

L'art du masque, Un outil du passé

Documentation du kit de masque

Projet:

2024-1-FR02-KA210-VOUS-000252061

Cofinancé par Erasmus + Partenariats à petite échelle

Ce guide, créé grâce à une collaboration entre TheatreTransformations (France) et

Musée Lišov (Slovaquie),

Ce projet offre aux utilisateurs la possibilité d'explorer la signification historique et culturelle des masques tout en apprenant des techniques innovantes pour les fabriquer et les utiliser. En alliant patrimoine et exploration artistique, il vous invite à vous connecter au langage universel des masques.

Lišov Muzeum

www.lisovmuzeum.sk

**Co-funded by
the European Union**

Introduction

Auteurs : Jakub Dvorský et Tracey Boot

Le projet Erasmus+ « L'art du masque : un outil du passé » célèbre l'art intemporel du masque comme un pont entre tradition et créativité moderne. Après des semaines de recherche et deux résidences, l'une à Lisov, en Slovaquie, et l'autre à Chambéry, en France. Theatre Transformations et le musée Lisov ont partagé et combiné leurs compétences pour créer un outil pédagogique unique : le kit d'outils pour masques.

Le kit contient une série de masques et de fiches pédagogiques qui offrent aux utilisateurs la possibilité d'explorer :

la signification historique et culturelle des masques

des techniques innovantes pour les fabriquer et les utiliser.

En alliant patrimoine et exploration artistique, ce projet vous invite à vous connecter au langage universel des masques.

Qu'est-ce que le masque ?

Auteur : Tracey Boot

Les masques ne sont pas seulement de beaux objets à regarder, ce sont des outils exceptionnels. Un masque peut divertir, apaiser, soigner, protéger ou dissimuler celui ou celle qui le porte. Il a toujours un impact sur le public auquel il ne laisse jamais indifférent.

Un masque est :

Protection : Un masque peut dissimuler ou protéger celui qui le porte, lui permettant ainsi de développer, d'explorer et d'exprimer plus facilement ses questions et ses sentiments qu'il ne le ferait habituellement.

Une ressource : le masque contient toutes les informations nécessaires pour permettre à l'utilisateur de développer sa personnalité et agit comme un catalyseur pour son imagination.

Un miroir : un masque peut être le reflet de la société, nous aidant à comprendre les rôles que nous jouons et ceux que nous pourrions certainement jouer : dirigeants, suiveurs, diplomates...

Une libération : changer de rôle grâce à un masque est rapide et facile, et la contingence du genre n'est plus un problème.

Histoire du masque - Fonctions des masques dans différentes civilisations

Toutes les civilisations ont utilisé des masques rituels lors de fêtes et de cérémonies pour conjurer les mauvais esprits, marquer les changements de saison et pour les danses. Les masques symbolisent le mal, le pouvoir et l'amour, avec des significations variables en Orient. Parmi les types courants, on trouve les masques de théâtre, de carnaval et funéraires, notamment utilisés par les Égyptiens.

Le masque théâtral, également utilisé dans les danses sacrées, sert à exprimer le Soi universel. Dans certains cas, il révèle des traits démoniaques, un processus qui peut s'avérer libérateur. Une pratique similaire avait lieu lors des festivals de Nô chinois, qui marquaient le renouveau de l'année. Plutôt que de dissimuler, le masque expose les tendances inférieures qu'il convient d'abandonner.

En Afrique, les masques sont comme des sésames pour les rituels agraires et les rites initiatiques ! Des danseurs masqués rejouent les récits épiques de la création et l'ordre cosmique de la société. C'est une expérience cathartique extraordinaire où chacun se reconnecte à sa place dans l'univers.

Les traditions grecques et les civilisations minoenne et mycénienne utilisaient divers masques rituels, notamment pour les cérémonies sacrées, les funérailles, les offrandes, les déguisements et le théâtre.

À propos du Carnaval

Dans de nombreux pays, le mélange de christianisme et de coutumes anciennes a donné naissance aux masques de carnaval. Le mot « carnaval » vient du latin « carnival », qui signifie « adieu » (vale) et « viande » (carne). Il était interdit de manger de la viande pendant le Carême, et la semaine qui le précédait était un prétexte à la réjouissance.

Le carnaval se caractérise généralement par des festivités publiques, notamment des défilés, des fêtes de rue et diverses formes de divertissement, intégrant musique, danse, cirque, costumes et masques élaborés qui permettent aux individus d'abandonner momentanément leur identité quotidienne.

D'un point de vue historique et religieux, le Carnaval est comme une fête débridée où le chaos fait irruption dans un tableau ordonné ! Le chaos a remplacé l'ordre établi, qui, cependant, une fois la période festive terminée, réapparaît sous une forme nouvelle ou renouvelée.

Ces événements ont souvent été interdits, mais de nombreuses autorités les considèrent comme une partie nécessaire de notre société et un excellent moyen de libérer de nombreuses tensions sociales.

