

Pulcinella

mon amour

Un spectacle de marionnettes à gaine

Tout public à partir de 5 ans
Dans la rue ou en salle / durée : 40 min env.

Librement inspiré des canevas traditionnels et de l'œuvre de 1981
Lo spettacolo di Carnevale de Bruno Leone

Synopsis

Pulcinella, malgré son irrésistible envie de dormir, décide de faire plaisir à sa fiancée en lui chantant une sérénade d'amour. Cependant, ce geste, apparemment anodin, le plonge dans une aventure folle où il se retrouve confronté à des situations aussi loufoques qu'imprévisibles. Au cours de son périple, il croise d'abord une poule, puis un coq, dans un enchaînement de fantaisie et de péripéties. L'apogée de cette aventure survient lorsque Pulcinella, pris dans une diablerie orchestrée par le coq et le Diable lui-même, doit affronter l'épreuve la plus rocambolesque de sa vie : donner naissance à une ribambelle de petits Pulcinella à partir d'un œuf magique. Le spectacle est rythmé par une musique joyeuse et entraînante, interprétée en direct par Aurélia Pie, qui insuffle une énergie unique à l'ensemble.

Intention

La création de ce spectacle a commencé par une exploration approfondie des *guarattelle*, spectacles traditionnels de marionnettes à gaine napolitaines, transmis oralement depuis plus de cinq siècles, dans lesquels Pulcinella, figure centrale, incarne une liberté insoumise. Ce personnage, initialement inspiré par l'un des plus anciens protagonistes de la *Commedia dell'arte*, théâtre populaire italien né au XVIe siècle, est à la fois naïf et astucieux, peureux et courageux. Il questionne les rapports de domination et interroge la société dans son ensemble. Sa voix surnaturelle, fruit d'un procédé technique gardé secret depuis toujours par les marionnettistes, évoque le cri d'un canard. À la fois puissante, comique et presque incompréhensible, elle établit une connexion immédiate avec le public et capte l'attention de tous. *L'histoire de Carnevale* de 1981 de Bruno Leone, maître marionnettiste spécialisé dans l'art des *guarattelle*, nous intéresse particulièrement par sa dimension pulcinellesque, mais aussi parce qu'elle explore des thèmes universels tels que l'amour, la colère, la mort et la renaissance. Ces sujets sont mis en lumière à travers des rencontres inattendues et des retournements surprenants, caractéristiques des *guarattelle*. Dans ce spectacle, Pulcinella, dans toute sa flamboyance, traverse ces épreuves en exprimant des émotions profondément humaines. Au cœur de l'histoire, la poule dépasse son rôle d'animal comique : elle devient un symbole de la vie et de la fragilité de l'existence. Ce n'est plus seulement une farce, mais une réflexion poétique sur la vie, où chaque fin ouvre la voie à une nouvelle naissance.

Pulcinella, à travers ses aventures, nous rappelle que, malgré les épreuves, chacun de nous porte en soi la capacité de renaître. À travers les *guarattelle*, ce spectacle devient un miroir de l'humanité. À la fois drôle et mordant, il met en lumière nos faiblesses tout en soulignant notre résilience, dans un mélange subtil d'humour et de poésie qui ne cesse d'émerveiller et de surprendre petits et grands.

Pour donner vie à ces personnages attachants et insuffler l'énergie malicieuse de l'œuvre, nous associons marionnettes à gaine traditionnelles, marottes et musique. Tandis que la marionnettiste, cachée dans le castelet, donne vie aux aventures de Pulcinella et de ses compagnons, la *spalla* – mot italien signifiant littéralement « épaule » et que l'on pourrait rapprocher à « comparse » – est visible sur scène. Elle interagit avec les personnages et le public, apostrophe Pulcinella, commente l'action avec humour et apporte une touche de second degré et d'esprit critique. Son rôle ne s'arrête pas à la parole : musicienne, elle accompagne le récit à l'accordéon diatonique, insufflant rythme et énergie au spectacle. Grâce à cette dynamique entre la manipulation des marionnettes et l'intervention vivante de la *spalla*, le spectacle se déploie dans un jeu drôle et décalé, transportant petits et grands dans des aventures aussi improbables qu'enrichissantes. Ce duo scénique, héritier d'une tradition séculaire, renouvelle sans cesse l'art des *guarattelle*, où l'ironie, la satire et la musique se mêlent dans un dialogue perpétuel entre la scène et la salle.

