

les éditeurs associés

Chandeigne

Esperluète

Points de suspension

Quiquandquoi

Les Oiseaux de passage

Arlequins : une exposition & un coffret.

Pour célébrer les littératures italiennes, invitées d'honneur du 25e Salon du livre et de la presse jeunesse, nous avons choisi de rendre hommage à l'une des figures emblématiques de la *commedia dell'arte* : Arlequin.

D'abord sous la forme du *Coffret Arlequins* : un coffret constitué de six volumes offre une vision kaléidoscopique d'Arlequin et de son histoire, tout en évoquant l'un des apports majeurs de l'Italie à la littérature et au théâtre européen. Nous avons demandé à cinq auteurs et illustrateurs de

nous donner leur interprétation du fameux bouffon italien : *L'Arlequin du train*, texte de Nadine Brun-Cosme, illustrations de Séverine Robin • *Tapage nocturne*, texte et illustrations de Jean-Pierre Blanpain • *Joe Grimaldi, Arlequin devenu Prince des Clowns*, texte d'Eddy Devolder et illustrations de Lionel Vinche • *Arlequin et Colombine*, scénario et images Gaël Rougy • *Arlequin a faim*, texte de Germano Zullo et illustrations de Léonore Thélin. Un sixième volume propose 25 portraits d'Arlequin réalisés pour l'occasion par 25 illustrateurs invités ainsi qu'un texte historique sur ce *zanni* de Mathieu Menghini.

Et bien entendu une exposition sur le stand des Editeurs associés au Salon du livre et de la presse jeunesse. Pendant toute la durée du Salon, cette exposition conçue par nous et scénographiée par le Salon, proposera la découverte des 25 portraits inédits et originaux d'Arlequin, réalisés par 25 illustrateurs français et étrangers ainsi que 25 illustrations issues des cinq histoires d'Arlequin. Elle permettra d'évoquer la culture italienne par le biais de ce personnage nombre de fois illustré par les auteurs italiens, puis français et devenu, au fil du temps, tellement universel.

Les 25 illustrateurs : Albertine • Beatrice Alemagna • Géraldine Alibeu • Frédérique Bertrand • Stéphane Blanquet • Irène Bonacina • Constanza Bravo • Chiara Carrer • Geneviève Casterman • Elsa Cha • Etienne Delessert • Philippe Dumas • Alexandra Duprez • Armin Greder • Anne Herbauts • Maria Jalibert • Camille Jourdy • Régis Lejonc • Fabienne Loodts • Sara • Spider • Tom Ti-rabosco • Véronique Vernet • Christian Voltz • Anne Wilsdorf.

Ainsi, ce valet comique deviendra, sous la plume et les pinceaux des uns et des autres, fame-lique, crasseux, mais toujours malin et rusé, capable de miracles d'imagination pour parvenir à ses fins. Porte-parole des démunis, doté d'une certaine sagesse populaire, s'opposant aux puis-sants et à ses maîtres, Arlequin démontrera une fois de plus, combien il reste encore aujourd'hui un personnage vecteur de paroles, de sensibilités et de cultures différentes.

La *commedia dell'arte*

La *commedia dell'arte* est un genre de théâtre populaire apparu en Italie dans les années 1550 avec les premières troupes de comédie à masque. Elle est fondée sur l'improvisation et a influencé durablement le théâtre européen.

L'apparition de la *commedia dell'arte* est un événement théâtral majeur, dont les origines remontent aux farces que l'on donnait dans la ville d'Atella au IIe siècle avant J.-C. Elles mettaient en scène quatre per-sonnages stéréotypés et masqués : Maccus, le glouton, Bucco, l'imbécile bavard, Pappus, le vieux gâ-teux et Dossennus, le bossu plein de malice. L'usage du masque s'imposait dans ces pièces insolentes et irrévérencieuses où les sots et les bouffons étaient rois.

Au XVIe siècle, les comédies à masque naissent d'une volonté de rompre avec une forme de théâtre éli-tiste, la *commedia erudita*, écrite par des lettrés et jouée par des courtisans amateurs dans des spec-tacles fastueux. Elles s'imposent en laissant place à la bouffonnerie, à l'insolence et à l'improvisation. Autre différence notable, la *commedia dell'arte* emploie des actrices professionnelles au lieu de faire interpréter les rôles féminins par des hommes.

