

Maison de la Robert-Houdin **BLOIS** Magie

Labellisé Musée de France



musée de France

SAISON 2012

Une exposition inédite
"Au fil des Marionnettes"

DOSSIER DE PRESSE

tél : 02 54 90 33 33 - www.maisondelamagie.fr

Service de presse Danielle ESCHER / danielleescher@sfr.fr / tél : 01 46 40 08 13 et 06 12 08 00 90





SAISON 2012

Maison de la Magie Robert-Houdin

DOSSIER DE PRESSE

Exposition "Au fil des Marionnettes"



SAISON 2012

Du 7 avril au 23 septembre

et du 27 octobre au 7 novembre 2012

Au fil des Marionnettes BLOIS

A travers les 5 niveaux et les 2000 m² de la Maison de la Magie de Blois, découvrez la passionnante histoire des marionnettes européennes et ses grands personnages, à travers une collection exceptionnelle.

Une déambulation interactive, dans l'ambiance des spectacles forains et de music-hall, guidée par le célèbre Pinocchio.

2 › Présentation générale

Une collection très vivante
Une scénographie théâtrale
Des espaces interactifs

SOMMAIRE

3 › Portraits

Dominique et Christian Bertault *collectionneurs*
Yvan Raduszenska *scénographe*
Kritof Le Garff *marionnettiste*
Christian Gabriel *ventriologue*

4 › Au pays des marionnettes

Des origines antiques au monde forain
Les différents types de marionnettes

5 › Les secrets de Polichinelle

Pulcinella devient Polichinelle
Karagöz, le Polichinelle turc
Punch, le bouffon anglais
Kasperek, le héros tchèque

6 › Des marionnettes à visage humain

Guignol, notre miroir
Lafleur, symbole de l'identité picarde
Les Pupi de Sicile

7 › Les marionnettes de cabaret

Du répertoire théâtral aux numéros de variétés
La marionnette magicienne
Le ventriologue

8 › Les marionnettes contemporaines

Les marionnettes font leur cinéma
Le théâtre d'objets

9 › Les "plus" de l'exposition

Des supports de visite interactifs (un livret jeux offert aux enfants)
Le journal de l'exposition
Un sketch original
Une lithographie sur Pinocchio

10 › Un riche programme complémentaire

22.04 > *Projection cinéma et présentation de marionnettes*
"Ciné goûter", avec la projection de "7, 8, 9 Boniface"
25.04 > *Atelier familial* "Les marionnettes du monde se racontent"
02.05 > *Atelier familial* "La marionnette dans tous ses états"
19.05 > *La Nuit des Musées* "Soirée marionnettique"
04.08 > *Déambulation urbaine* "Le Polichinelle public"
05.08 > *Spectacle et parc interactif* "Ainsi font les marionnettes!"
07.10 > *Spectacle* "La Note muette"
06.11 > *Atelier familial* "Marionnettes mécanisées"

11-12 › Iconographie presse

13 › Renseignements pratiques



SAISON 2012

Maison de la Magie Robert-Houdin

DOSSIER DE PRESSE

Exposition "Au fil des Marionnettes"

Présentation générale

Une exposition inédite "Au fil des marionnettes"

Collections Dominique & Christian Bertault et Musée du Théâtre Forain d'Artenay
Avec la collaboration du ventriloque Christian Gabriel



L'origine des marionnettes remonte à la plus haute antiquité et se confond avec les premières "manifestations magiques". Douée de parole, la marionnette prend vie grâce au manipulateur, improvise et captive son public.

Elle est d'abord utilisée à des fins religieuses, en atteste l'étymologie du mot marionnette, dérivée de Marie, qui donne Petite Marie. Fortement influencée par le théâtre populaire italien de la Commedia dell'arte, elle deviendra avec les époques, de plus en plus sophistiquée, sans jamais perdre de son pouvoir satirique toujours vivace grâce à l'émission *Les Guignols de l'info*.

Présentée pour la première fois à la Maison de la Magie, la magnifique collection de Dominique et Christian Bertault, anciens montreurs professionnels, vous conduira au cœur de la tradition européenne des marionnettes. Guidés par l'universel Pinocchio, vous irez à la rencontre d'autres personnages célèbres : l'insolent Polichinelle et ses "cousins", le frondeur Guignol, le gai Lafleur...

Une collection très vivante

Sur trois siècles, les marionnettes à gaine, à tringle et à fils se dévoilent tour à tour, dans des décors évoquant les troupes foraines d'antan et les spectaculaires attractions de cirque ou de music-hall. Les exploits des marionnettes épiques siciliennes ou liégeoises, inspirés des récits chevaleresques, rivalisent avec ceux des marionnettes acrobates, magiciennes ou ventriloques, symboles de l'âge d'or du théâtre de variétés.

Dans une féerie de couleurs et de tissus, plus de deux cents marionnettes reprennent vie, entourées de toiles peintes, de castelets, d'affiches, de programmes, de livres, de costumes et autres objets décoratifs. Parmi les rares curiosités, citons un Polichinelle de la fin du XVIII^e siècle et une étonnante marionnette à métamorphose en tôle peinte prêtée par le Musée du Théâtre Forain d'Artenay.

Une scénographie théâtrale

Pour mieux rendre compte du très riche univers des marionnettes et de l'ambiance foraine, le scénographe et plasticien Yvan Raduszenska a opté pour une présentation théâtrale et aérienne. Accrochages sous forme de mobile ou de tablette, présentoirs à costumes conçus sur mesure sont autant de solutions scéniques qui permettent de restituer l'effervescence des spectacles de marionnettes.

