

JULIE SERMON

PER VEDERE I CONTENUTI MULTIMEDIALI SCORRIRE LINK E ALTRI APPROFONDIMENTI USATE IL CODICE QR

POUR VISUALISER LE CONTENU MULTIMÉDIA DÉCOUVRIR DES LIENS ET D'AUTRES INFORMATIONS UTILISEZ LE QR CODE

TO VIEW THE MULTIMEDIA CONTENTS DISCOVER LINKS AND EXTRA INFORMATIONS USE THE QR CODE

Julie Sermon insegna Storia ed Estetica del Teatro Contemporaneo presso l'Università Lyon 2, Direttrice del Laboratorio Passages Arts et Littératures.

Autrice di numerose pubblicazioni, di cui molte specifiche sul teatro di marionette contemporaneo. Dal 2017, consacra le sue ricerche al dialogo che gli artisti delle arti sceniche contemporanee intrecciano con l'ecologia.

Julie Sermon est Professeure d'Histoire et d'Esthétique du Théâtre Contemporain à l'Université Lyon 2 et Directrice du Laboratoire Passages Arts et Littératures. Auteure de nombreuses publications dont beaucoup spécifiques au théâtre de marionnettes contemporain. Depuis 2017, elle consacre ses recherches au dialogue que les artistes contemporains des arts de la scène entretiennent avec l'écologie.

Julie Sermon is Professor of history and aesthetics of contemporary theatre at the Lyon 2 University, Director of the Laboratoire Passages Arts et Littératures, author of numerous publications, many of which specific on contemporary puppet theater. Since 2017, she has dedicated her research to the dialogue that artists of the contemporary scene intertwine with ecology.

NELLE SUE RICERCHE SI È AVVICINATA AL TEATRO DI MARIONETTE IN MOLTE OCCASIONI. QUALI COLLEGAMENTI CON L'ECOLOGIA?

Prima di tutto, preciso che, anche se posso condurre corsi, scrivere articoli, dirigere lavori che si riferiscono specialmente alla marionetta, è un argomento che integro più ampiamente nei miei insegnamenti e nelle mie ricerche.

Dal momento in cui ho deciso di lavorare sulle relazioni tra teatro ed ecologia, ho incluso naturalmente la marionetta nella mia riflessione.

Per esempio, nell'ambito dell'ultimo seminario del Master, ho lavorato con gli studenti sulla rappresentazione degli animali, ho invitato Émilie Flacher e Agnès Oudot, della Compagnia Arnica, con cui collaboro come drammaturgo.

Émilie aveva lanciato un ciclo di creazione sulla questione delle favole sugli animali, con il desiderio di non fare degli animali delle semplici allegorie degli umani, ma di lavorare veramente sulla loro presenza, il loro movimento, la loro sensazione animale; con gli studenti, abbiamo poi riflettuto su ciò che la marionetta permette, su come possa far esistere presenze diverse da quelle umane, sapendo che essa stessa è già una presenza al di là dell'umano.

In continuità con questo ciclo, Émilie Flacher ha commissionato un testo a una giovane autrice, Julie Aminthe, che si intitola *Notre vallée* e che debutterà nel 2023.

La sfida è raccontare la storia di un luogo, con tutti gli esseri che abitano una valle e tutte le forze, a partire dal vento e dall'acqua, che compongono la storia di questa valle.

VOUS AVEZ APPROCHÉ LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES À PLUSIEURS OCCASIONS. QUELS LIENS AVEC L'ÉCOLOGIE ?

Tout d'abord, je précise que, même si je peux assurer des cours, écrire des articles, diriger des ouvrages qui portent spécialement sur la marionnette, c'est un domaine que j'intègre plus largement dans mes enseignements et mes recherches.

À partir du moment où j'ai décidé de travailler sur les relations entre théâtre et écologie, j'ai donc naturellement inclus la marionnette dans ma réflexion.

Par exemple, quand, dans le cadre du séminaire de Master que nous avons évoqué, j'ai travaillé avec les étudiants, es sur la représentation des animaux, j'ai invité Émilie Flacher et Agnès Oudot, de la Compagnie Arnica, avec qui je collabore en tant que dramaturge.