C'est un temps de célébration et de nouveau départ, un moment pour bousculer un peu les choses afin que, lorsque les confettis retombent, un ordre tout neuf et éclatant se mette en place.

Le carnaval vénitien est marqué par la Commedia dell'arte, un style théâtral remontant au XVIe siècle.

Nos masques

Le kit de masque contient :

1 demi-masque Kallikantzaros (traditionnel)

1 Masque Kukari à tête d'animal, en tissu (traditionnel)

1 Mamuthones, masque intégral sarde noir, papier mâché (traditionnel)

2 masques de personnage complets, en tissu (traditionnel)

3 masques complets « bébé », en papier mâché (contemporains) 3

demi-masques inspirés de la commedia dell'arte (contemporains)

Kallikantzaros

Auteur : Jakub Dvorsky

Europe de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Macédoine du Nord, Grèce, Turquie et Chypre)

Matériaux : Calebasse séchée (nettoyée et évidée), teintures naturelles ou peinture acrylique, lanière de cuir ou élastique

Issu du folklore grec, le masque de Kallikantzaros représente les lutins espiègles qui, selon la légende, errent durant les douze jours de Noël. Ses couleurs vives et ses museaux ou défenses proéminents traduisent leur nature à la fois enjouée et légèrement sinistre. Traditionnellement confectionnés en papier mâché léger, en bois sculpté ou en Calebasses évidées, ces masques étaient utilisés lors de joyeuses parades hivernales où les participants imitaient les farces des lutins pour chasser les mauvais esprits et attirer la chance pour la nouvelle année.

Pour les créateurs contemporains, le Kallikantzaros offre l'opportunité d'explorer l'humour et la dualité, en combinant des formes sculpturales audacieuses avec une peinture vivante tout en rendant hommage à une histoire ancestrale du chaos cédant la place au renouveau.

Kukeri

Auteure : Adriana Dvorská

Europe de l'Est (Slovaquie, Bulgarie, Roumanie...) Matériau : Masques en tissu

Les masques Kukeri, originaires de Bulgarie et d'autres régions d'Europe de l'Est, sont des créations colorées utilisées lors des fêtes hivernales pour chasser les mauvais esprits et assurer la prospérité. Ces masques sont traditionnellement fabriqués en tissu, intégrant souvent des textiles recyclés, des broderies et des ornements brillants tels que des rubans et des clochettes.

Une troupe Kukeri complète est une cosmologie vivante : en son cœur, le Kuker zoomorphe, masqué en taureau, en chèvre ou en cerf, traverse l'hiver au son assourdissant de cloches de bronze pour « réveiller » la terre ; à ses côtés, la Mariée (Nevesta), travestie, personnifie le ventre fertile de la Terre, tandis que le Roi ou le Prêtre couronné sert de médiateur entre les villageois et les forces invisibles en mariant rituellement la Mariée et le Kuker pour garantir les récoltes de la saison suivante. L'équilibre comique est apporté par le Docteur au long nez, dont les « opérations » burlesques chassent la maladie, et le Fou vêtu de haillons, gardien du chaos et du rire. Chaque couleur et chaque accessoire renforce la magie – le rouge

Les rubans palpitent de vie et du soleil qui revient, le lin blanc évoque le manteau purificateur de la neige, les cornes proclament la virilité, et le fracas polyrythmique des cloches accordées est censé déconcerter les démons tapis dans l'ombre – de sorte que lorsque la troupe fait le tour du village dans le sens inverse du soleil et saute à travers les champs gelés, elle met en scène un cycle mythique de mort, de renaissance et de renouveau communautaire.

Mamuthones

Auteur : Jakub Dvorsky

Europe occidentale, ITALIE (Sardaigne)

Matériau : Papier mâché (papier, colle, plâtre et peinture acrylique)

/ Traditionnellement fabriqué en bois

Les masques sardes Mamuthones, sculptés à l'origine dans le bois, sont aujourd'hui souvent reproduits en papier mâché pour des raisons d'accessibilité et de conservation. Ces masques sombres et solennels, aux yeux creux et aux sourcils froncés, incarnent d'anciens rituels liés à la protection des communautés et à la célébration du cycle de la vie.

Ces masques offrent une occasion unique d'explorer les dimensions symboliques et spirituelles du patrimoine européen. Porté lors de la fête de Sant'Antonio Abate à Mamoiada, au solstice d'hiver, le masque des Mamuthones incarne un dialogue vivant entre les humains et le monde ancestral : ses yeux creux et ses lèvres pincées évoquent le silence des morts, tandis que la démarche voûtée du danseur et le tintement de soixante-dix campanacci (cloches de vache) en bronze réveillent la terre et le bétail endormis. Chaque pas lourd, soutenu par un manteau de peau de mouton, rythme une mélodie funéraire qui déplore la fin de l'hiver et appelle la renaissance du printemps. Pendant ce temps, les Issohadores, vêtus de lasses blancs, attirent les spectateurs, leur apportant chance et « attirant » symboliquement de nouvelles âmes au sein de la communauté. Le visage noir mat du masque porte la suie des feux de cheminée, reliant le rituel aux esprits protecteurs du foyer, et le parcours circulaire de la procession à travers les ruelles du village redessine une frontière invisible contre le malheur. Ainsi, qu'il soit sculpté dans du chêne vert ou moulé en papier mâché, le masque des Mamuthones sert de sanctuaire portatif, fusionnant mémoire, fertilité et tutelle communautaire en un seul rite hypnotique.

