

ARLEQUIN

Arlequin est une figure centrale des pièces de la *commedia dell'arte*. Il est natif de Bergame, dans les montagnes du nord de l'Italie. Son costume était à l'origine composé d'une veste, d'un pantalon à pièces colorées et irrégulières et d'un béret blanc auquel était accroché parfois un morceau de queue-de-renard ou de lapin. Il portait aussi une ceinture à laquelle pendaient toujours une batte en bois et une bourse.

Au XVIIe siècle, les loques deviennent des triangles bleu, vert et rouge, disposés symétriquement. Il porte alors 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 du personnage. Son masque rappelle également la face d'un chat.

À l'origine rustre, naïf et balourd, Arlequin est devenu plus rusé, vif, cynique et immoral. Il trouve une solution à tout. Connu pour sa bouffonnerie, il est capable d'inventer toutes sortes de stratagèmes, pirouettes ou acrobaties pour arriver à ses fins.

Il peut aussi être l'amoureux de Colombine et par conséquent le rival de Pierrot. Paresseux, gourmand et coureur de jupons, il est également tendre et attachant. Bien qu'identifiable d'emblée par son costume, Arlequin est multiple. Il y a autant d'Arlequins qu'il y a d'artistes pour le faire vivre.

les éditeurs associés nouveautés 2009

Chandeigne.....

Il était une fois un alphabet
Texte : Marcelle Marquet
Illustrations : Souza Desnoyer
Format : 22 x 27 cm – 40 p.
20 €
isbn 978-2-915540-47-5

Azulejos
Chefs-d'œuvre du Musée national de l'azulejo à Lisbonne
Format : 24 x 19 cm – 132 p.
32 €
isbn 978-2-915540-62-8

Les aventures de Goopy & Bagha & autres histoires du Bengale
Upendrakishore, Sukumar & Satyajit Ray.
Illustrations de Lydia Gaudin Chakrabarty.
Traduction du bengali (Inde) de Chandrasekhar Chatterjee.
208 pages
25 €
dvd du film de Satyajit Ray, « Goopy ghyne Bagha byne » (1966)
isbn 978-2-915540-35-2

Petit carreau ou l'aventure singulière d'un modeste carreau de céramique
Illustrations, texte, sculpture carton & jeux de Tosca
52 pages
20 €

Le dernier vol du flamant
Mia Couto
Roman
Traduction du portugais (Mozambique) d'Elisabeth Monteiro Rodrigues
216 pages
20 €
isbn 978-2-915540-49-9

A paraître en 2010

Le mariage parfumé et autres comptines portugaises
quarantes comptines portugaises. Traduction de Bernard Tissier. Postface de Luisa Ducla Soares
Illustration : Lee Eunhwa
132 pages
23 euros
isbn 978-2-915540-58-1

La tortue
Almada Negreiros
traduit par Dominique Nédellec
Illustrations : Irène Bonacina
édition bilingue
80 pages
16 euros
isbn 978-2-915540-67-3

Esperluète.....

Le Petit Chaperon Rouge
Texte et images : Myriam Mallié
Format : 11 x 19 cm – 56 pages
11,50 €
isbn 978-2-35984-000-1

Portraits en forme de nuage qui passe
Texte : Laurent Georjin
Dessins : Anne Marie Finné
Format : 11 x 19 cm – 96 pages
14,50 €
isbn 978-2-35984-001-8

Le Taxi
Texte : Maud Franklin
Linogravures : Nathalie Trovato
Format : 11 x 19 cm – 120 p.
16,50 €
isbn 978-2-35984-003-2

Maupassant et le joli collégien
Texte : François David
Gravures : Charlotte Mollet
Format : 10,5 x 19 cm – 20 p.
8 €
isbn 978-2-35984-002-5

Souffle
Texte et images : Stéphane Ebner
Format : 21 x 30 cm – 40 pages
22 €
isbn 978-2-35984-004-9

Histoires de Paris
Textes : Mario Benedetti
Illustrations : Antonio Seguí
Format : 14 x 20 cm – 56 pages
16 €
isbn 978-2-930223-98-8

Points de suspension.....