Émilie avait lancé un cycle de création sur la question des fables animales, avec la volonté, non pas de faire des animaux de simples allegories des humains, mais de vraiment travailler sur leur présence, leur mouvement, leur sensation animale ; avec les étudiants, nous avons alors réfléchi à ce que permet la marionnette, comment elle peut faire exister des présences autres qu'humaines, sachant qu'elle-même est déjà une présence au-delà de l'humain.

Dans la continuité de ce cycle, elle a commandé un texte à une jeune autrice, Julie Aminthe, qui s'intitule *Notre vallée* et qui sera créée en 2023.

L'enjeu est de raconter l'histoire d'un lieu, avec tous les êtres qui habitent une vallée et toutes les forces, à commencer par le vent et l'eau, qui font l'histoire de cette vallée.

IN YOUR RESEARCH, YOU HAVE APPROACHED PUPPET THEATRE ON MANY OCCASIONS. WHAT CONNECTIONS WITH ECOLOGY?

First, I would like to point out that, although I can conduct courses, write articles, and direct works that refer especially to puppetry, it is a subject that I integrate more widely in my teaching and research.

From the moment I decided to work on the relationship between theatre and ecology, I naturally included puppetry in my thinking.

For example, in the context of the last Master's seminar I worked with students on the representation of animals, I invited Émilie Flacher and Agnès Oudot, from the Compagnie Arnica, with whom I collaborate as a playwright.

Émilie had launched a cycle of creations on the question of animal fables, with the desire not to make animals into mere allegories of humans, but to really work on their presence, their movement, their animal sensation; knowing that the puppet is already a presence beyond the human, we then reflected with the students, on what the puppet makes possible, on how it lets presences other than human ones to exist.

In continuity with this cycle, Émilie Flacher has commissioned a text from a young author, Julie Aminthe, entitled *Notre vallée*, which will make its debut in 2023.

The challenge is to tell the story of a place, a valley, and of all the beings that inhabit the valley together with all the forces, starting with wind and water, that make up the history of this valley.

Les Acrobates - Compagnie Arnica © Maud Dréano

Forêt de Seillon - © Compagnie Arnica

BUFILES - Compagnie Arnica © Michel Cavatca

L'approccio "ecopoetico" che Emilie Flacher ha scelto (ma non è l'unica) non consiste in un discorso militante o pedagogico sull'ecologia, ma nel cogliere le opportunità offerte dalla marionetta: attraverso il lavoro con i materiali, possiamo creare ogni sorta di creature ed esseri che non sono esclusivamente relegati alla specie umana, ma che, al contrario, permettono di ampliare la voce, la natura e la quantità di coloro che appaiono sulla scena.

Nel lavoro di Emilie, il rinnovamento consiste anche nel commissionare testi agli autori, dicendo loro, per esempio, "Vorrei scrivere la storia di un luogo e non la storia di una persona".

Questo principio di committenza è un campo di sperimentazione molto forte, e il fatto di chiamare degli scrittori e delle scrittrici mi sembra altrettanto importante.

Quando i marionettisti o le compagnie lavorano in modo documentaristico, possono solo testimoniare, restituire la realtà. Può essere un modo di mettere in discussione o di criticare il mondo, ma avverto che accumulare esempi di come il capitalismo stia distruggendo gli ambienti e le persone, suscitando effettivamente la nostra rabbia e abbia un lieve effetto unificante, ma contemporaneamente mi sembra che non abbiamo necessariamente bisogno delle arti della marionetta per questo - ci sono giornali che eccellono in tal senso.

Mi sembra importante lavorare su cose meno direttamente militanti od opprimenti, per permetterci di inventare cose e di sognare. Questo sognare non è una fuga, un'evasione; è piuttosto permetterci di dire: "Stiamo creando un mondo dove guardiamo, ascoltiamo e percepiamo in modo diverso".

Questo può nutrire il nostro corpo, la nostra anima e la nostra mente - è qualcosa di questo genere di cui abbiamo bisogno per essere in grado di fronteggiare ciò che dobbiamo affrontare.