De nombreux castelets rappellent par ailleurs que les marionnettes pour enfants côtoient depuis le XIX^e siècle les créations professionnelles. Tableau phare de l'exposition, la reconstitution animée de l'affiche du Théâtre Bijou surprend par la vraisemblance de ses marionnettes de cirque !

Des espaces interactifs

Personnage central de l'affiche de l'exposition et digne fils du pédagogue Carlo Collodi, l'universel Pinocchio renseigne les visiteurs (signalétique, cartels).

L'installation au cœur de l'exposition d'un espace de création interactif décoré de marionnettes jouets, offre au jeune public l'occasion de développer une approche plastique et théâtrale des marionnettes. Un castelet est mis à la disposition des jeunes visiteurs qui peuvent jouer à l'apprenti marionnettiste. Des histoires illustrées et des fiches pédagogiques sont proposées ainsi que de petites fournitures pour réaliser des pantins sur place.

Certaines marionnettes sont en mouvement dans leur décor ou sont filmées quand leur fonctionnement est plus élaboré, ajoutant à la magie de l'ensemble. Pour que l'illusion soit complète, plusieurs installations optiques de marionnettes ponctuent le parcours (recomposition visuelle, jeu de miroirs...).



Portraits

**Dominique et Christian Bertault**
Collectionneurs

Né à Tours en 1946, **Christian BERTAULT** grandit dans un environnement artistique, entre un père magicien et une mère décoratrice. Il est par ailleurs apparenté à la famille Ener's, marionnettistes forains de génération en génération. D'abord photographe et magicien de cœur, il concrétise sa passion en 1976, avec une saison à l'Appolo-Circus (Grande-Bretagne) comme illusionniste.

De véritables dons de manipulateur lui sont nécessaires pour présenter le numéro de marionnettes à fils qu'il crée, l'année suivante avec Dominique, son épouse: une prestation de music-hall décoiffante nécessitant une grande dextérité!

Jusqu'en 1985, de prestigieuses "pistes" à travers l'Europe les accueillent, de Glasgow à Stockholm, en Belgique ou en Hollande. Des Tournées à travers la France confirment leur talent de marionnettiste : première partie de Howard Buten "Buffo" à l'Olympia.

En 1986, Dominique et Christian créent *Prestige et Passion Expositions* et lancent sur la route une exposition itinérante sur l'histoire de la marionnette. Plus de 300 sujets anciens, de collection, à fils, à tringle, à gaine, des théâtres, des castelets sont montrés au public. Dans les années 90, deux nouveaux thèmes voient le jour: "Passion Cirque" et "Histoires de Magie..." donnant lieu à de nombreuses présentations à travers la France.

Christian Bertault intervient également en qualité d'expert dans le cadre de ventes aux enchères de marionnettes. Il s'agit de sa première exposition dans un musée public dédié aux arts magiques.

**Yvan Raduszenska** Scénographe

Yvan RADUSZENSKA est né en 1970 près de Strasbourg, d'un père passionné de magie. Après des études de peinture au Musée de Chartres, il entre au Lycée du livre et des arts graphiques Maximilien Vox à Paris puis à l'Institut des Arts Visuels d'Orléans.

A partir des années 2000, il travaille comme plasticien scénographe auprès de différentes compagnies du Loiret (Les fous de Bassans, Krizo théâtre, Toutes directions...) **et collabore avec différents metteurs en scène** (Christian Sterne, Yves Javaut, Philippe Lanton...) **sur une cinquantaine de décors et machineries qu'il conçoit et réalise pour la plupart.** Il a mis en page le livre consacré au théâtre forain de Jean Créteur *Mon théâtre Forain*.

En 2008, il arrête la scénographie de théâtre et se consacre à la peinture afin de réaliser un projet qu'il repoussait depuis 1985: peindre *La divine comédie* de Dante en un seul tableau. L'exposition *Au fil des marionnettes* lui donne l'occasion de concilier sa passion pour le théâtre et la création plastique.

**Kristof Le Garff** Marionnettiste

Kristof LE GARFF débute sa formation de comédien dans la compagnie Le Diable Noir d'Olivet (Loiret). Puis

il entre au Conservatoire d'Orléans, où il étudie de 1989 à 1991. Il obtient, en 1997, une Licence de Lettres et Théâtre à l'Institut d'Etudes Théâtrales Sorbonne Nouvelle à Paris. Il complète son apprentissage en art dramatique en participant à de nombreux stages (stage de clown, théâtre, "Voix et Chants", conte) en France et en Europe.

Il a participé à de nombreuses créations en qualité de comédien, conteur et marionnettiste. Ses activités professionnelles se partagent entre la scène et l'encadrement pédagogique, pour lequel il anime de nombreux ateliers.

Son dernier spectacle actuellement en tournée est une adaptation pour masques et marionnettes de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo et il a récemment exposé les décors de ses spectacles de marionnettes à la Galerie du Château de l'étang de Saran (*La Ronde des 4 saisons*, du 3 décembre 2011 au 8 janvier 2012).

**Christian Gabriel** Ventriloque

Christian GABRIEL est sans nul doute l'un des meilleurs ventriloques français actuels. Il découvre sa vocation vers l'âge de 7 ans, entame une carrière professionnelle en 1988, se perfectionne aux USA et au Canada avant de se produire dans les plus grands music-hall parisiens (Les Folies Bergères...).

Habitué des médias avec deux saisons passées au Plus Grand Cabaret du Monde, il a participé à plus de 250 émissions télévisées françaises et étrangères. Il obtient en 2002 le 1^{er} prix du championnat de France de magie et ouvre son propre cabaret en 2005.

