

Imagin'Action - Compagnie du Regard

EXPOSITION

*DE LA COMMEDIA DELL'ARTE...
AU THÉÂTRE MASQUÉ D'AUJOURD'HUI*

*de Frédéric Besnoist, Philippe Pastot
et Jean-François Ringot*

CRÉER UN
ÉVÉNEMENT
CULTUREL...

AUTOUR DU
MASQUE,

CHEZ VOUS !

LES CONCEPTEURS DE L'EXPOSITION

Jean-François Ringot
Photographe et vidéaste

Philippe Pastot
*Créateur de masques,
maquilleur,
comédien et metteur en scène*

L'exposition " De la Commedia dell'arte ... Au théâtre masqué d'aujourd'hui" est née en juin 1986 suite au stage de fabrication de masques en cuir de la Grande Bouvêche, à Orsay (91).

Jean-François Ringot et Philippe Pastot présentent, à l'issue de ce stage, une exposition intitulée alors "A la découverte de la Commedia dell'arte".

Cette exposition marque le début d'une rencontre artistique importante et riche en projets entre les deux hommes.

Ils créent dès 1987 Imagin'Action - Compagnie du Regard, regroupant comédiens, conteurs, metteurs en scène, plasticiens, auteurs, scénographes, photographes et musiciens professionnels, pour défendre un théâtre et une culture populaires.

En 1994, Frédéric Besnoist, dessinateur et plasticien, rejoint l'équipe de cette exposition pour l'enrichir de ses dessins et aquarelles.

*Depuis sa création, Imagin'action - Compagnie du Regard travaille autour de 4 axes forts:
Création - Formation - Evénement - Exposition
Pour en savoir plus : <http://imaginaction.free.fr>*

Contenu de l'exposition

La venue de l'exposition peut s'associer et s'adapter à des thèmes aussi variés que Venise, le Carnaval, le Théâtre gestuel, l'Italie, la Commedia dell'arte, Masques et transformations...

- Les étapes de fabrication des masques en cuir empruntées à la tradition de la Commedia dell'arte:

Plâtres, terres, bois, cuirs, outils

- Le monde magique de la Commedia dell'arte et ses personnages:

Gravures, photographies, dessins, aquarelles, objets, costumes, textes historiques...

- Spectacles masqués pour l'inauguration ou votre programmation culturelle

- Atelier vivant de l'artisan

Rosette en Arlequine et le Docteur gravure éditée par Poilly (1626-1690)

SON CONTENU EST A LA FOIS ARTISTIQUE, SOCIOLOGIQUE, LUDIQUE, HISTORIQUE ET PÉDAGOGIQUE. C'EST L'OCCASION DE CRÉER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL CHEZ VOUS !

L'exposition propose une grande diversité de moyens d'expression.

Elle manifeste le souci d'adapter chaque support à une compréhension pédagogique et offre des possibilités d'échanges directs et de rencontres avec le public.

L'EXPOSITION PRÉSENTE ...

- des objets en vitrines : 50 masques en cuir, 30 masques en bois, 20 matrices en bois, des moulages en terre et en plâtre, des outils, des sculptures
- 30 photographies noir et blanc et couleur, ainsi que 30 gravures anciennes portant sur les personnages masqués de la Commedia dell'arte de Callot, Watteau, Maurice Sand, Gillot, Bayart, et bien d'autres...
- 20 dessins et aquarelles sur les personnages contemporains masqués
- 15 textes encadrés portant sur l'origine des masques, la Commedia dell'arte, les personnages, les spécificités du jeu masqué, les canevas...
- 7 costumes d'après les gravures de Maurice Sand "Masques et Bouffons"
- 1 toile peinte de 4x2 m et 4 toiles peintes de 2 x 1m : Polichinelle, Tieppolo
- un DVD : "création d'un masque en cuir" de 13 minutes sur les étapes de fabrication d'un masque en cuir
- des démonstrations publiques sur les techniques de fabrication d'un masque :
espace d'échange et de rencontre
un ATELIER VIVANT DE L'ARTISAN
- des visites guidées avec les scolaires (un dossier pédagogique et des documents ludiques pour les jeunes sont à votre disposition)
- des stages de fabrication de masques, jeu masqué ou Commedia dell'arte
- des conférences et des débats.

CONFÉRENCES ET DÉBATS

Philippe Pastot propose, durant deux heures, d'aborder les thèmes ci-dessous avec DVD et masques.

Cette rencontre avec le public offre la possibilité de débats, analyses, réflexions et commentaires.