La capacità della marionetta di rinnovare il nostro immaginario, di mettere in discussione le nostre gerarchie e le nostre

La démarche "écopoétique" pour laquelle a opté Emilie Flacher (mais elle n'est pas la seule) consiste, non pas à tenir un discours militant ou pédagogique sur l'écologie, mais à se saisir des opportunités qu'offre la marionnette: par le travail de la matière, nous pouvons créer toutes sortes de créatures et d'êtres qui ne se cantonnent pas exclusivement au genre humain, qui permettent au contraire d'élargir la parole, la nature et le nombre de ceux qui apparaissent sur scène.

Dans le travail d'Émilie, ce travail de renouvellement passe aussi par les commandes de texte qu'elle passe aux auteurs, en leur disant par exemple: "Je veux écrire l'histoire d'un lieu et non l'histoire d'une personne".

Ce principe de commande est un terrain d'expérimentation très fort, et le fait de faire appel à des écrivains et des écrivaines me semble tout aussi important.

Lorsque les marionnettistes ou les compagnies travaillent de manière documentaire, ils ne peuvent que témoigner, restituer la réalité. Cela peut être une manière de questionner ou de critiquer le monde, mais j'ai l'impression qu'accumuler des exemples montrant à quel point le capitalisme fait des ravages, détruit des environnements et des personnes, attise effectivement notre colère et provoque un petit effet fédérateur, mais il me semble que nous n'avons pas forcément besoin des arts de la marionnette pour cela - il y a des journaux qui excellent dans ce domaine.

Il me paraît important de travailler sur des choses moins directement militantes ou accablantes, de s'autoriser à inventer des choses et à rêver. Ce rêve n'est pas une fuite, une évasion; c'est plutôt s'autoriser à dire: "Nous créons un monde où nous regardons, écoutons et percevons d'une manière différente".

Cela peut nourrir nos corps, nos âmes et nos esprits - c'est quelque chose de cet ordre dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à ce que nous avons à affronter.

La capacité qu'a la marionnette à renouveler nos imaginaires, à interroger nos hiérarchies et nos attentions, opère sur le plan

The "ecopoetic" approach, that Emilie Flacher has chosen (but she is not the only one) does not consist in a militant or pedagogical discourse on ecology, but in seizing the opportunities offered by puppetry.

By working with materials, we can create all sorts of creatures and beings that are not exclusively limited to the human species, but rather allow us to expand and enhance the voice, nature and quantity of those who appear on stage.

In Emilie's work renewal also consists in commissioning texts from authors and telling them, for example, "I would like to write the story of a place and not the story of a person".

This mode of commissioning constitutes a very strong opportunity of experimentation and the fact that writers are being involved in the process seems to me to be just as important.

When puppeteers or companies work in a documentary way, they can only testify, give back reality.

It can be a way of questioning or critiquing the world, but I feel that accumulating examples of how capitalism is destroying environments and people arouses our anger and has a slight unifying effect, but at the same time it seems to me that we don't necessarily need the arts of puppetry for that - there are journals that excel at that.

It seems to me important to work on things that are less directly militant or oppressive, to allow us to invent things and to dream.

This dreaming is not an escape, an evasion; it is rather to allow ourselves to say: "We are creating a world where we look, listen and perceive differently".

This can nourish our body, our soul, and our mind - it is something of this kind that we need to be able to cope with what we face.

The ability of puppetry to renew our imagination, to question our hierarchies and

NOTRE VALLEE - Compagnie Arnica - maquette Route des 20 Bourg-en-Bresse © Emilie Zeizig

DA UN PUNTO DI VISTA ECOLOGICO,
LE ARTI DELLA MARIONETTA HANNO
MOLTE RISORSE.

D'UN POINT DE VUE ÉCOLOGIQUE, LES
ARTS DE LA MARIONNETTE ONT DE
NOMBREUSES RESSOURCES.

FROM AN ECOLOGICAL POINT OF
VIEW, THE ARTS OF PUPPETRY HAVE
MANY RESOURCES.

NOTRE VALLEE - Compagnie Arnica © Maud Drieano

attenzioni, agisce a livello figurativo: ci permette di dare vita a ogni sorta di entità che abitualmente non vediamo in scena. Ma agisce anche a livello tecnico: cosa significa manipolare o animare un oggetto? Come si applicano gli effetti di retroazione?