Christian Gabriel se sépare rarement de son singe Fredy, marionnette tendre et insolente, autour de laquelle il monte en 2010, un show complet avec de grandes illusions avant de faire une brève apparition au cinéma dans *Bienvenue à bord* en 2011. Avec lui, les marionnettes ont une âme, une voix... et ne manquent pas d'humour!



Au pays des marionnettes



Des origines antiques au monde forain

Les plus anciennes marionnettes semblent provenir d'Asie et notamment d'Inde et de Chine, vers 3000 ans avant JC. D'abord utilisées à des fins religieuses, elles illustrent les mythes fondateurs puis les exploits des héros légendaires, devant un public encore largement illettré.

Dans la Rome antique, un personnage comique, interprété par un acteur ou une marionnette, devient très populaire. Il s'agit de Mucci ou Maccus, qui incarne tous les défauts de l'être humain ; il sera l'ancêtre de Polichinelle.

En français, le mot marionnette prend sa signification actuelle au Moyen Age. Dérivé de Marie, il devient "Petite Marie", une poupée qui figurait la Vierge Marie pour jouer des épisodes bibliques dans les églises. La version anglo saxonne ne retient pas cette connotation religieuse mais la traduction du mot poupée (puppet en anglais, puppe en allemand). Durant le haut Moyen Age, les marionnettes restent silencieuses.

Maccus
(extrait de l'Histoire du théâtre italien de Riccoboni)



Polichinelle - vers 1920 - H 38 cm
© collection C. Et D. Bertault



Il faut attendre l'an mil pour qu'elles interviennent par leurs répliques et qu'elles coupent le monologue des comédiens. On voit apparaître à cette époque des pièces écrites adaptées aux marionnettes.

De petits décors accueillent ces premières représentations : le castelet ("petit château" en provençal) d'origine italienne se généralise et reste encore aujourd'hui très prisé des marionnettistes.

A partir du XIII^e siècle, les marionnettes entrent à l'église et jouent devant l'autel des spectacles inspirés de l'Evangile. Mais sous l'influence de la contre réforme catholique, ces personnages à succès sont interdits en 1647 par le roi Louis XIV, obligeant les montreurs de marionnettes à se produire dans les foires et les jardins publics. Le répertoire se rapproche alors peu à peu du théâtre d'acteur.



Les différents types de marionnettes

Les marionnettes sont de petites figurines articulées représentant un être humain, un animal ou une chose. Elles sont actionnées par des fils, des ressorts, des mécanismes divers ou même simplement à la main.

On distingue principalement les marionnettes manipulées par le bas (gaine, marotte, muppets) ou par le haut (tringle, fils, planchette).

LA MARIONNETTE A GAINE, originaire d'Italie (burrattini en italien) est composée d'une tête et d'un corps et s'enfile comme un gant. Dépourvue de jambes, son costume souple lui donne une grande amplitude de gestes possibles. Le montreur joue les bras levés, habituellement dissimulé par un castelet. La "gaine" est truculente, bavarde et active. Elle se bagarre volontiers, s'énerve beaucoup et fait activement participer le public ; Guignol et Punch en sont les plus fameux représentants !

LA MAROTTE se caractérise par une tête fixée sur un bout de bois qui constitue l'axe du corps. Ce bâton permet, par simple rotation, de faire pivoter la marionnette sur elle-même.

Souples et malléables, **LES MUPPETS** (contraction de marionnette et puppet) imaginées par Jim et Jane Henson, font leur première apparition impertinente en 1954, à la télévision américaine. La plus célèbre d'entre elles, Kermit la grenouille, intervient toujours dans certains talk shows de grande écoute ! La main du manipulateur les habite entièrement et leur permet d'avoir des expressions de physionomie, comme d'ouvrir ou de fermer la bouche.

On prend de la hauteur avec **LA MARIONNETTE A TRINGLE**, suspendue et manipulée par une forte tige de fer fichée au sommet de la tête. Technique traditionnelle des marionnettes picardes (Lafleur), belges (Le Barbizier à Liège, le théâtre Toone de Bruxelles) et siciliennes, elles sont articulées et mues essentiellement par effet d'inertie dû à leur poids.



Muppet Sherlock
© collection C. Et D. Bertault



Punch et Judy
marionnettes à gaine anglaise
vers 1920, 25 à 30 cm
© collection C. Et D. Bertault

LA MARIONNETTE A FILS se développe en Angleterre, au début du XIX^e siècle. L'accrochage des fils au contrôle ou attelle, obéissait à une technique autrefois secrète, d'où le terme ensecrètement. Aristocrates de la marionnette, les poupées à fils furent très utilisées pour les spectacles d'opéra, de variétés et de music-hall très proches du théâtre d'acteur.

Très anciennes, **LES MARIONNETTES A LA PLANCHETTE** furent, jusqu'au XIX^e siècle, animées par des enfants qui s'accompagnaient d'un tambourin, d'un fifre ou d'une cornemuse. Retenues par le milieu du corps à un fil noué au genou du montreur, elles se livraient sur la planchette à des danses désordonnées souvent drôles.

LE THEATRE D'OMBRES, qui consiste à projeter des formes sur un écran avec une source lumineuse, demeure la plus ancienne représentation de théâtre de marionnettes. Originaires d'Inde, celles qu'on appelle communément les ombres chinoises, se sont répandues en Birmanie, Thaïlande, Laos, Indonésie (wayang kulit), sur les îles de Java, Bali et Lombok mais aussi en Turquie et en Grèce.

D'autres techniques sont aujourd'hui utilisées dans le théâtre contemporain comme les marionnettes sur tables, les marionnettes objets ou de papier.