L'ORIGINE DES MASQUES

LA COMMEDIA DELL'ARTE

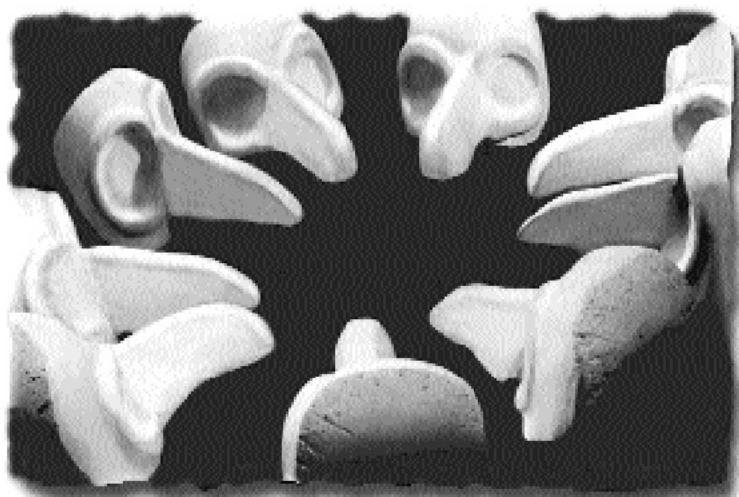
L'ESPRIT DE TROUPE

PERSONNAGES ET POUVOIRS

ÉCRITURE DES CANEVAS

FABRICATION DES MASQUES EN CUIR

LES SPÉCIFICITÉS DU JEU MASQUÉ

La Commedia dell'arte

Que veut dire Commedia dell'arte ?

Arte signifie en italien "art" mais aussi "savoir faire", "métier", "corps de métier". Comédie jouée par des gens de métier, d'où la naissance du professionnalisme (le premier contrat est signé vers 1550).

Art de l'acteur, art du théâtre. Beaucoup d'autres noms ont illustré la Commedia dell'arte : Commedia popolare, Commedia a soggetto (du sujet, du canevas), Comédie des masques, Comédie improvisée...

L'origine de la Commedia dell'arte vient probablement de l'idée de retenir l'attention du public par l'improvisation pour le divertir, lui dire des poèmes, lui vendre des produits, dénoncer les abus de pouvoirs...

Pour attirer il faut être visuel et sonore! D'où l'importance des chants, danses, musiques, acrobaties, parades, costumes colorés et inventifs, et des masques.

Les farceurs, les tragiques, les poètes, les marchands, les bonimenteurs, les charlatans d'Athènes qui vendent leur camelote, les joueurs d'Atellanes de Rome qui jouent avec des masques forcés sont les ancêtres des improvisateurs italiens.

Les joueurs d'Atellanes qui improvisaient des pièces d'après un scénario étaient protégés des Dieux et des lois comme les troupes italiennes étaient protégées par les nobles de l'époque, l'équivalent de nos mécènes actuels.

Dans les amphithéâtres grecs et romains, les masques étaient des porte-voix. Ils permettaient aux acteurs d'être entendus (grande bouche du masque) et vus (cothurnes) par tout le public.

Avant l'arrivée du masque, les acteurs du théâtre antique étaient barbouillés d'une couleur inséparable de leur rôle. Peut-être l'origine de la couleur des masques de la Commedia dell'arte.

La Commedia dell'arte est surtout l'étude des caractères réels.

Ces comédies improvisées sont nées, dans toute l'Europe, à la fois dans la rue et sur les tréteaux, pour le peuple, dans les théâtres de ville et de cours pour les souverains et l'aristocratie.

Les masques et l'improvisation des canevas ont su séduire tous les publics. Cette forme théâtrale est la seule en Occident à avoir adopté le port constant du masque et créé ainsi la reconnaissance de types sociaux : les personnages et leurs pouvoirs.

Ainsi on découvre au théâtre, comme dans la vie, ce rapport toujours existant entre le pouvoir de l'argent (El Magnifico, Pantalone) et le peuple en survie sans pouvoir (Zanni, Arlequin).

Les autres masques représentent le pouvoir intellectuel (Doctore), le pouvoir militaire (Capitaine) et l'arrivée des jeunes femmes au théâtre avec son pouvoir d'émancipation (La Servante).

Nous n'oublierons pas les contre-masques des amoureux (nos adolescents actuels) pris entre le pouvoir de l'argent (leurs parents) et celui inestimable de l'amour.

