

Ateliers de marionnette avec Maggie Winston

puppetmaggie@gmail.com

www.lostandfoundpuppets.com

438-995-0943

Biographie d'artiste:

Maggie Winston est une marionnettiste, plasticienne des marionnettes et des costumes, clown, enseignante et animatrice en médiation culturelle. Elle est la directrice de la compagnie Lost & Found Puppet co., qui produit des spectacles utilisant la marionnette dans de nombreux styles avec les autres pratiques artistiques multidisciplinaires. Son travail explore les thèmes tels que la famille, l'histoire culturelle, les relations humaines aux objets, la nature et la spiritualité. Il y a des histoires sur des rêves de castor, les loups qui boivent du thé et des souvenirs de grand-mère dans sa couette recyclée. Maggie est diplômée du DESS en théâtre de marionnettes contemporain de l'UQÀM.

En tant qu'enseignante, Maggie utilise une technique où les élèves posent des questions, suggèrent des thèmes ou des idées comme la base de l'exploration créative. Une approche de justice sociale est au cœur du travail. Souvent, les sujets ou questions choisis par les élèves reflètent un thème social, culturel ou politique qui est pertinent à leurs expériences vécues. En mettant fortement l'accent sur l'inclusion et l'imagination, les élèves sont les chefs de leurs propres projets très collaboratifs, sous la direction et l'expertise de Maggie. Le travail d'équipe et la prise de décision collaborative sont au cœur du processus créatif.

Le théâtre de marionnettes est un excellent type de création artistique précisément parce qu'il a toutes les formes d'art: le théâtre, l'écriture, les arts visuels, la musique et le mouvement physique. En effet, les étudiants qui ont divers intérêts ou capacités ont la possibilité de se connecter au médium de plusieurs façons. En plus, le théâtre de marionnettes peut être explorés en plusieurs styles, tels que les marionnettes à gueule, les marionnettes à gaines, le théâtre d'ombres, les marionnettes géantes, les marionnettes miniatures, le théâtre d'objets, et plus ! La marionnette offre des possibilités infinies.

Les étudiants exerceront de nombreuses compétences pratiques et intellectuelles, notamment :

- Prise de décision d'équipe
- Inventer des idées originales sur le thème, le personnage et l'histoire
- Développer l'imagination
- Pratique du jeu théâtral
- Expression physique et émotionnelle
- Conception et fabrication avec de nombreux types de matériaux
- Manipulation, détail et précision
- Performance et présentation devant le public

Chaque projet ou atelier inclura les étapes suivantes:

1. Conception et création d'idées par l'improvisation.
2. Revue historique et contemporaine d'un style particulier de marionnettes.
3. Conception et fabrication de marionnettes.
4. Jeu, manipulation, et répétition avec les marionnettes.
5. Présentation devant un public d'élèves et/ou d'invités.

Le matériel et les outils seront fournis par l'artiste.

Vous pouvez engager Maggie pour animer des ateliers :

- Le programme Culture à l'école (ministère de la Culture et de l'Éducation du Québec)
<https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/88177>
- Formulaire de demande de projet Culture dans les écoles :
https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/AC-E-formulaire-FR-prive.pdf
- Le programme ArtistsInspire (ELAN/LEARN QC- En anglais seulement)
www.artistsinspire.ca / : <https://artistsinspire.ca/school-application/>
- Budget de l'école - 150 \$ par heure pour les ateliers ou 500 \$ par présentation d'un spectacle.

Atelier : Marionnettes en 2D- le théâtre d'images en présentiel, filmé ou en ligne

Objectif: Imaginer, dessiner et fabriquer les marionnettes en 2 dimensions et le décor. Présenter les spectacles originaux dans les types de théâtre de papier, tels que la "cantastoria", ou le "crankie".

Requis: Un espace libre pour l'exploration du mouvement. Des tables pour l'espace scénique. Une caméra (si les spectacles sont filmés).

Matériaux:

Papier

Ciseaux

Tiges (bâtons, crayons, baguettes, brochettes, bâtons naturels (petites branches), bâtonnets de popsicle, chevilles - au choix)

Marqueurs, crayons, crayons de couleur

Ruban adhésif (scotch ou ruban de papier)

Carton ou boîtes en carton (optionnel)

Déguisements (optionnel)

Les instruments de musique (optionnel)

Description:

Dans cet atelier, les participants apprendront à fabriquer et à manipuler des marionnettes et un décor simple. Le théâtre basé sur les images a été rendu populaire en tant que tradition d'art populaire ou *Folk Art* dans le nord-est des États-Unis par le célèbre Bread and Puppet Theater. Cette forme inclut des styles tels que le théâtre de papier, la "cantastoria", le "crankie", et plusieurs autres façons de raconter une histoire avec les images en 2D. Créez votre propre spectacle de marionnettes pour jouer en personne ou en ligne.

NIVEAUX SCOLAIRES

1re secondaire, 2e secondaire, 3e secondaire, 4e secondaire, 5e secondaire, préscolaire, 1re primaire, 2e primaire, 3e primaire, 4e primaire, 5e primaire, 6e primaire

Atelier : Humain de papier- la prise directe

Objectif: Comprendre et mettre en pratique les principes de la manipulation directe tout en travaillant en étroite collaboration par groupes de trois.