Les secrets de Polichinelle



Pulcinella devient Polichinelle

Vers 1610, l'italien Giovanni Briocci arrive en France avec ses burattini (marionnettes à gaine). Devenu Jean Brioché, il ouvre à Paris, en 1650, les premiers théâtres de marionnettes aux foires St Laurent et St Germain dont la notoriété grandissante l'amène à se produire à la cour royale en 1669. De cette époque date la place prépondérante des marionnettes à mains en France. Sa marionnette la plus célèbre s'appelle Polichinelle, issue du Pulcinella de la commedia dell'arte (lui-même descendant de Maccus).

La commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire italien apparu vers 1528, avec les premières troupes de comédie à masque. Interprétée par des "acteurs de métier", elle est basée en partie sur l'improvisation. Certains de ses personnages principaux – Pantalon, les Zani (valets), le Docteur, Arlequin, Pulcinella, Scaramouche – passent rapidement dans le répertoire des marionnettes.

Sorte de Pierrot vêtu d'un ample vêtement blanc, coiffé d'un chapeau à larges bords et recouvert d'un demi masque au nez long et recourbé, Pulcinella (qui signifie "jeune coq") est le plus célèbre d'entre eux. Il n'est pas rare que les marionnettes concurrencent les acteurs sur une même place publique dans l'Italie du XVI^e siècle! **Provocateur et ironique, le Polichinelle français se reconnaît à sa double bosse, sur le ventre et dans le dos, son nez et son menton crochus.** Il porte un bicorne multicolore et empanaché, dont les couleurs rouges et jaunes sont celles des soldats espagnols. Sa voix déformée à l'aide d'une "pratique", sorte de petit sifflet métallique, lui permet toutes les impertinences. A l'époque de la Fronde, sous le règne de Mazarin, Polichinelle devient même le porte-drapeau du peuple parisien. La liberté de ton de Polichinelle va se répandre dans de nombreux pays : Don Cristobal Polichinela en Espagne, Kasperl en Allemagne et en Autriche, Petrouchka en Russie...

Polichinelle à tringle italien
fin du XVIII^e siècle - H 55 cm
© collection C. & D. Bertault



Polichinelle - années 30 - H 50 cm
© collection C. & D. Bertault



...Karagöz, le Polichinelle turc

Apparu en Orient vers le XII^e siècle, Karagöz, qui signifie "œil noir", est le plus célèbre personnage du théâtre d'ombres turc. Traditionnellement conçu en peau de chameau découpée, rehaussée de traits tracés à l'encre de Chine, il se caractérise par sa bosse, un nez en bec de perroquet, une barbe noire et un menton en galoche. Violent et trompeur, il incarne l'homme du peuple illettré proche du public tandis que son compagnon Hacivat représente la classe éduquée. Le théâtre de Karagöz est toujours joué en Turquie, plutôt à destination du jeune public.



...Punch, le bouffon anglais

En Angleterre, les marionnettes furent toujours très populaires. Polichinelle traverse la Manche vers 1670 et devient Mister Punch (Punchinelle), un bossu habillé en bouffon, au nez crochu touchant presque le menton. Affublé d'un bâton aussi grand que lui, Punch martyrise sa femme Judy, son enfant Baby et son chien Toby mais les anglais en raffolent.

Sorte de fou du roi, il rosse aussi bien ses amis que ses ennemis : gendarmes, juge, croque-mort... Il a donné son nom en 1841 à un hebdomadaire satirique (disparu en 2002) dont l'ambition, par ses caricatures et ses dessins, était de dénoncer tous les abus. Chaque 8 mai, des représentations de Punch sont toujours données dans les jardins anglais!



...Kasperek, le héros tchèque

Kasperek manifeste toujours une grande joie de vivre et se laisse parfois emporté par sa vivacité, néanmoins tempérée par sa sagesse et son bon sens. Sans peur et sans reproche, il ne se lasse pas de combattre pour la liberté et la justice. Son faire-valoir se nomme Skribolf. La qualité du cinéma d'animation de marionnettes tchèque est mondialement connue, grâce à des pionniers comme le créateur Jiri Trnka (*Songe d'une nuit d'été*, *Prince Bayaya*).



Punch, marionnette à gaine anglaise
années 80 - 58 cm
© collection C. & D. Bertault



Karagöz turc - 1950 - 34 cm
© collection C. & D. Bertault



Kasperek tchèque à fils - années 2000 - 40 cm
© collection C. & D. Bertault



Des marionnettes à visage humain

Personnages du Guignol - fin XIX^e siècle - H 45 cm
© collection C. & D. Bertault

Guignol, notre miroir

Guignol est né vers 1808, à Lyon, imaginé par Laurent Mourguet. Après la convention, cet ancien canut (ouvrier de la soie) en faillite dut se reconvertir en saltimbanque et arracheur de dents. Laurent Mourguet utilisait alors Polichinelle pour attirer les badauds. C'est vers 1805 qu'il se consacre uniquement aux marionnettes. Il crée d'abord le personnage de Gnafron (qui vient de "gnafre", savetier en parler lyonnais) à l'image de son premier partenaire de spectacle, "le père Thomas": gros nez écarlate, signe d'ivrognerie, menton mal rasé et tignasse rousse hérissée!

Trois ans plus tard, c'est au tour de Guignol, avec son nez court et ses pommettes saillantes: son nom pourrait provenir de Chignolo, village lombard mais aussi du qualificatif "guignolant" (drôle), un canut fort en gueule. **Ce personnage réunit tous les caractères de l'ouvrier lyonnais: son accent, sa verve, sa vivacité, ses répliques et ses formules imagées.** Bientôt apparaissent les compagnons de Guignol, une épouse Madelon, des amis, un propriétaire, le concierge, puis le gendarme, le juge. Il a beaucoup d'ennuis d'argent mais vient en aide à tous ceux qui en ont besoin. Son argument frappant est le bâton, qu'il appelle aussi sa tavelle, qui règle rapidement bien des problèmes.