REVUE DE PRESSE

Aujourd'hui s'achève au Château de Bressuire la remarquable exposition intitulée :

" A la Découverte de la Commedia dell'arte "

Due aux talents conjugués de Philippe PASTOT et Jean-François RINGOT, elle permet, par la richesse de sa documentation et des objets présentés, de faire entrer le public dans un art qui a pris naissance dès le XVème siècle en Italie, pour envahir l'Europe entière jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. Faire en sorte que cette tradition demeure vivante, c'est aussi le souci de Philippe PASTOT qui anime sur un week-end un stage de jeu masqué. Philippe PASTOT précise : " Ce stage utilise aussi les masques d'autres traditions, comme celle du théâtre Topeng balinaï " *Courrier de l'ouest, le 13/02/2000*

Saviez-vous qu'un fabricant de masque s'appelle un facteur de masque ? A travers des gravures anciennes, des photos, des textes, des costumes, notamment d'Arlequin, Imagin'Action - Compagnie du Regard vous emmène à la découverte du monde de la Commedia dell'arte. Un univers magique, né sur les scènes de l'Italie de la Renaissance, où les acteurs masqués et habillés de couleurs, s'improvisaient acrobates et musiciens. Pour la première fois dans l'histoire du théâtre, la Commedia dell'arte a été jouée par des acteurs professionnels qui ont eu une influence considérable sur toute l'Europe.

Le Parisien des Hauts de Seine, Octobre 99

Pendant deux heures, nous avons suivi l'animation menée par Philippe PASTOT à la maison Jean Vilar.

Après une visite commentée de l'exposition, une quinzaine d'élèves vont passer aux travaux pratiques. D'abord un échauffement où chacun découvre des zones "d'expression", la précision du regard, les positionnements de la tête, les appuis des pieds, la bascule du bassin... Très vite, les enfants comprennent qu'ils sont en train de construire un personnage. Pour rentrer dans le masque, il faut l'observer, découvrir son animalité, lire les lignes de caractères puis trouver la gestuelle, la voix et lui donner une motivation.

Mitzi Gerber- Le Dauphiné Libéré, 13 juin 1994

Maison Jean Vilar...

les enfants jouent la Commedia !

Autour et avec l'exposition de la Maison Jean Vilar sur la Commedia dell'arte, les rencontres et les initiations au jeu masqué sont passionnantes. Très vite, les jeunes élèves-acteurs ont compris l'importance de la gestuelle pour le jeu masqué. Cet après-midi, la classe d'art dramatique du Conservatoire d'Avignon viendra se familiariser avec les masques et le jeu subtil de la Commedia dell'arte.

Le Provençal, 7 juin 1994

Maison Jean Vilar...

Une semaine de découvertes

C'est un enchantement que ces costumes, ces masques, ces photographies, ces gravures anciennes, ces documents audiovisuels que nous présentent Philippe PASTOT, comédien et facteur de masques et Jean-François RINGOT, photographe, vidéaste.

La richesse de l'exposition séduit tous les publics par ses aspects attractifs et pédagogiques.

Le Provençal, 7 juin 1994

La provocation masquée

Philippe PASTOT et Jean-François RINGOT lèvent le voile sur l'art de la fantaisie. Jubilatoire! Ils nous entraînent dans une belle déambulation au domaine de la fantaisie et de l'apparence. Les créateurs de cette exposition ont voulu exploiter des pistes multiples pour séduire, toucher mais aussi dépayser. Dans les vitrines, inquiétants, brillants d'un cuir poli, les masques de Philippe PASTOT. Remarquables!

Un masque n'est jamais innocent.

Les photos signées Jean-François RINGOT ajoutent aux charmes de cette exposition qui devient un vrai parcours d'aventures.

Il faut la voir, plaisir oblige.

Martine Brès- Le Midi Libre, 28 mai 1994

C.V. DE L'EXPOSITION

Depuis 1986 notre exposition voyage...

