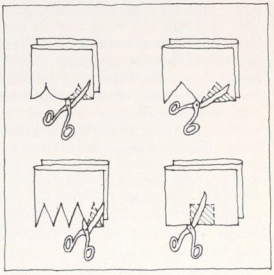
Découper en...: 1. Festons: demi-cercles ou segments de cercle.

2. Zigzag: pointes larges.

3. Pointes: découpage plus pointu.

4. Créneaux: carrés ou rectangles suivis.

On peut aussi alterner les découpes, par exemple un feston, une pointe, etc. Le papier crépon se plie en plusieurs épaisseurs avant d'être découpé: la découpe est ainsi plus rapide et plus régulière.



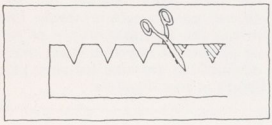
Dialogue: doit être aussi concis que possible: la plupart des discours n'amusent que ceux qui les font... et encore! L'apprentissage et la récitation d'un texte (même quand on en est l'auteur) gâchent souvent tout le plaisir du jeu, tandis que l'improvisation directe comporte le risque de longueurs. Au début, on a souvent intérêt à enregistrer les dialogues (lus ou, de préférence, inventés), à les monter selon un commun accord et à jouer en *playback*. Plus tard, on s'en dispensera, car le jeu complet, action et verbe, est beaucoup plus enrichissant. Dans certains spectacles, on peut prévoir un personnage qui couperait court à toute tirade trop longue, et remettrait l'action en route.

Dimension: les dimensions d'un objet, d'un costume ou de ses composantes doivent toujours être en rapport avec la taille de l'animateur ou de l'acteur. Même la largeur d'une ceinture varie selon la taille et la corpulence de celui qui la porte. Les dimensions données dans cet ouvrage sont toutes approximatives.

Document: image ou description d'un objet d'une époque ou d'un pays donnés. Chercher et étudier des documents afin de styliser l'objet que l'on croit nécessaire au spectacle.

E

Échancrer: pratiquer des fentes, généralement en vue de replier un carton ou tissu en arrondi.



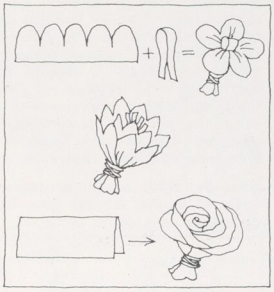
Éclairage: très important au théâtre. Mais ce livre, s'occupant principalement du jeu théâtral, en parlera peu. Mieux vaut donc le réduire à son minimum: lumière ambiante ou quelques réflecteurs-projecteurs fixes, placés en biais devant le castelet ou la scène improvisés, par exemple pincés sur un meuble haut. Lampes blanches ou bleues très pâles. Ne penser à des changements d'intensité ou de couleurs que lorsque l'on a un jeu d'orgue... et encore: un éclairage semi-professionnel et un jeu non professionnel sont difficiles à concilier.

Élastique: en ruban, pour froncer des tissus; en rouleau fin, pour masques et chapeaux. Si ceux-ci sont en papier, renforcer l'endroit où l'on agrafera l'élastique en y collant préalablement une croix de ruban adhésif. Longueur pour masques et chapeaux: généralement un demi-tour de tête. Mais mieux vaut agrafer un côté, essayer le masque et découper l'élastique nécessaire après essayage.

F

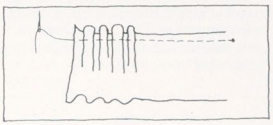
Feutrine (magasins de tissus, grands magasins): étoffe non tissée, aux beaux coloris, ne s'effilochant pas (pas d'ourlet). Excellente pour costumes et marionnettes devant servir souvent. Assez chère.

Fleurs de papier crépon: bandes de papier découpées en zigzags fins (marguerites), larges (zinnias), festons (roses, nénuphars), froncées, enroulées et attachées autour d'un bout de papier crépon plié (pistil rond) ou découpé en franges (étamines). On peut faire l'intérieur d'une fleur avec une autre couleur que celle de l'extérieur. Les rosettes ou «choux» sont des bandes repliées sur elles-mêmes avant le fronçage. De petites fleurs (5-6 cm de diamètre) sont très décoratives attachées à de la ficelle (perruques de fées ou suggestion de décor printanier).



Frange: brins de laine attachés à un ruban. Franges de feutrine, de papier: bandes découpées en fines lanières jusqu'à 2 ou 3 cm du bord. La frange toute faite (laine, rayonne) se vend en mercerie, mais elle est plutôt chère.

Froncer: coudre à grands points avec un fil solide, puis tirer sur le fil pour ramener la longueur du tissu à la dimension voulue, tout en le plissant.