Trois masques entièrement blancs

Auteure : Tracey Boot Europe de l'Ouest, France/Royaume-Uni

Matériau : Papier mâché (papier, colle, plâtre et peinture acrylique)

Ces masques ont été créés à l'origine par Tracey Boot pour un spectacle intitulé « C'est La Vie », créé et joué entre 1996 et 1998. Le spectacle suivait le parcours de sept personnages archétypaux. La pièce débutait à leur naissance, c'est pourquoi Tracey a choisi de réaliser les masques de bébés.

Les masques sont identiques (copies issues du même moule).

Nous avons alors commencé à utiliser les masques pour bébés dans nos ateliers et démonstrations, comme moyen de montrer l'efficacité des masques. Pourquoi ?

Le fait de placer des masques identiques sur différents participants démontre immédiatement le pouvoir d'un masque et comment celui-ci ne cache pas la personne, mais au contraire, accentue le corps de celui qui le porte.

Nous pouvons le constater très clairement :

la forme et la silhouette du corps de celui qui la porte ;

les émotions que ce corps exprime ;

L'âge et le sexe sont mis en évidence ou peuvent différer considérablement de ceux de la personne qui porte le masque... Les participants sont souvent surpris de constater à quel point un même masque peut paraître très différent d'une personne à l'autre.

à un autre.

Cela souligne l'importance de comprendre la notion de communication non verbale, mais aussi la nécessité de comprendre son propre corps et ses propres mouvements avant d'essayer d'imiter ceux des autres.

Trois demi-masques verts

Auteur : Tracey Boot

Europe de l'Ouest, Italie (inspirée du style de la commedia dell'arte) Matériau : Papier mâché (papier, colle, plâtre et peinture acrylique)

Nos trois demi-masques « verts » sont utilisés dans l'un de nos spectacles itinérants « Juliette et son Roméo », une adaptation de la pièce classique de William Shakespeare. Ce sont des personnages amusants, utilisés comme « narrateurs » qui expliquent, soulignent ou commentent l'histoire.

Ils:

Les masques de personnages à demi-visage ont été conçus à l'origine par Tracey Boot dans le style italien de la commissariat d'art. Ces masques s'inspirent des personnages issus des classes populaires.

Les personnages « Zanni », une variété de personnages bouffons ou clowns connus à l'époque comme un simplet ou un « imbécile incompétent ».

peut être joué en tant que personnage masculin, féminin ou androgyne

Ils sont faciles et amusants à jouer et interagissent bien entre eux (mais peuvent également fonctionner en solo ou en duo pour l'exploration et la performance improvisées).

Techniques de fabrication de masques

Fabrication de masques en tissu par Adriana / Fabrication de masques en papier mâché par Tracey / Fabrication de masques en calabasse par Jakub

Fabrication de masques en tissu

Auteure : Adriana

Contexte

Dans les villages de Moldavie, de Bucovine et de Maramureș, les processions de la Saint-Jean, telles que Capra (la Chèvre), Ursul (l'Ours) et Malanca, mettent à l'honneur des masques en tissu aux couleurs chatoyantes. Ces visages, confectionnés à partir de chutes de chanvre tissé à la main, de feutre de laine et de peau de mouton, mêlent appliqués chatoyants, perles tintinnabulantes et pompons pour chasser les mauvais esprits de l'année écoulée et accueillir un printemps fertile.

Outils et matériaux

- Deux couches de feutre de laine épais ou de toile de chanvre (les manteaux de berger recyclés conviennent parfaitement)
- Laine de mouton cardée à la main ou étoupe de lin pour le rembourrage
- Entoilage thermocollant (facultatif) ou pâte de rigidification à base d'amidon de blé
- Craie de tailleur, ciseaux robustes, poinçon, aiguilles à voile, fil de lin solide
- Colle textile pour réparations rapides en atelier
- Rubans colorés, perles de verre, graines de maïs, miroirs en fer-blanc, cloches en laiton
- Teintures naturelles pour laine (rouge garance, brun noyer, indigo) ou peintures acryliques pour tissus
- Ruban de laine tissée de 8 à 10 mm pour les attaches ; petites chevilles en pin si un mécanisme à mâchoires est souhaité.
- Fer à lisser et bloc de bois pour presser

Carpates étape par étape

- **Incarnez l'esprit – Dessinez un visage stylisé de chèvre, d'ours ou de démon sur une carte ; exagérez le museau et les sourcils qui auront une signification (chèvre = agilité, ours = force).**