Ogni marionettista sa molto bene che deve ascoltare il suo oggetto prima di fargli fare qualcosa. Questa oscillazione tra il fare e il lasciarsi guidare è una feconda postura di apprendimento.

Dovremmo "costringere" tutti a praticare la marionetta, a sperimentare questo pensiero: "Per fare questo, devo passare da qui e devo capire le possibilità e i limiti dell'oggetto con cui sto lavorando..."

Questa mi sembra una bella lezione di filosofia, dalla portata molto ampia.

Da un punto di vista ecologico, le arti della marionetta hanno molte risorse.

La prima è la loro grande libertà di figurazione: le entità messe in gioco possono essere antropomorfe, zoomorfe, ma possono anche essere una pietra o un movimento di particelle.

La seconda è la postura di rappresentazione, che si basa sull'incontro e il dialogo tra il corpo del marionettista e il corpo dell'entità animata, e che permette di esplorare tutta una serie di relazioni: sovrapposizione, accompagnamento, complicità, nascondimento, inversione totale dei ruoli...

Infine, i teatri di marionette ci permettono di giocare con le scale di misura, le prospettive, i punti di riferimento: i marionettisti non sono necessariamente in una posizione di dominio, possono anche diventare molto piccoli all'interno di un dispositivo, o addirittura servire da ribalta per le marionette.

Si tratta di effetti visivi o strutturali che, anche se non sono esplicitamente espressi in parole, mi sembrano molto interessanti per interrogare il nostro posizionamento nel mondo.

figuratif: elle permet de donner vie à toutes sortes d'entités que l'on ne voit guère, en général, sur scène. Mais elle opère aussi sur le plan technique: qu'est-ce que manipuler ou animer un objet? Comment on joue avec les effets de feedback?

Tout marionnettiste sait très bien qu'il doit se mettre à l'écoute de son objet avant de lui faire faire quoi que ce soit. Cette oscillation entre faire faire et se laisser guider est un positionnement riche d'apprentissage.

Nous devrions "obliger" tout le monde à pratiquer la marionnette, à faire l'expérience de cette pensée: "Pour faire cela, je dois passer par là et je dois comprendre les possibilités et les limites de l'objet avec lequel je travaille...". Cela me semble une belle leçon de philosophie, à portée très générale.

D'un point de vue écologique, les arts de la marionnette ont donc plusieurs d'atouts.

Le premier est leur grande liberté de figuration: les entités mises en jeu peuvent être anthropomorphes, zoomorphes, mais elles peuvent aussi être une pierre ou un mouvement de particules.

Le deuxième est la posture de jeu qui leur est propre, jeu qui se fonde sur la rencontre et le dialogue entre le corps du marionnettiste et le corps de l'entité animée, et qui permet d'explorer tout une gamme de relations: surplomb, accompagnement, complicité, effacement, inversion totale des rôles...

Enfin, les théâtres de marionnette permettent de jouer avec les échelles de grandeur, les perspectives, les points de référence: les marionnettistes ne sont pas forcément en position de domination, ils peuvent aussi devenir tout petits au sein d'un dispositif, ou encore, servir de castelet pour les marionnettes.

Il s'agit d'effets visuels ou structurels qui, même s'ils ne sont pas explicitement exprimés par des mots, me paraissent très intéressants pour questionner notre place dans le monde.

focuses, acts on a figurative level: it allows us to bring to life all sorts of entities that we do not usually see on stage. But it also acts on a technical level: what does it mean to manipulate or animate an object? How do you apply feedback effects?

Every puppeteer knows very well that he has to listen to his object before making it do something.

This oscillation between doing and being guided is a fruitful learning position.

We should "oblige" everyone to practise puppetry, to experience this thought: "To do this, I have to go through that and I have to understand the possibilities and limits of the object I am working with..."

This seems to me to be a good lesson in philosophy, with a very broad scope.

From an ecological point of view, the arts of puppetry have many resources.

The first is their great freedom of figuration: the entities brought into play can be anthropomorphic, zoomorphic, but they can also be a stone or a movement of particles.

The second is the modality of representation, which is based on the encounter and dialogue between the body of the puppeteer and the body of the animated entity, and which allows a whole series of relationships to be explored: superimposition, accompaniment, complicity, concealment, total reversal of roles...