Guignol porte le costume traditionnel des ouvriers de la soie; la veste de bure à boutons dorés et haut collet et le catogan tressé ("sarsifis") lui donnent une allure distinguée et fait de lui l'ambassadeur de l'élégance lyonnaise. **Au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle, Guignol se diffuse en Europe, grâce aux montreurs de marionnettes parisiens, ce qui atténue le caractère typiquement lyonnais du personnage.** Les *Guignols de l'info* perpétuent aujourd'hui ce franc parler, en caricaturant avec humour les personnalités politiques et du spectacle.



La fleur, symbole de l'identité picarde

La fleur apparaît en Picardie entre la fin du XVIII^e siècle et le début de l'Empire, comme valet de comédie. Un valet amiénois portant ce nom aurait injustement payé de sa vie la perturbation par son maître d'une procession le 15 août 1648. Le personnage est créé par l'ouvrier Louis Belette et apparaît pour la première fois dans un spectacle de nativité. Il est muni d'une tringle, de fils de manipulation pour les bras et pour la jambe droite. Il porte l'habit à la française du XVIII^e: tricorne bordé de rouge, jabot, gilet à ramages, bas blancs et larges souliers redoutables. Il est d'un caractère vif et goguenard, se révèle menteur, buveur et clôture ses aventures par un méchant coup de pied à la figure des gendarmes. Il a à son répertoire, plusieurs piécettes, chef-d'œuvre de naïveté et de finesse.

Aujourd'hui, le théâtre permanent Ché Cabotans d'Amiens est le digne représentant de la culture picarde en France et à l'étranger.

Les Pupi de Sicile

De Palerme à Catane, les montreurs de marionnettes ont adapté jusqu'à nos jours les histoires des croisades en d'interminables épisodes à rebondissements, pleins de monstres, d'enchantements, de combats entre sarrasins et chrétiens. Les pupi siciliens, sont en général équipés d'un fil métallique tenant le bras gauche et d'une seconde tringle fixée à la main droite tenant l'épée. La taille des personnages varie selon leur importance sociale, elle peut atteindre 1m20 de haut, Charlemagne étant le plus grand.

L'histoire est prise beaucoup moins au sérieux, avec les marionnettes liégeoises. Tchanchès, héros local, mêle son grain de sel à l'épopée, et au besoin, règle le conflit à sa manière.



Paladin de Palerme, marionnette à tringle sicilienne - années 50 - 66 cm
© collection C. & D. Bertault



La fleur à tringle - 1940 - H 41 cm
© collection C. & D. Bertault



Castelet guignol, gendarme et bougnat
1900 - H 110 cm
© collection C. & D. Bertault



Les marionnettes de cabaret

Maurice Chevalier marionnette
du théâtre des Pajot Walton's
1930, 70 cm
© collection C. & D. Bertault



Clown au violon bleu - H 75 cm
© collection C. & D. Bertault

Laurel, marionnette à transformation
vers 1950, 55 cm
© collection C. & D. Bertault



La marionnette magicienne

Marionnette et magie ont des origines communes avec les statues mécaniques de l'antiquité. Il n'est donc pas étonnant que la magie figure parmi les thèmes fétiches des marionnettistes.

Pièce maîtresse de l'exposition de la Maison de la Magie, le **physicien ou magicien chinois**, est une marionnette à fils créée et fabriquée par Marie et Samuel Dulaar entre 1925 et 1930 et exploitée jusqu'en 1935. Magnifiquement costumée, elle **réalise plusieurs tours de magie (filmés)** grâce à la manipulation du marionnettiste. Elle évoque la mode du mystère de l'Extrême-Orient et de la Chine en Europe au début du XX^e siècle, dans la filiation des automates présentés sur scène à l'époque de Robert-Houdin (son célèbre Antonio Diavolo, marionnette automate voltigeur).

L'histoire de Marie et Samuel Dulaar est liée à Blois, ville étape de leurs tournées et dernier point d'attache de leur théâtre forain, le théâtre des Lilliputiens, immobilisé en 1939 par la guerre. Leurs spectacles se composaient de représentations de contes (Petit Poucet, Chat Botté, Petit Chaperon rouge...) complétées par des marionnettes à transformation, en tôle peinte. En 1947, les Dulaar se séparent de leur matériel de théâtre racheté par le Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris.

Le ventriloque

Le ventriloque est considéré comme un illusionniste : dans ses numéros, il prête voix à une marionnette avec laquelle il dialogue, sans paraître bouger les lèvres. Celle-ci semble dotée d'une voix propre et de vie autonome. L'artiste est tour à tour comédien et montreur. La ventriloquie nécessite des techniques d'apprentissage spécifiques mais ne repose sur aucun don particulier. Pour troubler le spectateur et projeter sa voix à distance, le ventriloque a parfois recours à des accessoires : le téléphone, le ballon gonflé...

Parmi les artistes français renommés, citons Jacques Courtois (années 50-60), Michel Dejeneffe et son Tatayet (années 80) et actuellement Christian Gabriel et son singe Freddy. La ventriloquie fut aussi la première passion du grand magicien américain David Copperfield!

Les numéros de variétés

Après la Révolution, le répertoire des théâtres de marionnettes se diversifie peu à peu. La pratique du marionnettiste devient un métier aux multiples facettes : direction et exploitation du théâtre, construction des marionnettes et de leurs accessoires, metteur en scène, machiniste, acteur, auteur. Sept genres de pièces sont répertoriés : mystère, féerie, mélodrame de fiction ou historique, comédie transposée, parodie, comédie originale.