Tous sauf un
Texte : Nadine Brun-Cosme
Illustrations : Anne Isabelle Le Touzé
Format : 20 x 23 cm – 32 pages
14 €
isbn 978-2-912138-75-0

Chatouilles
Auteur : Françoise Chabot
Format : 14 x 16 cm – 24 pages
8 €
isbn 978-2-912138-62-0

Dis t'as vu ?
Auteur : Jean-Pierre Blanpain
Format : 14 x 16 cm – 56 pages
18 €
isbn 978-2-912138-71-2

Un secret tout rond
Texte : Nadine Brun-Cosme
Illustrations : Véronique Vernette
Format : 14 x 16 cm – 24 pages
8 €
isbn 978-2-912138-72-9

Dix pour une galette
Texte : Géraldine Collet
Illustrations : Séverine Robin
Format : 20 x 23 cm – 32 pages
12 €
isbn 978-2-912138-70-5

Chandeigne

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

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
www.esperluete.org

Points de suspension

40, rue Damméont
75018 Paris
tél. 01 39 78 49 10
editionspointsdesuspension@wanadoo.fr
www.pointsdesuspension.com

Quiquandquoi

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

Les oiseaux de passage

138 rue de la Roquette
75011 Paris
tél./fax 01 43 72 47 03
grougy@wanadoo.fr
www.lesoiseauxdepassage.com

Quiquandquoi.....

Rien à voir
Sybille Frei
livre tactile
10 pages cartonnées
reliure à spirale
29,50 €
isbn 978-2-940317-44-8

A quoi ça sert ?
Conce Codina
16 €
isbn 978-2-940317-48-6

Lutembi aime trop les filles
Texte et illustrations : Anne Wilsdorf
14 €
isbn 978-2940317-50-9

Lutembi aime trop les filles
Texte et illustrations : Anne Wilsdorf
14 €
isbn 978-2-940360-18-9

Les oiseaux de passage.....

Cours toujours
Gaël Rougy
en coédition avec Drozophile
sérigraphie 5 passages,
16 x 16 cm – 32 pages
18 €
isbn 978-2-940275-35-9

Woyzeck
Texte : Eddy Devolder
Illustrations : Renaud Perrin
en coédition avec Quiquandquoi
Format : 21 x 29,5 cm – 54 p.
19,50 €
isbn 978-940360-17-8

Les éditeurs associés.....

Arlequins
Collectif
Coffret
15,5 x 19 cm
5 albums de 40 pages
+ 1 album de 80 pages
32 €
isbn 978-2-99534114-0-9

L'exposition Arlequins est une co-production

Éditeurs Associés/Salon du Livre et de la Presse jeunesse / Montreuil 2009

Exposition : 50 originaux issus du coffret *Arlequins*

Location : Les éditeurs associés – Fontaine ô Livres – Rue de la Fontaine au Roi 85 – 75011 Paris – info@lesediteursassocies.com

Les Éditeurs associés bénéficient du soutien de la Région Ile-de-France

5 Les Éditeurs Associés
Fontaine ô Livres – Rue de la Fontaine au Roi 85 – 75011 Paris
editeursassocies@orange.fr

les éditeurs associés

Chandeigne

Esperluète

Points de suspension

Quiquandquoi

Les Oiseaux de passage

Pour célébrer l'Italie, invitée d'honneur du 25e Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, les éditeurs associés rendent hommage à l'une des figures emblématiques de la commedia dell'arte : Arlequin.

Les éditeurs associés est un regroupement de cinq éditeurs indépendants : Chandeigne, Esperluète, les Oiseaux de passage, Points de suspension, Quiquandquoi.

Chacun des cinq éditeurs de l'association a conçu un ouvrage propre à sa démarche éditoriale sur le même format et nombre de pages. Un sixième volume collectif réunit un ensemble de portraits originaux d'Arlequin, sollicités auprès de 25 illustrateurs.

Réunis dans un coffret, ces six volumes offrent 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.