Valentina Valentini *marionnettiste* *et directrice artistique*

Avant de devenir marionnettiste, elle a travaillé dans la gestion de collections cinématographiques, d'abord à l'Observatoire astronomique de Paris, puis au Centre Georges-Pompidou. Après avoir suivi une masterclass avec Bruno Leone et une formation au Théâtre aux Mains Nues, elle prend en 2020 la direction artistique de la compagnie de marionnettes Les Abougazelles Cent Têtes. Sa création *La Chanson de Pulcinella* a été primée dans des festivals prestigieux, notamment au Festival International Festifée, au Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, en 2024. Parallèlement, elle anime des ateliers autour des arts de la marionnette, s'adressant à divers publics et s'adaptant à toutes sortes de structures. Elle sculpte avec passion des marionnettes en bois et conçoit elle-même ses castelets, créant ainsi des univers uniques et sur-mesure pour chaque spectacle.

Aurélia Pie *musicienne*

Aurélia est comédienne, clown et musicienne. Elle s'est formée au clown et au théâtre lors de stages à l'École du Samovar, à l'École Jacques Lecoq, auprès d'Éric Blouet, du Théâtre du Mouvement, entre autres. Elle a également étudié le chant avec Haïm Isaacs, l'accordéon diatonique, et s'est initiée aux danses traditionnelles. Elle incarne son clown, Striknine, dans divers projets : *Burn Out* (solo sélectionné à Chalon dans la Rue en 2017), *Le Miracle de la Déglingue* (collectif Les Jenous), *Les Clowns Municipô* et autres créations (Cie 100 TNM, *Le Paquet Frissonnant*, *La Manivelle*). Aurélia est également autrice-compositrice et interprète ses chansons au chant et à l'accordéon, accompagnée d'une guitariste. Par ailleurs, elle a joué dans divers groupes musicaux en tant que musicienne et chanteuse, et a composé pour le théâtre.

Technique

Marionnettes à gaine sculptées en bois

Durée 40 mn

Jusqu'à trois représentations par jour

Plateau minimum : 4m x 2m

Electricité : aucune

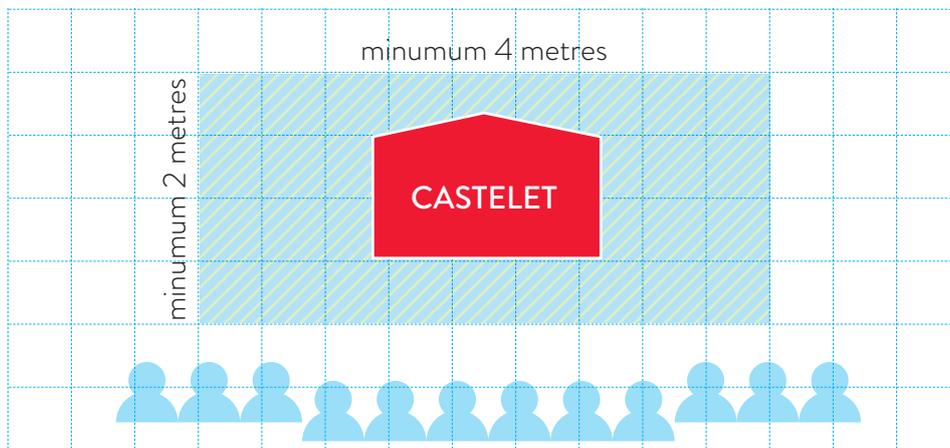
Équipe de tournée : 2 interprètes

Montage : 30'/40'

Démontage : 25'/30'

Prévoir loge à proximité

Sol plat

Équipe artistique

Jeu marionnettes, sculpture, mise en scène : *Valentina Valentini*

Musique, bruitage, comparse : *Aurélia Pie*

Rideaux : *Joanna Bartholomew*

Régard extérieur : *Nicolas Goussef*

dessins de Sylvain Cnudde

Production

Les abougazelles cent têtes

Soutiens

Casa delle guarattelle-Naples

Centre Paris Anim' Rebeval

Centre Paris Anim'Mado Robin

Théâtre aux mains nues

Théâtre Halle Roublot

Figurentheaterhaus Poppespännchen-Luxembourg

Plateau Urbain

Compagnie du lynx

La Compagnie

Créée en octobre 2020, la compagnie Les Abougazelles cent têtes s'est construite autour de l'artiste Valentina Valentini et défend un univers artistique mêlant théâtre de marionnettes, arts plastiques et arts de la rue.