Le théâtre forain démontable se normalise dans la 2^e moitié du XIX^e. Des orgues populaires et des affiches annoncent les spectacles. Sur scène, les systèmes de jeux peuvent être très perfectionnés à l'image des grands théâtres de féerie. L'orchestre d'un ou plusieurs musiciens joue devant la scène. Les costumes des marionnettes de bois sont soignés, les tissus utilisés sont riches ; ils sont ornés de paillettes, velours, broderies, plumes, aigrettes...

A côté des pièces de théâtre, sont présentées des "parties variées" qui deviennent bientôt des spectacles d'un genre autonome : acrobaties, danse... Apparaissent également des imitations d'artistes contemporains jouant sur les différentes scènes de music-hall, de cirque, de magie ou de foire. Les mécanismes des marionnettes, de type simple pour le théâtre, se révèlent plus complexes pour les numéros spectaculaires de variétés. Figurant parmi les grandes familles de marionnettistes forains, les Pajot (descendants d'un certain Béranger montreur vers 1798) sillonnèrent la France, de génération en génération, se déplaçant jusqu'à 8 wagons pour transporter leur matériel ! Victimes d'un cyclone en 1905, les Pajot-Walton's se tournèrent vers le music-hall et reprirent leurs tournées à travers le monde jusqu'en 1978.



Christian Gabriel et son pirate
© DR



Marionnette ventriloque - entre 1940 et 1950, 88 cm
© collection C. & D. Bertault



SAISON 2012

Maison de la Magie

Robert-Houdin

DOSSIER DE PRESSE

Exposition "Au fil des Marionnettes"

Les marionnettes contemporaines



Les marionnettes font leur cinéma

A la fin du XIX^e, la décadence du théâtre de marionnettes comme distraction populaire coïncide avec l'essor d'un nouveau type de spectacle, le cinéma. La complicité entre marionnettes et images remonte à l'époque du précinéma. Dès 1903, Georges Méliès, dans *La Lanterne magique* (1903), met en scène les personnages de la commedia dell'arte, entre variétés et pantomime, spectacle optique et gestuelle mécanique. Il aborde l'univers des jouets mécaniques en 1908 (*Au pays des jouets*) et la première adaptation de Pinocchio date de 1911 (Giulio Antamaro). La marionnette s'inscrit dans la tradition de la caricature, dont le cinéma image par image, est porteur à ses débuts.

Les maîtres du genre se nomment Emile Cohl, Ladislav Starewitch, Willis O'Brien, Charley Bowers et Georges Pal. En 1933, le film *I am Suzanne* réalise une approche inédite de l'emploi du théâtre de marionnettes en gardant sur un même plan visuel les acteurs de chair et de ficelles. Les marionnettes utilisées sont celles du Théâtre Piccoli de Vittorio Podrecca, mondialement célèbres, avec environ 800 personnages, 1000 costumes et plusieurs centaines de numéros au répertoire !

Plus récemment, l'excellent film *Dans la peau de John Malkovitch* (Spike Jonze, 1999) propose une réflexion passionnante sur la symbolique des marionnettes, notamment autour de la manipulation psychologique de l'artiste devenu lui-même un pantin.



Affiche du Théâtre de Piccoli - H 90 x L 70 cm
© collection C. & D. Bertault

Le théâtre d'objets

Le "théâtre d'objets" désigne un théâtre au centre duquel on trouve non pas la figure humaine mais des objets au sens large, que la dramaturgie privilégie au détriment de la forme verbale. C'est dans les avant-gardes, au début du XX^e siècle, que l'objet acquit véritablement son statut de personnage. Les mouvements futuristes, dada, surréalistes et le Bauhaus donnent à l'objet familier une valeur symbolique et métaphorique autre que sa simple valeur d'usage.

A partir des années 70, le théâtre d'objets et le théâtre de figures continuèrent d'explorer ce chemin, devenu aujourd'hui une pratique commune. Les instruments de musique, les ustensiles de cuisine (Théâtre de cuisine de Marseille), les mains ou les pieds, les fruits et légumes peuvent devenir des personnages.

En France, les exemples de compagnies sont nombreux : le théâtre Manarf, le Vélo Théâtre ou le travail d'Yves Joly dans *Ombrelles et parapluies* où des parapluies divers sont les protagonistes d'une histoire d'amour ayant pour cadre Paris.



Marionnette objet contemporaine - 35 cm
© collection C. & D. Bertault

NEOLUX
L'éclairage à LED

Museo by NEOLUX illumine l'exposition « Au fil des Marionnettes »

Spécialiste français de l'éclairage à LED, NEOLUX apporte régulièrement son savoir-faire et sa maîtrise technique aux musées et aux espaces culturels en matière d'éclairage.

NEOLUX est intervenue pour la mise en lumière de l'exposition « Au fil des marionnettes » de la Maison de la Magie. Grâce aux récentes solutions de la gamme Museo by NEOLUX, Guignol, Pinocchio et autres personnages à fils prennent vie. L'illusion est parfaite !



SAISON 2012

Maison de la Magie

Robert-Houdin

DOSSIER DE PRESSE

Exposition "Au fil des Marionnettes"

Les "plus" de l'exposition

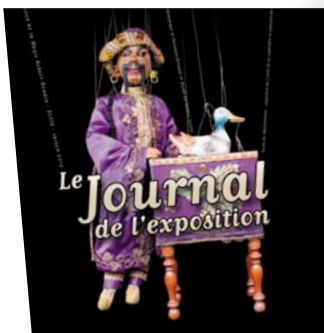


couverture du Livret des Marionnettes © DR



Un livret jeux offert aux enfants Des supports de visite interactifs...