Elle se base sur des personnages bien reconnaissables, avec une gestuelle très marquée, des dia-logues improvisés, des interludes musicaux et des bouffonneries pour satisfaire un public de différentes conditions sociales et culturelles. Tous les acteurs, à l'exception du couple d'amoureux et des ser-vantes, portent un masque. Les intrigues entrent dans un canevas fixe où les jeunes amants, les va-lets malicieux, les étudiants candides, les marchands cupides et grossiers ainsi que les vieillards libidineux et avarés sont les personnages récurrents.

La *commedia dell'arte* connaît pendant deux siècles une extraordinaire popularité dans toute l'Europe. Elle évolue et se départi de ses masques. Au XVIIIe siècle, sous l'influence des évolutions politiques et sociales, les valets deviennent plus arrogants et optimistes et, tel Figaro, ont l'espoir que leur situation sociale un jour s'inversera. Fini les bastonnades de foire, mais les ressorts comiques restent les mêmes : le hasard triomphant, les travestissements, les quiproquos et les fins joyeuses.

La *commedia dell'arte* a inspiré les plus grands dramaturges, Carlo Goldoni et Carlo Gozzi en Italie, Ra-belais, Molière, ou Marivaux en France, Cervantes, Calderón de la Barca et Tirso de Molina en Es-pagne, Shakespeare en Angleterre. Elle a exercé une forte influence sur d'autres formes de théâtre, notamment la comédie allemande et espagnole, l'arlequinade anglaise, la pantomime française, les re-présentations de marionnettes (Guignol), jusqu'aux acteurs du cinéma muet, tel Charlie Chaplin.

Arlequin

Arlequin est employé dans beaucoup de pièces de *commedia dell'arte* et figure comme un personnage indispensable à celles-ci.

Il est natif des montagnes du nord de l'Italie, de Bergame. Son costume, fait de losanges d'étoffes de couleur, exprime sa pauvreté. À l'origine rustre, naïf et balourd, Arlequin est devenu plus rusé, vif, cynique, immoral.

Il trouve une solution à tout. Connu pour sa bouffonnerie, il est capable d'inventer toutes sortes de stragèmes, pirouettes ou acrobaties pour arriver à ses fins. Il peut aussi être l'amoureux de Colombine et par conséquent un rival pour Pierrot. Paresseux, gourmand et coureur de jupons, il sait également être gentil et fidèle. Arlequin aime à s'amuser et à faire de l'esprit.

L'**habit** d'Arlequin est composé d'une veste, d'un pantalon à pièces colorées et irrégulières et d'un béret blanc auquel est accroché parfois un morceau de queue de renard ou de lapin. Il porte aussi une ceinture à laquelle pendent toujours une batte en bois et une bourse. Au XVIIe siècle, les loques deviennent des triangles bleus, verts et rouges, disposés symétriquement. Il porte des chaussures plates et légères, lui permettant d'accomplir mille pirouettes et acrobaties.

La tradition veut que le **masque** d'Arlequin ait été modelé par Michel-Ange sur celui d'un satyre antique. Il est devenu un demi-masque en cuir noir. Le front et les sourcils sont très nettement arqués, renforçant les joues creusées du pauvre valet toujours affamé. Les yeux, deux ronds minuscules, évoquent la ruse ou la gourmandise. D'ailleurs, le champ de vision restreint par l'étroitesse de ces trous explique la démarche sautillante, par petits pas rapides, du personnage. Souple et prêt à bondir, son masque rappelle la face d'un chat.

Les autres personnages de la *commedia dell'arte*

Pantalon

Origine : Venise

Costume : Vêtu à l'origine d'un long manteau rouge, la *zimara*, il peut porter aussi des habits turcs très ajustés. Son masque doté d'un très long nez le fait paraître comique et ridicule.