Finally, puppet theatres allow us to play with scales of measurement, perspectives, points of reference: the puppeteers are not necessarily in a position of dominance, they can also become very small within a device, or even serve as a tipping point for the puppets.

These visual or structural effects seem to me to be very interesting for questioning our positioning in the world, even if they are not explicitly expressed in words.

LIBRO
MORTS OU VIFS, POUR UNE ÉCOLOGIE
DES ARTS VIVANTS
 di Julie Sermon
 Edizioni B42
 giugno 2021
 Lingua francese

Se le questioni ecologiche occupano i nostri pensieri e guidano il nostro comportamento individuale e collettivo, Julie Sermon analizza in questo saggio la risonanza di queste questioni nel campo delle arti dello spettacolo.

Come influenzano i modi di scrivere, produrre e rappresentare le opere, ma anche di riceverle e parlarne? Cosa possono darci le arti dello spettacolo, secondo le loro modalità specifiche, per pensare e in questo contesto?

Attraverso diversi esempi concreti, l'autrice ci spiega cosa comporta la considerazione dell'ecologia sui palcoscenici contemporanei, concentrando sugli aspetti tematici ed estetici degli spettacoli così come sui loro processi creativi.

Questo libro importa nel contesto delle arti performative francophone gli strumenti e le riflessioni dell'eco-criticism, un approccio teorico transdisciplinare emerso in ambito accademico anglosassone negli anni '80 e che mira a rinnovare il quadro di analisi delle opere prodotte problematizzando i loro legami con l'ecologia.

Morts ou vifs è un punto di partenza per generare un dibattito, e rinnova i nostri modi di vedere e di pensare alle opere prodotte negli ultimi dieci anni.

LIVRE
MORTS OU VIFS, POUR UNE ÉCOLOGIE
DES ARTS VIVANTS
 par Julie Sermon
 Editions B42
 juin 2021
 Langue française

Alors que les questions écologiques hantent nos pensées et orientent nos comportements aussi bien individuels que collectifs, Julie Sermon analyse dans cet essai les résonances de ces problématiques dans le champ des arts vivants.

En quoi affectent-elles les manières d'écrire, de produire et de jouer des œuvres, mais aussi de les recevoir et d'en parler? Qu'est-ce que les arts vivants peuvent, selon leurs modalités spécifiques, nous donner à penser de et dans cette conjoncture?

À travers plusieurs exemples concrets, l'autrice nous raconte ce que la prise en compte de l'écologie fait advenir sur les scènes contemporaines, en s'attachant aussi bien aux aspects thématiques et esthétiques des spectacles qu'à leurs processus de création. Cet ouvrage importe dans le contexte des arts de la scène francophones les outils et les réflexions de l'écocritique, une approche théorique transdisciplinaire ayant vu le jour dans la sphère académique anglo-saxonne dans les années 1980 qui vise notamment à renouveler le cadre d'analyse des œuvres produites en problématisant leurs liens avec l'écologie.

Morts ou vifs se présente comme un point d'accroche permettant de générer le débat, et renouvelle nos façons de voir et penser les œuvres produites ces dix dernières années.

BOOK
MORTS OU VIFS, POUR UNE ÉCOLOGIE
DES ARTS VIVANTS
 by Julie Sermon
 B42 Editions
 June 2021
 French language

If ecological issues occupy our thoughts and guide our individual and collective behaviour, Julie Sermon analyses in this essay how these issues resonate with the performing arts.

How do these issues affect the ways we write, produce and perform works, as well as receive and speak about them? What can the performing arts, in their own specific ways, give us to think about and in this context?

Through several concrete examples, the author explains what is involved when considering ecology on contemporary stages, focusing on the thematic and aesthetic aspects of performances as well as their creative processes.

This book brings into the context of French-speaking performing arts the tools and reflections of eco-criticism, a transdisciplinary theoretical approach that emerged in Anglo-Saxon academia in the 1980s and aims to renew the framework of analysis of produced works by problematising their links with ecology.

Morts ou vifs is a starting point for generating a debate and renews our ways of seeing and thinking about the works produced in the last ten years.