- 2012 *Espace Eric Tabarly - Paray Vieille Poste (Essonne)*
- 2010 *Espace culturel Barbara - Gometz le Châtel (Essonne) : Masques et personnages*
- 2009 *Festival Les Bouillonnantes (Sarthe et Maine-et-Loire)*

- 2008 *Librairie 43 - Avignon festival off (Vaucluse) Les cahiers du masque*
- 2007 *Office culturel de Bry-sur-Marne (Val de Marne)
Théâtre de Brétigny Sur Orge - Espace Jules Verne (Essonne)*
- 2006 *Médiathèque François Mitterrand - Pontault Combault (Seine et Marne) : l'Italie*
- 2005 *Espace Camille Claudel à St Dizier*
- 2004 *Musée de la Marionnette à Lisbonne (Portugal)*
- 2003 *Librairie 43 - Avignon Festival off (Vaucluse) : les masques*
- 2002 *Abbaye de Stavelot (Belgique)*
- 2001 *Librairie Scaramouche - Paris 5ème : La Commedia dell'arte*
- 2000 *Château de Bressuire (Les Deux Sèvres) : la Commedia dell'arte*
- 1999 *Bibliothèque Municipale - Le Plessis-Robinson (Hauts de Seine) : Fêtes italiennes
Espace Alya théâtre - Avignon Festival Off (Vaucluse) : la Commedia dell'arte*
- 1998 *Centre de loisirs - Chilly-Mazarin (Essonne) : 7ème Festival de l'Art Enfantin*
- 1997 *MJC de Chilly-Mazarin (Essonne) : 1er festival de Théâtre Amateur
Maison du Off - Avignon Festival Off (Vaucluse) : rencontre de facteurs de masques*
- 1996 *Ponts et Chaussées - Paris 15ème : les masques de la Commedia dell'arte*
- 1995 *Espace Simone Signoret - Courcouronnes (Essonne) : le théâtre masqué
Salle des fêtes - Savigny sur Orge (Essonne) : les métiers du cuir
Bibliothèque Municipale - Bron (Rhône) : le masque*
- 1994 *Librairie 43 - Avignon Festival Off (Vaucluse): le masque et sa fabrication
Maison Jean Vilar - Avignon (Vaucluse) : la Commedia dell'arte
Clin d'œil, Compagnie Gérard Audax - St Jean de Braye (Loiret) : le théâtre et le masque*
- 1993 *Centre culturel Marcel Pagnol - Bures sur Yvette (Essonne) : exposition vente
Bure (Belgique) 1ères Rencontres Europa Village
Centre culturel Jean Cocteau - La Verrière (Yvelines) : La Commedia dell'arte
Château de Villiers - Draveil (Essonne) : le masque de théâtre
Librairie théâtrale " Clair-obscur " - Paris 5ème : rencontres d'artistes : le masque*
- 1992 *L'Orangerie - Gif sur Yvette (Essonne) : rencontre d'artistes : le masque*
- 1991 *Centre culturel - Fontenay le Vicomte (Essonne) : les masques au cœur de la fête*
- 1990 *Théâtre de l'Étincelle - Avignon (Vaucluse) : la Commedia dell'arte*
- 1989 *Librairie théâtrale " Coup de Théâtre " - Paris 1er : le masque et le théâtre
Centre culturel Georges Brassens - Avrillé (Maine et Loire) : 4ème Festival International de Théâtre Masqué*
- 1988 *Foire exposition de Levallois-Perret (Hauts de Seine) : Venise
Librairie Entre-lignes - Paris 14ème : découvrir le masque
Hôtel des jardins d'Eiffel - Paris : rencontres d'artistes
Centre culturel - Paray Vieille Poste (Essonne) : Fête et Carnaval*
- 1987 *Foire exposition de Cholet - Cholet (Maine et Loire) : Venise
Mairie de Bures sur Yvette (Essonne) : le Carnaval
MJC des Hauts de Belleville - Paris 20ème : le théâtre et le masque
Château Soubirau - Dammaries les Lys (Seine et Marne) : le Carnaval de Venise
Collège Diderot - Langres (Haute Marne) : Escale à Venise*
- 1986 *Château de la grande Bouvêche - Orsay (Essonne) : l'Italie*

CONTACTS

Concepteurs artistiques

Philippe Pastot

*10, rue de la Sablonnière
91940 Gometz le Chatel
tel : 01 60 12 10 26
portable : 06 84 81 51 31
E-mail : imaginaction@free.fr*

Jean-François Ringot

*7, avenue de la Mutualité
91440 Bures sur Yvette
tel : 01 64 46 59 10
portable : 06 70 34 55 67
E-mail : jf.ringot@free.fr*

Administration

Imagin'action - Compagnie du Regard

*10, rue de la Sablonnière
91940 Gometz-le-Châtel*

Nathalie Nivelles, administratrion

tel : 06 95 92 31 16

*E-mail : imaginaction@free.fr
www.icr91.com*

Siret : 348 334 004 000 28 / Code APE 9001Z

Licences du spectacle : 2ème catégorie : 104 3317; 3ème catégorie : 104 3318