Caractère : Pantalon est un vieillard avare. Il peut soudainement devenir vif et méchant, grognon et ambitieux. Marchand crédule, il essaie de cacher son âge et de séduire des jeunes filles. Il se fait toujours exploiter ou tromper par quelqu'un. Son « diable de valet », Arlequin, se joue souvent de lui.

Le Docteur

Origine : Bologne

Costume : Une longue robe et une toque noires, il porte un masque qui ne cache que son front et son nez.

Caractère : Il est gros et gras. Son ventre proéminent l'empêche de se pencher et le gêne pour marcher. Il est tantôt l'ami, tantôt le rival de Pantalon, mais reste généralement moins important que ce dernier. Il ne cesse de baragouiner en latin, mais derrière ses grands discours se cache une profonde ignorance. Il est pédant et ridicule.

Brighella

Origine : Bergame

Costume : Costume blanc, accompagné d'une veste et d'un pantalon large galonnés d'étoffe verte. À sa ceinture, sont accrochés une bourse de cuir et un poignard. Il porte un masque à large moustache.

Caractère : Il est un serviteur malhonnête, dissimulant ses véritables intentions sous un dehors aimable. Il a des points communs avec Arlequin : il est paresseux, rusé, intéressé et amateur de femmes.

Pulcinella

Origine : Naples

Costume : Il est vêtu d'une blouse et d'un pantalon larges et blancs, serrés au-dessus du ventre par une grosse ceinture de cuir, à laquelle un sabre en bois et une bourse sont attachés. Son cou est orné d'une large collerette molle. Il est coiffé d'un long chapeau blanc. Il porte un masque au nez en forme de bec de poulet, crochu et rouge, qui rappelle les origines de son nom.

Caractère : Pulcinella, qui signifie « petit poussin », piaille pour attirer l'attention. On raconte que le diable l'aurait pris par le dos puis l'aurait laissé tomber, d'où sa fameuse bosse. Cette dernière rend son apparence horrible, son ventre proéminent et son nez crochu. A priori gentil, il sait se montrer très cruel. Il est bavard et ne sait pas garder un secret, d'où l'expression « secret de Polichinelle ».

Colombine

Costume : Soubrette, elle porte deux jupons, un corsage à rayures et un tablier blanc. On la voit aussi habillée en Arlequine, du fait de son amour pour le valet.

Caractère : Bavarde, vive et intelligente, elle est souvent l'amoureuse d'Arlequin. Comme ce dernier, elle est fondamentalement optimiste. Elle sait utiliser les hommes pour parvenir à ses fins. Vis-à-vis de son maître, elle a un sacré franc-parler et reste libre d'agir à sa guise. Elle est la parfaite alliée de sa maîtresse dont elle favorise les amours.

D'autres personnages appartiennent à la *commedia dell'arte*, **Pierrot** (valet naïf et gauche), **Scaramouche** (vantard et peureux), le capitaine **Matamore** ou **Capitan** (fanfaron et lâche) et les couples d'amoureux aristocrates, **Lelio** et **Isabelle**, appelés aussi **Rosaura** et **Florindo**.

les éditeurs associés

Arlequin est multiple ! Il est donc l'occasion de nombreuses découvertes, recherches, jeux, etc. Voici quelques pistes de travail et de jeux pour les petits et les plus grands à utiliser pour préparer et prolonger la visite de l'exposition *Arlequins* et/ou pour accompagner la découverte du coffret *Arlequins*.

Pistes de recherche - Écriture

Molière et la *commedia dell'Arte*

L'influence de la *commedia dell'arte* sur Molière est si remarquable sur ses œuvres que l'on peut sans conteste affirmer que ce dramaturge français a contribué à l'histoire de ce genre. On retrouve ainsi les fameux valets, ou *zanni*, de la *commedia dell'arte*, mais sous d'autres noms. Ainsi, au lieu d'Arlequin, Brighella, Colombine, Rosaura, nous avons Toinette, Dorine, Maître Jacques, Sganarelle, ... Confidents de jeunes amoureux, ils se chargent de faciliter leurs rencontres et leur mariage, et ils critiquent et taquent toujours aussi vivement leurs vieux maîtres colériques. Quant aux médecins, ils sont tournés en dérision... L'on n'a qu'à se souvenir de Don Juan et son valet déguisés en médecin, se moquant de ces gens-là, en affirmant que « ces habits leur donnaient de l'esprit ». Ou encore du « Malade Imaginaire », fabuleuse parodie grotesque de toute la médecine, avec ses jargons incompréhensibles, meubles de l'ignorance, et ses traitements aux seuls lavements et saignées.