- **Découpez les couches de base –** Reportez le patron sur du feutre doublé ; marquez les ouvertures pour les yeux et la bouche suffisamment larges pour permettre une bonne vision pendant les danses.
 - **Rigidifier et façonner –** Appliquer une fine couche de pâte d'amidon à l'intérieur de la couche avant ; lorsqu'elle est à moitié sèche, la mouler sur un bloc de bois pour lui donner une légère courbe.
 - **Façonnez les détails –** Roulez la laine brute en cordons pour former des cornes, des sourcils ou une crête de museau ; placez-les sous un morceau de tissu et cousez-les fermement au point de surjet.
 - **Périmètre de couture –** Endroit contre endroit, cousez au point de feston tout autour, en laissant une ouverture de 6 cm au niveau du menton. Crantez les courbes, retournez sur l'endroit et repassez à fer chaud sous du papier sulfurisé.
 - **Coloration et embellissements :** Teignez le masque en noyer pour obtenir un effet vieilli, puis appliquez des pièces de lin rouge fougère (sang-vie), des cercles de coton blanc (neige-pureté) et des triangles indigo (nuit-mystère). Cousez des miroirs en étain pour repousser le mauvais œil et nouez des rubans ou des pompons le long de la mâchoire.
-
- **Ajouter du son –** Enfilez des clochettes en laiton ou des gousses de maïs le long du front pour que chaque hochement de tête tinte ; un masque de chèvre peut inclure une charnière en cheville de pin pour produire un cliquetis rythmé.
 - **Fermeture et renforcement –** Surjeter l'espace au niveau du menton ; doubler les bords intérieurs d'une bande de laine douce pour éviter l'abrasion.
 - **Sangle pour procession –** Percez deux trous à l'aide d'un poinçon au niveau des tempes, passez un ruban de laine et nouez-le de façon à ce que le masque soit bien positionné pour les danses avec sauts ; ajustez pour un maintien sûr mais respirant.
 - **Bénédiction et épreuve –** La tradition veut que l'on asperge le masque fini d'eau-de-vie de prune et de grains de blé avant sa première utilisation ; il faut répéter les sauts et les pirouettes pour s'assurer que les cloches portent bien à travers les rues enneigées.

En associant des matériaux ancestraux — laine feutrée, fil de lin, ruban teint à la main — à des touches modernes et durables comme l'entoilage et la colle textile, vous rendez hommage au patrimoine carnavalesque roumain tout en garantissant que le masque survive à de nombreux hivers de piétinements endiablés.

Fabrication de masques en papier mâché

Auteur - Tracey

Matériels:

Argile, plâtre à modeler, papier mâché (en utilisant du papier buvard et/ou de la toile de jute tissée, ou éventuellement du papier kraft brun ou un papier similaire), papier journal de qualité, colle PVA et colle à

papier peint, enduit de finition et peinture acrylique.

Outils : outils de sculpture, éponges et bols

RECHERCHE : que voulez-vous créer ?

Regardez des images, des gens, faites appel à votre imagination... Rassemblez des informations sur votre personnage : âge, sexe, profession, goûts, aversions (particulièrement important si vous travaillez sur une histoire ou un texte où un auteur a déjà créé le personnage).

Créez un storyboard avec : des images, des mots-clés, des couleurs... utilisez tout ce qui vous inspire.

Créez un dessin en 2D, commencez à dessiner le vôtre sur papier (il peut s'agir de lignes très simples, comme des émojis).

Créez une « petite tête » en 3D, une version miniature du masque.

- Utilisez une argile rouge molle qui sèche sans cuisson.
- Prenez une poignée d'argile et façonnez une tête ronde ou ovale (3D).
- Utilisez de l'argile supplémentaire pour créer et positionner le nez, les yeux, la bouche (lèvre supérieure et inférieure), les sourcils et les joues sur la petite tête sphérique/ovale.
- Commencez à jouer et à tester vos compétences avec des outils (en bois pour déplacer ou fixer l'argile ou en métal pour couper ou façonner).
- Vérifiez la symétrie (la plupart des faces sont « presque » symétriques).
- Lissez le petit sommet avec une éponge humide.

Une fois ces résultats satisfaisants, créez le modèle à taille réelle.

- Il est judicieux d'utiliser un masque en plâtre comme support (on peut en fabriquer un à partir d'un masque neutre en plastique).
- Créez votre masque comme vous l'avez fait avec la petite tête
- Vérifiez votre travail sous différents angles

Réalisez un moule en plâtre du modèle en argile

- Formez un mur d'argile autour du masque, arrêtez-vous à la bouche pour créer un demi-masque.

- Préparation du plâtre : eau tiède dans une bassine, saupoudrer de plâtre, faire pivoter la bassine d'un quart de tour, saupoudrer de plâtre... On mélange à la main avant de tapoter sous la bassine et de verser sur le masque.
- Il faut souffler très fort pour étaler le plâtre, puis le laisser sécher.
- Une fois sec, nous enlevons tout ce qui se trouve sur et autour du plâtre pour récupérer le moule.