G

Gondolé: cartons ou papiers recourbés ou bombés par endroits, alors qu'ils devraient être droits. Cela provient généralement d'une peinture trop mouillée. Pour l'éviter, peindre presque à sec, et entreposer papiers et cartons à plat ou dans un carton à dessin bien fermé.

Gouache (magasins d'articles de dessin): peinture à l'eau, mate, généralement vendue en tubes. Gouache acrylique: peinture pour affiches, soluble à l'eau mais indélébile après séchage. Se vend en pots (à bien refermer après usage). Il en existe de fluorescentes, pour effets spéciaux à l'éclairage.

J

Jersey: tissu tricoté, extensible, très pratique pour masques et marionnettes. De vieux pull-overs trop usagés ont en outre l'avantage de leurs formes (une manche plus un côté suggèrent déjà la tête et le cou d'un cheval). Même observation pour vieux bas, chaussettes, etc., dont il y a toujours moyen de camoufler (ou même d'utiliser) les trous ou taches.

Jute (magasins de tissus et grands magasins): tissu plutôt épais, en de beaux coloris, relativement bon marché; mais il s'effiloche beaucoup, réagit mal à l'humidité et provoque parfois des allergies.

L

Lame: couteau à lame interchangeable (magasins d'articles de dessin et de bricolage) pour couper papier, carton, cuir, etc. Ne jamais oublier de placer un carton sous le matériau à découper, ou entre deux épaisseurs de papier plié si une seule doit être découpée. Peut être remplacé par une lame de rasoir (plus dangereuse; à manier avec précaution).

M

Masque de cotillon (en matière plastique, fabrication industrielle): bonne base pour papier mâché ou bande plâtrée. Veiller à ce que cheveux, nez, etc., ne dépassent pas les dimensions du masque à modeler dessus. Éviter ceux à grandes chevelures, lunettes incorporées, et autres protubérances souvent gênantes au modelage. Les masques

d'animaux sont parfois utilisables directement: il suffit de les peindre d'une seule couleur.

Matériel: de préférence matériel courant et usagé. Les greniers, caves, cagibis... en regorgent. Les groupes (école, club de jeunes, colonie de vacances, etc.) peuvent avoir un petit local où stocker emballages vides, vêtements démodés ou abîmés, vieux draps, articles de Noël, restes de laine, etc. Outre des raisons d'économie, ces matériaux usagés ont des patines, des couleurs, une personnalité introuvable dans du matériel en bon état... et sont un perpétuel défi à l'imagination créatrice, nous enseignant à tout regarder avec des yeux neufs.

Mousse plastique (grands magasins, section ménage; quelquefois drogueries): se vend en plaques de diverses épaisseurs et dimensions (pour tapis de bain, éponges, etc.), et en miettes pour bourrage. Une mousse plastique d'1 cm d'épaisseur convient bien pour réaliser des bases de masque. Se coupe, se coud (avec grosse aiguille à sacs), se roule, se plie et se colle.

Musique de scène: on peut, bien sûr, utiliser de la musique existante, mais dans le cas d'un spectacle inventé de toutes pièces, autant inventer aussi l'accompagnement sonore. Comme pour le dialogue, il peut être pratique de l'enregistrer les premières fois, en l'utilisant en play-back pendant la représentation... surtout si l'on est peu nombreux. Outre les instruments habituels, on peut en employer de moins connus (xylophone, guimbarde, bouts de bois) ou en improviser (peigne dans lequel on souffle, bouts de bois ou fourchettes entrechoqués, bouteilles plus ou moins pleines sur lesquelles on frappe avec un bâtonnet ou un objet de métal, chants, respirations, etc.).

N

Napperons de papier dentelle (grands magasins, section cuisine; drogueries).

Nez de marionnettes: boutons, triangles de carton, bouchons, bouts de mousse plastique, etc.: à utiliser nature, peints ou recouverts de tissu comme le reste de la tête.

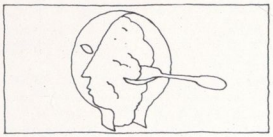
O

Opposition (ou contraste, conflit): c'est le ressort de toute action dramatique (passion opposée à devoir ou à passion contraire; amour opposé à honneur, à raison d'État ou à argent; droit opposé à force, aveuglement à lucidité, intérêt personnel à intérêts collectifs, etc.) et la base de toute présentation scénique (bruitages opposés au silence, temps fort à temps d'arrêt, etc.). Sur le plan visuel, on crée des contrastes entre les couleurs vives et les tons sourds, les brillants et les mats, le rugueux et le lisse, les horizontales et les verticales ou les diagonales... Il faut se rappeler, par exemple, que trop de brillance, ou de couleurs vives, sans une proportion juste de surfaces mates ou de tons plus neutres, risquent de s'annuler, de même qu'un roulement de tambour, impressionnant par opposition au silence qui l'a précédé, passe presque inaperçu s'il éclate dans un brouhaha.