Le coffret contient six volumes :

L'Arlequin du petit train, texte de Nadine Brun-Cosme, illustrations de Séverine Robin, ouvrage dirigé par Brigitte Cazeaux, éditions Points de suspension

Tapage nocturne, texte et illustrations de Jean-Pierre Blanpain, ouvrage dirigé par Anne Lima, éditions Chandeigne

Joe Grimaldi, Arlequin devenu Prince des Clowns, texte d'Eddy Devolder, illustrations de Lionel Vinche, ouvrage dirigé par Anne Leloup, éditions Esperluète

Arlequin et Colombine, scénario, images et édition de Gaël Rougy, pour les éditions les Oiseaux de passage

Arlequin a faim, texte de Germano Zullo, illustrations de Léonore Thélin, ouvrage dirigé par Jean-Marie Antenen, éditions Quiquandquoi

Arlequins, ouvrage collectif, texte de Mathieu Menghini suivi d'une galerie de portraits d'Arlequin réalisée par 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 Lejonec • Fabienne Loodts • Sara • Spider • Tom Tirabosco • Véronique Vernette • Christian Voltz • Anne Wilsdorf.

Ainsi, ce valet comique deviendra, sous la plume et les pinceaux des uns et des autres tour à tour famélique, crasseux, drôle ou incongru, 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 puissants 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 évènement 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 personnages stéréotypés et masqués : Maccus, le glouton, Bucco, l'imbécile bavard, Pappus, le vieux gâteux 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 masques naissent d'une volonté de rompre avec une forme de théâtre élitiste, la *commedia erudita*, écrite par des lettrés et jouée par des courtisans amateurs dans des spectacles 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 dialogues 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 servantes, portent un masque. Les intrigues entrent dans un canevas fixe où les jeunes amants, les valets 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 départit 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. Finies 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, Rabelais, Molière, ou Marivaux en France, Cervantes, Calderón de la Barca et Tirso de Molina en Espagne, Shakespeare en Angleterre. Elle a exercé une forte influence sur d'autres formes de théâtre, notamment la

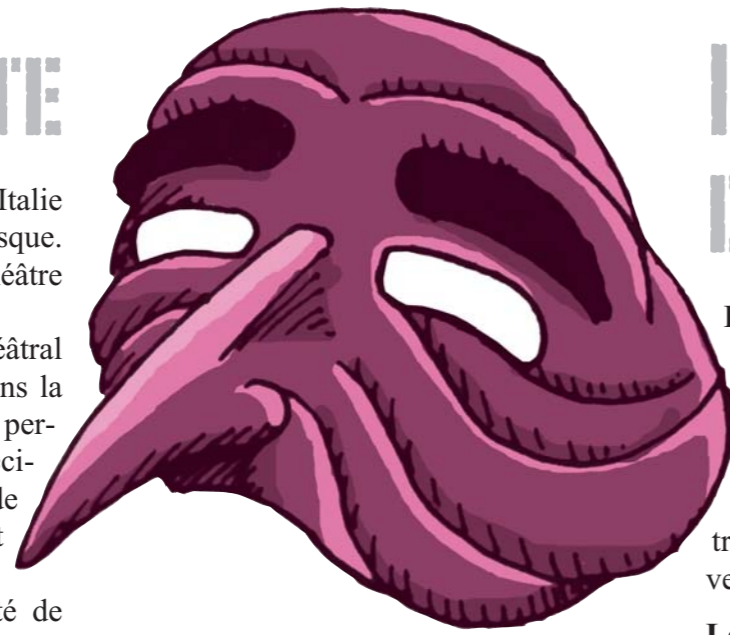
comédie allemande et espagnole, l'arlequinade anglaise, la pantomime française, les représentations de marionnettes (Guignol), jusqu'aux acteurs du cinéma muet, tel Charlie Chaplin.

Arlequin

Colombine

Pantalon

Brighella

LES AUTRES PERSONNAGES DE LA COMMEDIA DELL'ARTE

Pantalon, originaire de Venise, il est à l'origine vêtu 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. 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 les jeunes filles. Il se fait toujours exploiter ou tromper par quelqu'un. Son «diable de valet», Arlequin, se joue souvent de lui.