Paper mâché

- Découpez des carrés de papier journal et collez-les côte à côte à l'intérieur du moule (en les faisant se chevaucher d'un centimètre à chaque fois), en lissant au fur et à mesure (utilisez de la colle à papier peint ou de la colle PVA).
- ajouter une couche de papier blanc (papier buvard) ou de papier kraft brun
- Répétez l'opération de 1 à 6 fois selon la qualité et l'épaisseur du papier utilisé.
- Laissez le papier sécher complètement, puis démoulez-le.
- Garnitures et peinture

Fabrication de masques en calebasse

(Jacob)

Pourquoi des courges ?

Les Calebasses (*Lagenaria siceraria*) développent une coque dure, semblable à du bois, qui sèche pour former un récipient léger mais durable, parfait pour les masques qui font écho aux courbes de la nature et résonnent avec les traditions folkloriques des Balkans, de Turquie et de Chypre.

Outils et matériaux

- **Calebasse séchée (entièrement séchée, graines qui cliquettent à l'intérieur)**
- scie à denture fine ou scie à chantourner
- couteau de précision ou jeu de micro-râpes (rondes, plates, en demi-lune)
- Papier de verre grain 150 et 320
- Crayon, règle souple, ruban adhésif de masquage
- Perceuse à main ou poinçon pour les trous de sangle
- Stylo à pyrogravure ou Dremel à basse vitesse avec fraises à graver
- Teintures naturelles (noix, indigo) ou peintures acryliques + vernis mat transparent
- Mélange cire d'abeille-huile de lin (2 : 1) pour le polissage alimentaire
- Lanières en cuir, en jute tressé ou en ruban élastique
- Masque anti-poussière, gants et petits pinceaux

Flux de travail étape par étape

Sélectionner et nettoyer

- Choisissez une courge bien séchée et sans taches molles.
- Réhydratez la peau extérieure en la faisant tremper dans de l'eau tiède pendant 30 minutes ; grattez la moisissure en surface avec le dos d'un couteau, puis laissez sécher à l'air libre.

Marquer le visage

- Posez la calebasse à la verticale et repérez ses « joues » naturelles.
- Utilisez un crayon et du ruban adhésif pour tracer des repères symétriques pour les yeux, les narines et la bouche. Veillez à ce que l'écart entre les yeux soit d'au moins 2 cm pour une vision nette.

Ouvertures et évidements

- Serrez délicatement la calebasse — protégez les mâchoires de l'étau avec un chiffon.
- Sciez d'abord la bouche (qui sert d'évacuation aux débris), puis les yeux.
- Secouez pour enlever les graines ; agrandissez l'espace intérieur avec une micro-râpe si nécessaire, en amincissant les parois à une épaisseur de 4 à 6 mm aux points de contact.

Affiner et modeler

- Lissez les bords coupés avec un couteau de précision, puis avec du papier de verre grain 150 ; terminez avec du papier de verre grain 320 pour des bords sans danger pour la peau.
- Essai d'ajustement : la calebasse doit reposer confortablement sur les sourcils et les pommettes sans pincer l'arête du nez.

Gravure et pyrogravure (en option)

- Dessinez des motifs — spirales solaires, volutes de vigne ou symboles zoomorphes — directement sur la surface.
- Incisez des reliefs peu profonds à l'aide d'une fraise Dremel ou tracez de fines lignes à l'aide d'un stylo à pyrogravure, en travaillant lentement pour éviter de brûler la surface.

Coloration

- **Teinture naturelle : Plongez les zones sculptées dans une teinture de noyer pour obtenir un brun terreux, ou laissez-les tremper plus longtemps pour obtenir un effet bicolore plus profond.**
- **Peinture : Appliquer d'abord une fine couche de gesso acrylique ; superposer des lavis opaques ou translucides ; ajouter des rehauts avec des peintures métalliques appliquées au pinceau sec.**
- Laisser sécher 24 h.

Finition et scellement

- Réchauffer le mélange de cire d'abeille et de graines de lin à température ambiante ; l'appliquer sur la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- Polir après 10 minutes pour obtenir un fini satiné qui repousse l'humidité et intensifie la couleur.

Fixation de la sangle

- Percez des trous de 3 mm aux points d'attache des tempes ; renforcez l'intérieur avec une goutte d'époxy ou une rondelle en cuir.
- Enfilez une lanière de cuir et faites un nœud, ou rivetez un ruban élastique pour un confort ajustable.

Double confort (en option)

Collez des coussinets en feutre au niveau des sourcils et du menton avec de la colle de contact pour amortir le poids lors des longs défilés.

Essai sur le terrain et bénédiction

- Enfilez le masque à l'extérieur ; marchez, sautez et parlez pour vérifier la circulation de l'air et l'acoustique.
- Touche traditionnelle : Fumer de la sauge ou du romarin pour « réveiller » l'esprit de la calabasse avant sa première utilisation.