Offert à l'entrée de la Maison de la Magie, le "livret des marionnettes" (16 pages) mêlant jeux, questions d'observations et imagerie, est un outil ludique pour découvrir les secrets de l'exposition. Une signalétique spécifique, sous formes de castelets ou de cartels aux couleurs de Pinocchio vient compléter les explications.



couverture du Journal de l'exposition © DR



Le journal de l'exposition...

Avec son élégant format carré et ses 12 pages en couleurs, le journal de l'exposition aborde les principaux thèmes abordés au cours de la visite et donne à lire d'intéressantes anecdotes sur l'histoire et la pratique des marionnettes. Vous y trouverez de passionnantes interviews de Christian Bertault et Christian Gabriel.



Christian Gabriel © DR



Un sketch original...

Écrit spécialement pour cette exposition par le metteur en scène Yves Javault (auteur d'une trentaine de pièces de théâtre), un savoureux dialogue filmé entre le ventriloque Christian Gabriel et 3 marionnettes, clôture avec fantaisie le parcours principal de la visite. Un amusant clin d'œil au lien prolifique qui unit les marionnettes à l'image !



lithographie en édition limitée - 40x60 cm
Marc Noiroth © Maison de la Magie



Une édition limitée

Une lithographie sur Pinocchio...

Une très belle lithographie de Pinocchio reproduisant une aquarelle peinte par Marc Noiroth, est en vente en édition limitée (format 40 x 60 cm). Dessinateur et peintre autodidacte depuis de nombreuses années, illustrateur de livres, Marc Noiroth puise son inspiration dans l'eau claire de ses aquarelles.



SAISON 2012

Maison de la Magie

Robert-Houdin

DOSSIER DE PRESSE

Exposition "Au fil des Marionnettes"

Un riche programme complémentaire

> Tarif : 5,20 €

A partir de 4 ans

En partenariat avec Ciné'dimanche

DIM. 22 AVRIL / 15H30 / CINÉMA LES LOBIS

Projection cinéma

Ciné goûter

15H30 : présentation de marionnettes - par Kristof Le Garff

16H : 7, 8, 9 Boniface (2011 - France / Allemagne - 42 mn)

Film d'animation de Pierre-Luc Granjon, Antoine Lancieux et Verena Fels



7, 8, 9 Boniface - © DR

> Gratuit sur inscription

Direction des Affaires Culturelles

au 02 54 44 52 15

(limité à 15 enfants, à partir de 8-9 ans)

déjeuner non fourni

DU 23 DU 27 AVRIL / 9H-17H / HÔTEL DE VILLE DE BLOIS

Atelier sur 5 jours

Création d'un film d'animation

Proposé par Ciné'dimanche, Ciclic, avec le soutien de Passeurs

d'Images. Intervenant : Nicolas Bellanger, réalisateur



Nicolas Bellanger - © DR

> Tarifs : enfants 7,50 € / adultes 8 €

(spectacle et visite compris)

> Réservations : 02 54 90 33 32

limité à 30 personnes - A partir de 5 ans

MER. 25 AVRIL / 14H30-16H / MAISON DE LA MAGIE

Atelier familial (démonstrations et improvisations)

Les marionnettes du monde se racontent

par Cécil Egalis, Cie du Petit Bois



Cie du Petit Bois - © DR

> Tarifs : enfants 7,50 € / adultes 8 €

(spectacle et visite compris)

> Réservations : 02 54 90 33 32

limité à 20 personnes - A partir de 6 ans

MER. 2 MAI / 14H30-16H30 / MAISON DE LA MAGIE

Atelier familial (fabrication et manipulation)

La marionnette dans tous ses états

par Kristof Le Garff, Cie Allo Maman Bobo

matériaux de récupération fournis



Cie Allo Maman Bobo - © DR

> Entrée libre

SAM. 19 MAI / 20H-23H / MAISON DE LA MAGIE

La Nuit des Musées

Soirée marionnettique

Déambulation d'un automate vivant, visite animée de l'exposition, démonstrations de marionnettes automates et tours de magie.



Maison de la Magie - © DR

> Accès libre

AVEC DES LYRES D'ÉTÉ

SAM. 4 AOÛT / 16H-18H / CENTRE VILLE

Déambulation urbaine

Le Polichinelle public

Bateleur sur échasses du Krizo Théâtre

Déambulation de 16h à 18h, départ Fontaine place Louis XII



Krizo Théâtre - © DR

> Accès libre

PORT DE LA CREUSILLE

AVEC DES LYRES D'ÉTÉ

DIM. 5 AOÛT / 14H30-19H / BORD DE LOIRE

Spectacle et parc interactif

Ainsi font les marionnettes !

- *Pinocchietta ! Tête de bois !* - de la Cie Al et les Astrolobi

Entre acrobaties, art du clown et commedia dell'arte

- *Manipuloparc* - par la Cie Le Montreur

Premier et unique parc d'attractions destiné aux marionnettes



Pinocchietta - © DR

> Tarif unique : 7 €

> Billetterie : 02 54 90 33 32

Tout public à partir de 5 ans

DIM. 7 OCTOBRE / 16H / MAISON DE LA MAGIE

Spectacle

La Note muette par La Cie du petit Monde

Rejetée par ses pairs en raison de sa différence, une note de musique muette part en quête de rencontres pour tenter d'échapper à son handicap.