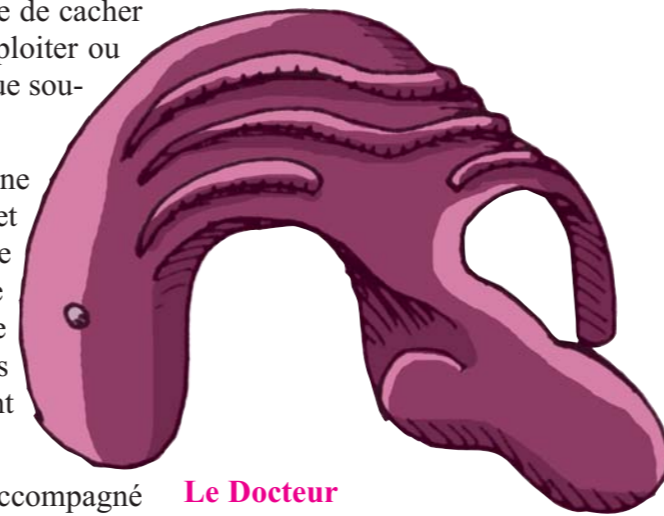
Le Docteur vient de Bologne et porte une longue robe et une toque noires, ainsi qu'un masque qui ne cache que son front et son nez. Il est gros et gras. Son ventre proéminent l'empêche de se pencher et le gêne pour marcher. Il est tantôt l'ami, tantôt le rival de Pantalon, mais reste généralement moins 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, originaire de Bergame porte un 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. C'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.

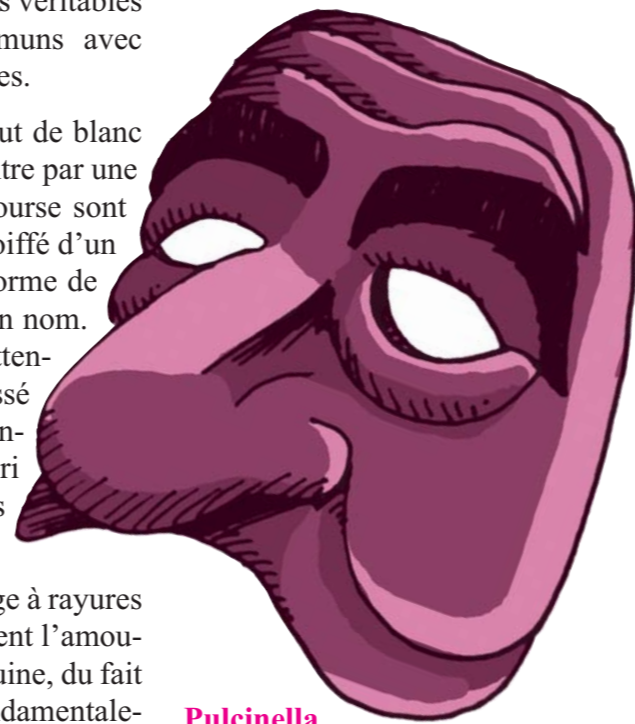
Pulcinella, *Polichinelle* en français, vient de Naples. Il est tout de blanc vêtu : une blouse et un pantalon larges, serrés au-dessus du ventre par une grosse ceinture de cuir, à laquelle un sabre en bois et une bourse sont attachés. Son cou est orné d'une large collerette molle. Il est coiffé d'un long chapeau, blanc lui aussi. Il porte un masque au nez en forme de bec de poulet, crochu et rouge, qui rappelle les origines de son nom. *Pulcinella*, qui signifie «petit poussin», piaille pour attirer l'attention. On raconte que le diable l'aurait pris par le dos puis 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 est une soubrette. Elle porte deux jupons, un corsage à rayures et un tablier blanc. Bavarde, vive et intelligente, elle est souvent l'amoureuse d'Arlequin. Aussi, la voit-on souvent habillée en Arlequine, du fait de son amour pour le valet. Comme ce dernier, elle est fondamentalement optimiste. Elle sait utiliser les hommes pour parvenir à ses fins. Face à 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**, le valet naïf et gauche, **Scaramouche**, vantard et peureux, le capitaine **Matamoreou Capitan**, fanfaron et lâche et le couple d'amoureux aristocrates, **Lelio** et **Isabelle**, appelés aussi **Rosaura** et **Florindo**...

Le Docteur

Pulcinella

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

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

Ces propositions d'animations conviennent aux petits comme aux grands. En fonction de l'âge, enfants, adolescents, adultes, obtiendront des résultats différents. Les processus restent identiques.

À partir de la Galerie de Portraits

Matériel : de feutres noirs, des crayons, crayons gras ou pastels de couleur, du papier à dessin A3

Face à face, deux par deux, dessiner au feutre le portrait du «partenaire» puis intervenir en couleur.

Remplir l'entier de la feuille avec le visage et le haut du corps, penser au cadrage, choisir l'angle de vue (de face, de profil, de ¾), dessiner rapidement...