Variations rapides

- **Demi-masque – Découper la calabasse latéralement et utiliser la partie supérieure du dôme ; révèle la bouche pour une élocution plus facile.**
- **Mâchoire articulée – Découper un bec inférieur séparé, articulé par des lanières de cuir pour un mouvement de cliquetis.**
- **Construction hybride – Combinez un crâne en calabasse avec des cornes en tissu ou des extensions de museau en papier mâché.**

Une seule vigne peut produire des dizaines de coquillages, ce qui rend les masques de courge à la fois écologiques et pleins de caractère – chacun se courbant au rythme des saisons de croissance pour former un

visage prêt à célébrer.

Alternatives au masque

Auteurs : Tracey et Hélène

Parfois, le temps et le matériel manquent, mais il est possible de s'amuser avec d'autres outils simples !

Tout artifice visant à dissimuler le visage, même partiellement, et à modifier l'apparence d'une personne, constitue en quelque sorte un masque : maquillage, moustache, barbe, lunettes, perruque...

Nez rouges ou nez en caoutchouc

On trouve facilement des nez dans les magasins de déguisements, notamment de vieux nez de sorcière, qui permettent de créer des personnages fascinants. On y trouve aussi le nez rouge, également connu comme le plus petit masque du monde. Issu du cirque, le nez de clown est aujourd'hui utilisé à diverses fins (clown de théâtre, ateliers de thérapie, clown hospitalier, etc.).

Sacs en papier

Les sacs en papier kraft sont peu coûteux, sûrs et faciles à trouver. C'est aussi très facile.

et on peut facilement les transformer en superbes masques intégraux avec des ciseaux, de la peinture, des feutres ou en faisant du collage. On peut jouer avec les deux faces du sac.

Accessoires et costumes

Avec de vieilles lunettes (dont on retire les verres), on peut incarner une multitude de personnages. Il suffit de les accessoriser avec des chapeaux, des foulards, des perruques ou de fausses moustaches...

Se maquiller

Le maquillage n'est pas uniquement lié à la mode. Mettre l'accent sur les yeux, les sourcils, les lèvres ou accentuer les rides contribue à la transformation du visage.

L'utilisation de latex pour modifier le visage le rend encore moins reconnaissable.

Techniques d'exploration des masques

Authors: Tracey & Hélène

Ces activités stimulent non seulement la créativité, mais favorisent également la compréhension culturelle et l'expression personnelle. En manipulant des masques, les participants peuvent explorer les riches traditions du conte et du spectacle, découvrant ainsi de nouvelles facettes d'eux-mêmes et des histoires qu'ils racontent.

Un masque est fait pour être porté et manipulé. Il prend vie grâce aux mouvements du visage et du corps de l'acteur.

À l'instar d'une personne réelle, le masque oscille entre immobilité et mouvement, et selon une multitude d'autres rythmes et tensions.

Il est bon d'alterner l'atelier avec des moments de « jeu » et de « simple observation ». On apprend tout autant en observant l'exploration des autres et, souvent, un masque prend vie en présence d'un public.

Une fois le masque mis sur le visage, il faut faire preuve de prudence lors des déplacements car la visibilité change.

Étapes vers le « jeu de masques ».

- Choisissez un espace ouvert ou dégagé pour faciliter le travail. Échauffement :
- Le corps : massez et réveillez différentes parties du corps et du visage, puis ajoutez quelques étirements simples (gymnastique/aérobic). N'oubliez pas les poignets, les chevilles et le cou.
- Observation corporelle : par deux, copiez et exagérez les mouvements, la posture et la démarche de votre partenaire. Cherchez à trouver une posture corporelle « neutre », comme une page blanche (bras le long du corps et posture droite).
- La Voix : exercices de respiration et de voix de base (exploration des voyelles, des sons, des mots et vireslangues simples « Peter Piper Picked... »)
- L'intellect : explorez et jouez avec les émotions avec votre visage, puis avec votre visage et votre corps... (Entre chaque émotion, revenez à une position neutre).
- Travail en groupe : déplacez-vous dans l'espace, les mains levées à hauteur des yeux, avec le groupe. Explorez différents rythmes, états, tensions... partagez des actions ou offrez des « cadeaux »...

Rencontre avec le masque

- REGARDEZ les masques disponibles
- CHOISISSEZ un masque en fonction de vos sentiments (attraction ou répulsion).
- Testez le masque pour vérifier son confort et ajustez-le si nécessaire (élastique ou mousse).
- Placez-vous dans un espace neutre, tenez le masque devant votre visage et regardez et explorez (en miroir).
- OBSERVATION : Observation attentive du masque, sous différents angles, pour en déceler la personnalité, les émotions... (âge, sexe, emploi, profession, niveau social... (si nécessaire, l'animateur de l'atelier peut utiliser des mots clés pour stimuler la réflexion créative).
- Copiez le masque, imitez-le. Créez un effet miroir, transformez votre visage et grimacez pour ressembler au masque.
- Transformez votre position neutre en posture de masque, changez la position de vos pieds et explorez, créez un corps qui corresponde à votre nouveau visage.
- Mettez le masque (en conservant le visage et la posture inspirés par le masque).