La Note muette - © DR

> Tarifs : enfants 7,50 € / adultes 8 €

(spectacle et visite compris)

> Réservations : 02 54 90 33 32

limité à 20 personnes - A partir de 6 ans

MAR. 6 NOVEMBRE / 14H30-16H / MAISON DE LA MAGIE

Atelier familial (secrets de fabrication et manipulation)

Marionnettes mécanisées

par La Cie du petit Monde



Cie du petit Monde - © DR



SAISON 2012

Maison de la Magie

Robert-Houdin

DOSSIER DE PRESSE

Exposition "Au fil des Marionnettes"

Iconographie presse

Visuels en haute définition libres de droit sur demande

au Service de presse D. Escher / tel > 01 46 40 08 13 / email > danielleescher@sfr.fr

Les mentions des crédit photos et légendes complètes sont obligatoires - d'avance merci



> Affiche de l'exposition - 40x60 cm
© Dr. Pêche / Laboratoires CCCP
pour la Maison de la Magie - BLOIS
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-21.jpg



> Polichinelle à tringle italien
fin du XVIIIe siècle, 55 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-02.jpg



> Polichinelle - vers 1920, 38 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-03.jpg



> Punch et Judy, marionnettes à gaine anglaise
vers 1920, 25 à 30 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-04.jpg



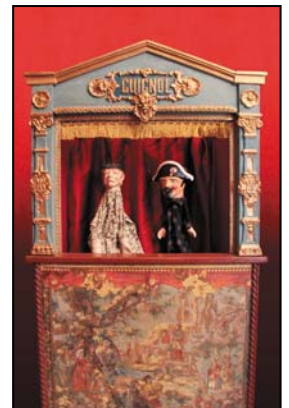
> Paladin de Catane - fin XIXe début XXe siècle
45 cm avec corps 1m20
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-05.jpg



> Marionnette Toone VI de Bruxelles
1920, 90 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-06.jpg



> Lafleur à tringle - 1940, 41 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-07.jpg



> Castelet guignol, gendarme et bougnat
1900, 110 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-08.jpg



> Marionnette cantatrice Music-hall
1970, 80 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-11.jpg



> Marionnette acrobate du Bijou théâtre
1890, 70 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-13.jpg



> Affiche des Walton's - 1925, 120x160cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-14.jpg



> Magicien chinois à fils du théâtre forain
des Lilliputiens - vers 1920, 74 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-16.jpg



SAISON 2012

Maison de la Magie

Robert-Houdin

DOSSIER DE PRESSE

Exposition "Au fil des Marionnettes"

Iconographie presse

Visuels en haute définition libres de droit sur demande

au Service de presse D. Escher / tel > 01 46 40 08 13 / email > danielleescher@sfr.fr

Les mentions des crédit photos et légendes complètes sont obligatoires - d'avance merci



> Marionnette ventriloque
entre 1940 et 1950, 88 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes"
Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-18.jpg



> Théâtre opéra, marionnettes à tringle de la commedia dell'arte
1890, 60 x 70 cm - © collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-01.jpg



> Personnages du Guignol - fin XIXe siècle, 45 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-09.jpg



> Musiciens à fils, Pajot-Walton's - début XXe siècle, 70 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-10.jpg



> Bijou théâtre Cheval - 1890, 60 cm - © collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-12.jpg



> Sorcier et compagnie, troupe des Ener's - 1950, 60cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-15.jpg



> Grand ensemble Pelham puppets
entre 1950 et 1970, de 30 à 90 cm - © collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-17.jpg



> Assiette - fin XIXe siècle © collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-19.jpg



> Marionnette objet contemporaine - 35 cm
© collection C. & D. Bertault
Exposition "Au fil des Marionnettes" - Maison de la Magie - Blois
> MAGIE-BLOIS-2012-20.jpg

**SAISON
2012**

Une exposition inédite "Au fil des Marionnettes"
Un spectacle original "La Journée en folie de Lily et Marcel"



Labellisé Musée de France

Maison de la Magie ^{Robert-Houdin}

1 Place du Château - 41000 Blois

tél 02 54 90 33 33

site www.maisondelamagie.fr

email contact@maisondelamagie.fr



Place du Château - © Ville de Blois

Un patrimoine unique en Europe Plus de 2000 m² sur 5 niveaux

Située face au Château Royal de Blois, la Maison de la Magie Robert-Houdin est ouverte du 7 avril au 23 septembre et du 27 octobre au 7 novembre 2012 (vacances de la Toussaint).



Maison de la Magie en nocturne - © Dr. Pêche

Horaires 2012

• DU 7 AVRIL AU 31 AOUT

tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

• DU 1^{ER} AU 23 SEPTEMBRE

du lundi au vendredi : de 14h à 18h30

samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

• DU 27 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE (VACANCES DE LA TOUSSAINT)

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Tarifs 2012

Adulte 8 € / Réduit 6,50 € / Jeune (6-17 ans) 5 €

Groupe, minimum 20 personnes payantes, adulte 6,50 €

Possibilité de billets combinés à tarifs préférentiels avec le Château royal de Blois et le spectacle Son et Lumière.

Contact - Service culturel

Céline NOULIN : celine.noulin@ville-blois.fr
tél : 02 54 44 51 83 / 06 64 49 75 16

Service de presse

Danielle ESCHER : danielleescher@sfr.fr
tél : 01 46 40 08 13 / 06 12 08 00 90

Accès

En train à 1h40 de Paris

Par A10 : Paris/Blois, 170 km (1h30) et Bordeaux/Blois, 350 km (2h30)

Tours/Blois, 55 km (25 mn) et Orléans/Blois, 55km (25 mn)

Stationnement

Parking souterrain du Château Royal, à 250 m de la Maison de la Magie

La Maison de la Magie Robert-Houdin remercie ses partenaires