POUR LES PLUS GRANDS

- Arlequin et le théâtre de Molière, Marivaux ou Beaumarchais.
- Lecture du poème *Colombine* de Verlaine.
- Une recherche sur le masque (signification, sa présence dans différentes cultures, époques, ses différentes utilisations, son importance de nos jours). Cette recherche peut être accompagnée d'une visite dans les musées (Louvre, Quai Branly, Comédie Française...)

Propositions d'exercices

Avant la visite

Primaire

- Ecrire une chanson en se basant sur le travail fait dans *Tapage nocturne* à partir d'*Au Clair de la lune*. Réécriture avec des jeux de mots ou un changement de registre.
- Inventer les dialogues de *Arlequin et Colombine*

Collège

- Etude sur l'évolution du personnage du valet (Arlequin) de Molière à Marivaux.
- Etude comparative entre la *commedia dell'Arte* et une pièce de Molière (*L'Avare*, *Les Fourberies de Scapin*, *Le Malade imaginaire*...)

Pendant la visite

- Devinettes du type « Qui suis-je » à propos des différents Arlequin de l'exposition et/ou des différents personnages de la *commedia dell'Arte*.

les éditeurs associés

Pistes de travail - Iconographie

- Étude de plusieurs peintres et mouvements artistiques à travers plusieurs représentations d'Arlequin (Degas, Watteau, Picasso, Gris, Lurçat, Miro...) en complétant avec le travail des illustrateurs. Jeux de recherches d'influences.
- Étude de la couleur et pourquoi pas des pigments avec les professeurs de sciences (chimie)
- Étude des différents matériaux utilisés dans la création plastique.

Propositions d'exercices

Avant la visite

Maternelle

- Colorier les losanges du costume d'Arlequin à partir d'une grille.

Primaire et Collège (6ème et 5ème)

- Fabriquer ou dessiner des masques (pâte à sel, papier maché, carton...)
- Dessiner un personnage à partir des descriptions (avec de la peinture, crayon, papier crépon, différents matériaux...)
- Fabriquer une marionnette (carton et agrafes...)
- Dessiner un arlequin en fonction d'un trait de caractère donné par l'enseignant.
- Dessiner un objet ou un personnage à partir de formes géométriques.

Pendant la visite

- Lors de l'exposition, trouver les différents matériaux utilisés pour les Arlequins.
- Donner trois adjectifs pour décrire chaque Arlequin.
- Trouver dans chaque Arlequin un objet.
- Rechercher dans les Arlequins et les illustrations des histoires, les éléments caractéristiques d'Arlequin présentés au dos de ce document.

Editeurs Associés

Fontaine ô Livres
Rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
info@lesediteursassocies.com

Chandeigne (Anne Lima)
10, rue Tournefort
75005 Paris
tél. 01 43 36 34 37
fax 01 43 36 78 47
chandeigne@wanadoo.fr
www.editions-chandeigne.com

Esperluète éditions (Anne Leloup)
9 rue de Noville
5310 Noville-sur-Mehaigne – Belgique
tél. 0032 81 81 29 84
fax 0032 81 81 10 16
esperluete.editions@skynet.be

Points de suspension (Brigitte Cazeaux)
40, rue Damrémont
75018 Paris
tél. 01 39 78 49 10
editionspointsdesuspension@wanadoo.fr
www.pointsdesuspension.com

Quiquandquoi (Jean-Marie Antenen)
Rue Chabrey 12
1202 Genève
Suisse
tél. 0041 (0)22 733 93 55
quiquandquoi@bluewin.ch

Les oiseaux de passage (Gaël Rougy)
138 rue de la Roquette
75011 Paris
tél./fax 01 43 72 47 03
rougy@wanadoo.fr
www.lesoiseauxdepassage.com