- MARCHE : explorer les rythmes et l'immobilité, exagérer le(s) schéma(s) respiratoire(s) des personnages
- Le souffle se transforme en son, le son en mot, le mot en phrase... en voix. De là naît la voix.

Improvisation libre :

- N'oubliez pas que l'improvisation est un art où chacun doit être à l'écoute... de sa propre personnalité, mais aussi des suggestions des autres !
-
- Les improvisations peuvent être individuelles ou collectives.
-
- Chacun garde à l'esprit qu'une improvisation a un début, un milieu et une fin.
-
- Placez deux tables, une de chaque côté de l'espace réservé aux masques.
- Il place les masques sur les deux tables (face visible bien sûr).
- Les participants entrent et sortent de l'espace, changeant de masque à leur guise.
- Il n'y a qu'une seule règle : ne jamais laisser d'espace vide.
- Ajouter de la musique : différents sons et ambiances peuvent inspirer l'acteur et son masque.

Faire son entrée :

- Créez un décor ou utilisez un rideau de scène. Choisissez un masque pour jouer.
- apparaître avec le masque,
- toujours en mouvement,
- se déplacer vers le public,

puis partez.

« Improvisation structurée » ou « scénario »

- former des groupes de 3 à 7 interprètes masqués
- Attribuez à chaque groupe : un lieu et une action ou un thème. Ex. : la gare, la grève des trains ; la salle d'attente du dentiste, le dentiste fou ; le parc, le tremblement de terre...
- Chaque acteur doit discuter et décider : quand il entrera en scène, ce qu'il fera et comment il sortira.

Conclusion

Auteur : Jakub Dvorsky

Ce kit de masques est bien plus qu'un simple outil : c'est une invitation à explorer le patrimoine, la créativité et l'expression de soi. Les masques nous relient aux histoires, aux traditions et les uns aux autres. En utilisant ce kit, nous espérons que vous découvrirez la magie des masques, leur histoire et leur rôle dans la construction de votre propre perspective.

Références

Contributeurs : Tracey, Hélène, Jakub, Adriana Sources :

Livres : L'art des masques

Musées : Musée Lišov, Musée des masques méditerranéens

Carnavals : festival Mamojada, célébrations Kukeri

Tutoriels et plateformes : BetterMode, chaîne YouTube de création de masques

Livres

Marche avec un masque neutre Auteur: Georges Bonnaud Broché Working with the neutral mask.

Auteur

Georges Bonnaud Editeur L'harmattan

Date de parution novembre 2003

Collection Théâtre des cinq continents, numéro 110 EAN 9782747534772

ISBN 2747534774

Illustration: no pictures

Masques pour théâtres & légendes Auteur: Francis Debeyre Biographie de l'auteur

Francis Debeyre crée des masques pour le théâtre depuis près de quarante ans. En 1981, il apprend la technique du cuir martelé auprès de Stefano Perocco di Meduna, lui-même élève de Sartori, maître du masque de la commedia dell'arte. Mais c'est la rencontre, en 1984, avec Werner Strub, créateur incontesté et complice du metteur en scène genevois Benno Besson, qui oriente définitivement son travail. Vingt-cinq années d'amicales rencontres et de longues et fructueuses conversations, en Suisse d'abord, puis dans son atelier du Jura.

Éditeur : Invenit; Illustrated édition (19 avril 2018) Langue : Français

ISBN-10 : 2376800196

ISBN-13 : 978-2376800194

<https://www.masquefrancisdebeyre.fr/le-livre/>

Masques de fête par Ann Rocard Broché Auteur Ann Rocard

Editeur Dessain Et Tolra Date de parution 01/05/1986 EAN 2650001518448

ISBN F001518445

Illustration (donnée non spécifiée)

Théâtre de marionnettes en papier par Véra Brody Broché

Fête et croyances populaires en Europe : Au fil des saisons par Yvonne de Sike Les Masques - rites et symboles en Europe par Yvonne de Sike

Le Livre des Masques par Michel Revelard

Le Masque : du rite au théâtre par Odette Aslan Broché Les masques par Lommel Andréas

Fêtes des fous et carnivals par Jacques Heers Broché Le carnaval par Michel Feuille

Carnaval ou La Fête à l'envers par Fabre Daniel Poche

Sacré Carnaval par Bernard Coussée

El Carnaval / The Carnival: Analisis Historico-cultural par Julio Ca Baroja Broché Canavals et Mascarades (Ancienne Edition) par Ayola

Le Masque par Genevieve Allard Poche

Masques : Chefs-d'oeuvre du musée du quai Branly par Yves Le Fur Fabrication de masques (pour enfants):

Masques en fête, BRODY (Vera), DOLARD (Marie), éd. Le Temps Apprivoisé, Pierre Zech, 1994 Masques de fête, ROCARD (Ann), éd. Dessain et Tolra, 1986

Les masques, fabrication et jeux, Clement (Line) Broché – 26 mai 1999

The Moving body teaching creative theatre Le corps poétique

Un enseignement de la création théâtrale

Jacques Lecoq (1921-1999) ran his theatre school, created in 1956, until his death. All over the world, former students - actors, directors, scenog- raphers, authors... or even architects - refer to his teaching. But who is Jacques Lecoq? What was his career? What are the objectives and methods of his teaching? "Le Corps" "poétique", the result of numerous interviews with Jean-Gabriel Carasso and Jean-Claude Lallias, answers these questions.

