

EXPOSITION

Sous les toiles des Polichinelles

Les théâtres de castelet en Europe avant le XXe siècle

Une exposition de 120 reproductions d'œuvres figurant des spectacles de marionnettes

Formules possibles : (Public général, collèges, lycées : filières générales, technologiques et professionnelles, BTS, écoles d'art, universités...)

Visite guidée + démonstration (1h)

+ atelier manipulation (30min)

+ rencontre-conférence sur la recherche (45min)

Une exposition conçue par : Anastasia Puppis & Léandre Simioni (Compagnie UEUEUE)

Comité scientifique : Cristina Grazioli, Anna Leone, Didier Plassard

Fabrication des castelets : Paolo Saldari (Compagnia l'Aprisogni)

Dévoiler la pratique

Que se cache-t-il sous les toiles du castelet ? Et sous la robe de la marionnette ? Cette exposition rassemble 120 œuvres graphiques (gravures, peintures, dessins) issues d'un travail de recherche minutieux. Ces images sont une invitation à considérer l'histoire des spectacles de marionnettes sous toutes ses perspectives : espace, public, jeu, fabrication, économie. Pensée par des praticiens contemporains, l'exposition présente les œuvres sur de véritables castelets. Le public est invité à pénétrer physiquement derrière les structures pour habiter le point de vue du marionnettiste.

«Il casotto del Borgogna» (detail), Pietro Longhi, Venice, c. 1760-1765. Oil on canvas, 55.2 x 72.6 cm. Gallerie d'Italia, Vicenza.

Des héros européens

Polichinelle et ses homologues, figures populaires qui trouvent des représentants dans toute l'Europe, partagent des caractéristiques communes fascinantes. Les Polichinelles sont des héros populaires, fluides et inclassables qui à travers les époques et les pays se démarquent souvent par :

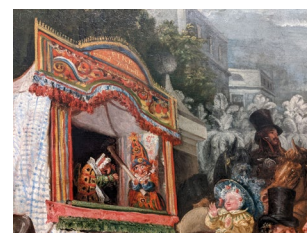
- Un corps codifié : Nez proéminent pour indiquer le regard, masque, bosses pour amplifier le mouvement, chapeau long et grelots.
- Une fonction sociale : Avec une voix surnaturelle et une physionomie hors du commun, ils échappent aux lois de la nature et aux codes de la société.

Une voix artificielle

Le succès de ces spectacles repose sur un instrument invisible, secret et bien caché : le sifflet pratique. Placé dans la bouche du marionnettiste, il dote tous les Polichinelles d'une même voix perçante et puissante. Cette voix artificielle, parfois difficile à comprendre, oblige le personnage à s'exprimer davantage par le geste et permet d'échapper à la censure ou de jouer sur le sens des mots.

«La casa di Pulchinella», Gatti E Dura, Italy, 19th century. Hand-colored lithograph with watercolour on paper, 31 x 23.7 cm. Theatre and Performance Collection, Victoria and Albert Museum, London, S.1211-2010.

«Punch or May Day» (detail), Haydon, London, 1829. Oil on canvas, 150.5 x 185.1 cm. Tate, London, N00682.

Des instruments « sur-mesure »

Dans une économie artisanale, l'outil porte la trace du corps qui le manipule et vice-versa. Le spectacle en castelet réunit ergonomie et économie de moyens :

- Le Castelet : Une scène miniature, légère et transportable, construite aux dimensions de l'envergure du marionnettiste.
- La Marionnette : Sculptée en bois et taillée sur mesure pour la main qui va l'animer, permettant une chorégraphie virtuose.

«Ortus sanitatis» (detail of fol. 378v), Jacob Meydenbach, Mainz, 23 June 1491. Woodcut on paper, 29.2 cm (fol.). Cambridge University Library, Cambridge, Inc.3.A.1.8[37].

«Les Polichinels» (Série Tableaux de Paris), Jean Henri Marlet, c. 1820-1824. Lithograph, 24.5 x 31.5 cm. Musée Carnavalet, Paris, G.25224.

L'Économie de la Rue

Le véritable lieu de l'action, c'est l'espace public. Devant le castelet se dresse un acteur crucial : le bonimenteur. Musicien, acteur, vendeur de remèdes... il est le pont entre la scène et la foule. C'est lui qui transforme les passants en spectateurs, créant un espace de mixité sociale où bourgeois, paysans, enfants et voleurs regardent le même spectacle.

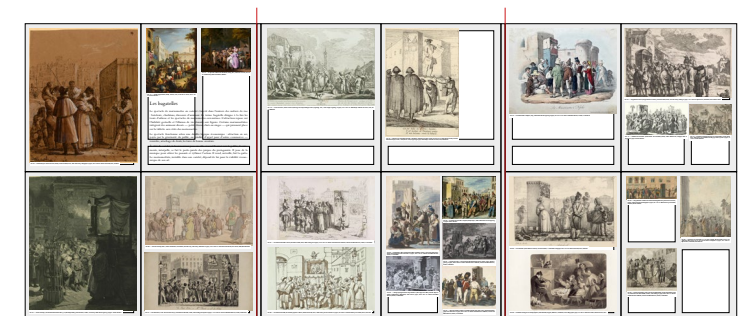
L'exposition

Une immersion dans l'histoire sociale européenne. L'exposition permet d'aborder de multiples thématiques :

- **Arts de la Scène & Dramaturgie** : La découverte du langage de la marionnette en castelet. La compréhension : des contraintes physiques et matérielles (jouer avec deux mains, dans l'espace public, ...), de la grammaire du geste, des rapports avec le public. La dramaturgie et l'écriture pour la marionnette.
- **Histoire & Société** : L'évolution de l'espace public, sa composition sociale, ses métiers, la censure, la liberté d'expression.
- **Arts Plastiques & Artisanat** : L'analyse d'images anciennes (composition, cadrage, techniques) et observation de l'artisanat (sculpture, couture, peinture).
- **Un format actif** : Les visiteurs découvrent les détails, explorent l'envers du décor en entrant dans les castelets et s'essayent à la manipulation.

«Poppenkast in den revolutietijd» [«Puppet theater in the time of the Revolution»] (after Georges Cain), Richard Brend'amour, 1891. Wood-engraving on paper. Private collection.

Élévation du castelet h.180, Compagnie UEUEUE, 2026. Wood and dibond 180x420. Private collection

www.ueueue.eu