Prérequis: Un espace libre pour l'exploration du mouvement. Des tables pour l'espace scénique.

Matériaux:

Papier

Ruban adhésif

Description:

Cet atelier et type de manipulation est inspiré par le théâtre de marionnettes traditionnel au Japon qui s'appelle le "bunraku". Une figure humaine est manipulée par 3 marionnettistes en même temps. L'un manipule la tête et le bras, un autre le torse et l'autre bras, le troisième les pieds. À travers des mouvements intuitifs, les 3 marionnettistes travaillent ensemble. La marionnette prend vie avec un superbe réalisme. Dans cet atelier, les élèves créeront une figure humaine d'apparence neutre faite de papier écrasé et de ruban adhésif. Ensuite, dans les équipes par trois, ils exploreront le mouvement pour faire vivre la marionnette avec le souffle et l'émotion en présentant une histoire physiquement.

NIVEAUX SCOLAIRES

1re secondaire, 2e secondaire, 3e secondaire, 4e secondaire, 5e secondaire, 4e primaire, 5e primaire, 6e primaire

Atelier : Le masque comme marionnette

Objectif: Fabriquer un masque théâtral et collaborer avec un autre marionnettiste pour explorer les gestes d'un personnage.

Requis: Un espace libre pour l'exploration du mouvement. Accès à de l'eau, si nous faisons le papier mâché

Matériaux:

Papier

Ruban adhésif

Carton

Ciseaux

Colle de papier mâché (un mélange de farine et d'eau)

De la peinture et des pinceaux

Du tissu

Des tiges (bâtons ou baguettes)

Description:

Les étudiants fabriquent les masques en papier, en carton ou en papier mâché. Ensuite, les étudiants exploreront le masque manipulé comme une marionnette par les mains d'un marionnettiste, ou en travaillant avec un autre marionnettiste pour créer deux mains et deux bras du même personnage. Ils travailleront en partenaires pour explorer le geste de la main, chaque personne et son histoire. De courtes scènes chorégraphiées pourront être présentées lors d'une performance informelle. La fabrication de masques à porter au visage ou de marionnettes géantes est aussi possible dans cet atelier.

NIVEAUX SCOLAIRES

1re secondaire, 2e secondaire, 3e secondaire, 4e secondaire, 5e secondaire, préscolaire, 1re primaire, 2e primaire, 3e primaire, 4e primaire, 5e primaire, 6e primaire

Atelier : Le théâtre d'objets

Objectif: Utiliser le jeu et l'improvisation pour animer et donner du caractère à un objet trouvé inanimé.

Prérequis: Une espace libre pour l'exploration du mouvement. Les tables pour espaces de spectacle.

Description:

Qu'il s'agisse d'une boîte à œufs, d'un sac en plastique ou de pièces d'ordinateur, ils peuvent tous vivre leur propre vie avec l'aide d'un marionnettiste. Dans cet atelier, les élèves exploreront l'idée qu'une marionnette est un objet en action. Les participants découvriront d'abord le personnage par l'exploration physique. Les élèves joueront avec des objets comme s'ils étaient des jouets comme technique pour découvrir des caractéristiques spécifiques. Chaque objet a sa propre façon de bouger, de communiquer et d'exprimer. Des idées de base de la marionnette seront introduites, comme l'idée de se soustraire à la marionnette pour permettre à la marionnette de respirer sa propre vie. Les marionnettistes travailleront en groupes pour improviser des scènes entre leurs objets et les présenter lors d'un spectacle informel en classe.

NIVEAUX SCOLAIRES

1re secondaire, 2e secondaire, 3e secondaire, 4e secondaire, 5e secondaire, préscolaire, 1re primaire, 2e primaire, 3e primaire, 4e primaire, 5e primaire, 6e primaire

Atelier : Le théâtre d'ombres

Objectif : Utiliser l'ombre et la lumière pour créer des histoires et des images originales en s'inspirant des formes contemporaines et traditionnelles de théâtre d'ombres et de marionnettes.

Conditions préalables : Un espace libre pour l'exploration du mouvement. Des tables pour le bricolage.
Une pièce qui peut devenir sombre.

Description :

Les marionnettes d'ombre sont l'une des traditions narratives les plus anciennes et les plus développées au monde. En s'inspirant du théâtre d'ombres traditionnel indonésien (Wayang Kulit), les participants apprendront à créer leurs propres spectacles de théâtre d'ombres ou séances de Shadowjam (une forme improvisée de théâtre d'ombres utilisant de la musique, des lampes de poche et un rétroprojecteur). Les élèves auront l'occasion de jouer avec l'ombre et la lumière et de créer leurs propres marionnettes d'ombre en deux dimensions.

NIVEAUX SCOLAIRES

1re secondaire, 2e secondaire, 3e secondaire, 4e secondaire, 5e secondaire, préscolaire, 1re primaire, 2e primaire, 3e primaire, 4e primaire, 5e primaire, 6e primaire