From "mimodynamics" to "geodramatics", from the neutral mask to the great dramatic territories (melodrama, commedia dell'arte, buffoons, tragedy, clowns), Jacques Lecoq takes us on the journey of the School and makes us follow his pedagogical approach step by step.`

The paperback edition contains a Foreword by Simon McBurney, Artistic Director of Complicité and an Afterword by Fay Lecoq, Director of the International Theatre School in Paris.

Date de parution19/10/2016

Vidéos sur le masque

Extraits d'émissions :

Le Gant, spectacle pendant 3 ans et plus

Half mask: animals from the forest & centre character Zoya and non-masked narrator.

Theatre Transformations Mask maker: Tracey Boot

Performers: Hélène Lenoir Muriel Dussolliet

[HERE](#)

Hop, Hop Our Friends, show for 3 years plus

Half mask, puppet (animals from the forest & centre character Zoya) and non-masked narrator.

Cie. Theatre Transformations Mask maker: Hélène Lenoir

Performers: Hélène Lenoir Margot Naviaux

[HERE](#)

The Inseparables, show for 8 years plus

Two Full masks and one third mask, and non-masked characters

Cie. Theatre Transformations Mask maker: Tracey Boot

Performers: Hélène Lenoir, Mélanie Baxter-Jones, Indiana Ballon.

[HERE](#)

Juliette et son Roméo

Half masks and puppets.

Cie. Theatre Transformations Mask maker: Tracey Boot

Performers: Hélène Lenoir, Tracey Boot , Margot Naviaux.

[HERE](#)

The Muppet show - Mummenschanz Mask

Full mask and mime, modelling clay. **Mummenschanz Masked Theater** [HERE](#)

Mummenschanz Masked Theater Troupe Celebrates 50 years

Mummenschanz Masked Theater

[HERE](#)

L'usine,

Mimografie / Regie: Etienne Decroux.f

Met: Sterling Jensen, Michael Goerver, Nell Taylor.

Etienne Decroux, New York 1961. Collectie Theater Instituut Nederland [HERE](#)

Documentaire

The Tribal Eye: Behind The Mask

(wood carving excerpt) This amazing excerpt reveals in great detail how the Dogon people in Mali approach wood carving. Clip borrowed from part one the seven-part series "The Tribal Eye" by David Attenborough. (original airdate: 1975)

[VIDEO HERE](#)

The two journeys of Jacques Lecoq (extracts), 1999

(Les deux voyages de Jacques Lecoq (extraits))

A documentary immersion in the foundations of the thought of Jacques Lecoq, founder of the International Theater School. A film in two parts which alternates images of work sessions with interviews with Jacques Lecoq and former students.

A film by Jacques Lecoq, Jean-Gabriel Carasso, Jean-Claude Lallias and Jean-Noël Roy Director: Jean-Gabriel Carasso and Jean-Noël Roy

Co-production La Sept ARTE / Online Production / ANRAT 1999 Broadcast © L'Oiseau rare

[VIDEO HERE](#)

Kallikantzaros (Greek Twelve-Days Goblin)

- "Kallikantzaros" overview – concise background on the goblins' folklore, seasonal appearance, and apotropaic practices. en.wikipedia.org

Kukeri (Bulgarian & Balkan Fertility Rites)

- "Bulgarian Kukeri" – *PieceWork* magazine feature – richly illustrated article explaining the monster costumes, bell symbolism, and village parades. pieceworkmagazine.com
- "Dancing to Ward Off Evil in 'Kukeri'" – *The New Yorker* documentary (2022) – 15-minute film capturing the winter dance, community legacy, and Surva festival. [newyorker.com](https://www.newyorker.com)

Mamuthones (Sardinia, Italy)

- "Mamuthones of Mamoiada, a 2 000-year-old Carnival Ritual" – Sardinia travel guide – step-by-step description of the January/February procession, dressing ritual, and bell cadence. sardiniarevealed.com
- "A Pagan Exorcism in Sardinia" – *Condé Nast Traveler* – long-form essay linking Mamuthones to pre-Christian exorcism rites and village bonfires. cntraveler.com

Capra / Ursul Masks (Romanian Winter Carnival)

- "Capra Bătrânul Mask" – Second Face Museum catalogue – high-resolution images and context for the goat dance masks worn on New Year's Eve in rural Romania. maskmuseum.org

Gourd Masks (Technique & Folklore)

- "How to Make a Gourd Mask" – step-by-step YouTube tutorial – six-minute video covering cutting, hollowing, and painting a dried bottle gourd. https://www.youtube.com/watch?v=NZif8Fp-6P8&utm_source=chatgpt.com