On peut, de dessin en dessin, varier la consigne :

- changer d'angle
- échanger les dessins après l'étape du trait au noir
- faire un autoportrait à l'aide d'un miroir
- s'inspirer d'un des portraits du recueil et le parodier

Proposition d'écriture : décrire Arlequin, son aspect physique, sa personnalité, lui inventer un passé...

Qui est réellement ce personnage lorsqu'il enlève son masque ?

À partir des cinq histoires d'Arlequin

À la manière de Séverine Robin (*L'Arlequin du petit train*)

Matériel : des papiers de couleurs foncées (noir, bleu marine, gris, vert foncé,...) format A5, pastels gras

Tenir les feuilles horizontalement. Ce sont les fenêtres d'un train, les personnages que l'on voit à travers les fenêtres rencon-

trent Arlequin, stupeur, amusement, curiosité,... sont les sentiments qui se lisent sur leurs visages. Ne pas oublier de bien recouvrir l'entier de la feuille. Assembler les dessins sur une longue bande de papier noir pour reconstituer le train.

Proposition d'écriture : à la manière des cadavres exquis chacun écrit un bout d'histoire sous sa fenêtre, quelques lignes qui évoquent la rencontre, le voyage, l'autre...

À la manière de Gaël Rougy (*Arlequin et Colombine*)

Matériel : papiers de récupération (journaux, magazines, emballages,...), colle, papier A3

Lors de la collecte : privilégier les matières aux images représentant des personnes ou des objets. Découper, déchirer, plier, les papiers pour créer une image complète sur la feuille. En groupe imaginer une histoire sans parole entre les personnages de la *Commedia dell'Arte*. Penser à la lisibilité des images et à la linéarité du propos.

À la manière de Jean Pierre Blanpain (*Tapage nocturne*)

Matériel : une petite presse lino ou une cuillère pour imprimer, du lino, de l'encre noire à l'eau, des encres type «écoline» et des pinceaux pour rehausser les images

Imaginer une ville, la nuit. Dans le lino, découper les personnages et les endroits qui sont éclairés. Arlequin, Pierrot, Colombine,... sont dans l'image, les cacher, les montrer ? N'oubliez pas de vous documenter sur leurs costumes, et qu'ils sont espions et rusés...

Proposition d'écriture : choisir une chanson traditionnelle connue de tous, la parodier, l'actualiser... comme l'aurait fait les comédiens de la *Commedia dell'Arte*

À la manière de Lionel Vinche (*Joe Grimaldi, Arlequin devenu Prince des Clowns*)

Matériel : un bic quatre couleurs, des feuilles A4

Diviser la feuille en 4 en dessinant deux lignes médianes à main levée. Ce sont des cases, imaginer le personnage

d'Arlequin dans 4 poses différentes et comiques. Dessiner le décor qui l'entoure en utilisant des traits horizontaux et verticaux. Ne pas oublier de changer régulièrement la couleur du bic.

Proposition d'écriture : la vie de comédien n'est pas de tout repos, souvent la réalité dépasse la fiction ! tournées, engagements, intendants,... tout peut poser problème. Imaginer la vie d'un de ses bouffons à la manière d'un journal intime.

À la manière de Léonore Thélin (*Arlequin a faim*)

Matériel : fin feutre noir, des aquarelles ou des gouaches, des pinceaux, du papier dessin. Au marché choisir : des pommes, des poires, des oranges, des poireaux, des carottes (avec le vert), des navets,... et, si possible, une fraise.

Dessiner d'après nature le banquet idéal d'Arlequin, au feutre noir fin d'abord puis en ajoutant les couleurs à l'eau de manière très libre, sans nécessairement tenir compte des contours.

Proposition d'écriture : à partir d'une liste de course ou d'une recette de cuisine, imaginer une conversation culinaire et gourmande entre Arlequin et Colombine, travailler le texte uniquement sur le mode de la conversation. Pousser le projet plus loin en mettant en scène les dialogues...

D'autres pistes de recherche

- 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...) et de fabrication de masques ou marionnettes
- Étude de plusieurs peintres et mouvements artistiques à travers plusieurs représentations d'Arlequin : Degas, Watteau, Picasso, Gris, Lurçat, Miro,...