P

Papier dessin: un peu moins raide que le bristol, mêmes dimensions. Existe en différentes couleurs.

Papier mâché: sert à fabriquer masques et marionnettes. Existe prêt à l'emploi. Mais on peut le fabriquer soi-même pour un prix minime.
1. Façon traditionnelle: modeler un moule en argile. Couper du journal en petits morceaux. En humidifier quelques- uns et en couvrir le moule. Passer un pinceau avec de la colle (voir rubrique colle, ci-dessus) puis couvrir d'une deuxième couche de papier encollé. Continuer à couvrir le moule très régulièrement avec au moins huit couches (plus l'objet est grand, plus il faut de couches de papier). Laisser sécher quelques jours. Couper en deux dans le sens du profil, évider l'argile avec une cuiller.



Recoller les deux moitiés avec du ruban adhésif, encoller et placer encore quatre couches de papier mâché. Finir avec un mélange de colle Totin et blanc-de-Meudon. Pour des travaux très délicats, utiliser du papier de soie pour les deux dernières couches.
2. Façon simplifiée: utiliser une boule, un emballage vide, etc., comme moule (voir Maréchale, p. 54); dans ce cas, la base reste incorporée à l'objet et l'on a besoin de beaucoup moins de couches de papier.

Patiner: peindre une surface rugueuse de façon à en accentuer le relief, en trempant un chiffon dans une peinture peu diluée, puis en le passant rapidement sur l'objet. Se pratique surtout avec des teintes métallisées sur fond foncé.

Patiné: teint par le temps.

Peindre: de préférence à la gouache acrylique. Ne pas employer trop d'eau. Laisser sécher chaque couche avant de peindre la suivante. Bien rincer les pinceaux avant de les tremper dans une couleur différente; les laver à fond après emploi; laisser sécher les soies à l'air.

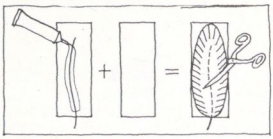
Plaque de demi-boules plastiques (magasins d'articles d'étalage): utilisée surtout pour des étalages lors des fêtes de fin d'année. Matériau facile à travailler, faisant beaucoup d'effet à condition d'en user prudemment et en petite quantité. Relativement cher, mais pouvant être réutilisé indéfiniment. Existe en plusieurs coloris et diamètres.

Plastique métallisé: même matériau que les boules, mais lisse. Mêmes observations. Se vend au rouleau, mêmes adresses.

Play-back: musique ou dialogue (ou les deux) préenregistrés, sur lesquels on joue en muet.

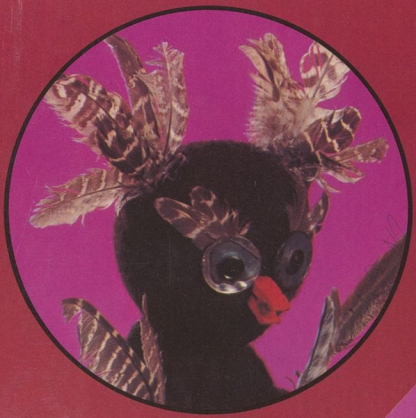
Plumes: de paon: dans les grands magasins et chez plusieurs fleuristes; d'oie, de faisan: chez le marchand de volailles (lui demander en saison).

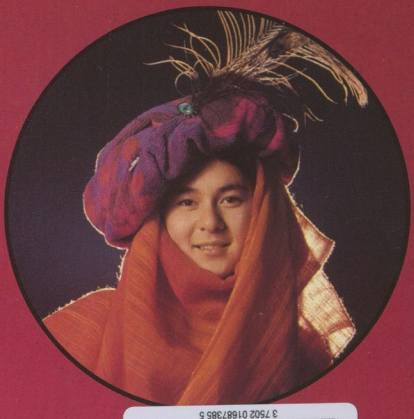
Plumes de papier crépon: fil de fer collé entre deux ou trois bandes de crépon, que l'on découpe en franges après séchage (mettre un poids sur le papier pour coller le fil de fer).



mille idées, conseils et suggestions pour réaliser : marionnettes à tige ou à gaine • masques individuels ou collectifs • costumes en tissu et en papier avec les "moyens du bord"

levez le rideau! entrez dans le jeu! et vive l'imagination!





BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
3 7502 0168 7385 5

IMPRIMÉ EN HOLLANDE

22/0023/6
74-II

Participant d'une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d'accès par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu'alors uniquement sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle.

Cette édition numérique a été réalisée à partir d'un support physique parfois ancien conservé au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l'exemplaire qui a servi à la numérisation.

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF.

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.

*

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l'éditeur du livre original, qui dispose d'une licence exclusive confiée par la Sofia – Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit – dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012.

Avec le soutien du CNL Centre national du livre