Les marionnettes, nombreuses et fabriquées maison, sont transportées de castelet en castelet, de villes en villages, pour raconter des histoires burlesques et tragicomiques.

La Chanson de Pulcinella, première création de la compagnie, a été présentée dans le cadre de nombreux festivals, tels que le Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, Marionnettes Sauvages au Luxembourg, Marionnettes dans la Nature dans le Vercoeur, ainsi que dans de nombreux centres culturels, écoles et associations diverses.

Cette création a remporté le Prix Marionnettes Tiburce Koffi au Festifée 2023 à la Mairie du 17e arrondissement de Paris et le Prix Marionnettes Neba Bienvenu au Festifée 2024 au centre culturel Jah Live à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire.

La compagnie intervient régulièrement en milieu scolaire et anime des stages de sensibilisation à l'art de la marionnette, permettant ainsi un accès à la culture pour un large public.

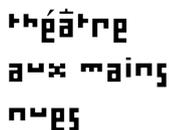
Contact

lesabougazelles@gmail.com

www.valentinimarionnettes.com

<https://www.instagram.com/cielesabougazelles/>

Licence L-D-21-180/ APE 9001Z/ Siret 891 159 204 00017

Actions culturelles

Autour du spectacle, la compagnie Les Abougazelles cent têtes propose des actions culturelles accessibles à tous les publics, quels que soient leur âge ou leur situation. Ces actions peuvent être menées dans tout type de structure, qu'elles soient scolaires, culturelles, sociales ou autres.

Sous forme de rencontres ou d'ateliers pratiques, ces actions d'éducation artistique offrent la possibilité de s'engager dans une démarche plastique et théâtrale, alliant fabrication et jeu. L'objectif est de permettre à chacun de s'exprimer à sa manière à travers une pratique ludique, tout en favorisant le travail collectif et la mise en confiance de chaque participant. Pour chaque action, la compagnie propose trois modules. Fabrication : Apprentissage de la création des marionnettes et objets artistiques. Initiation à la manipulation : Découverte des techniques de manipulation des marionnettes. Mise en scène : Approche théâtrale pour l'intégration des marionnettes dans une histoire et une performance collective.

Les projets prennent des formes variées selon le cadre, les besoins, les envies et la nature du partenariat avec l'organisateur. La durée des actions peut varier, avec une durée minimale de 6 heures.

Fabrication (minimum 4h)

Selon le nombre de séances défini au préalable avec la structure, chaque participant crée sa propre marionnette à gaine ou marotte, en utilisant divers matériaux de récupération, ainsi que de la pâte à bois, du plastiform ou du papier mâché. La première séance est dédiée à la fabrication d'une composition en volume. Les séances suivantes sont consacrées à la construction des mains de la marionnette, aux finitions, à la peinture, à la création du costume et enfin à l'assemblage de l'ensemble.

Initiation à la marionnette (minimum 1h)

Ce module permet de découvrir les bases de la manipulation de marionnettes à travers des jeux collectifs, des exercices guidés et des improvisations. Les participants explorent des éléments essentiels tels que le travail sur le regard et la respiration de la marionnette, la relation marionnette/marionnettiste, le mouvement, le rythme, la voix, etc. Chaque séance débute par un échauffement collectif du corps et de la voix, favorisant l'harmonie, le respect et la confiance entre les participants.

Mise en scène de la marionnette (minimum 1h)

Dans ce module, les participants sont invités à construire collectivement une mise en scène en utilisant les marionnettes qu'ils ont réalisées, autour d'une thématique en lien avec le spectacle. Ce travail collaboratif aboutit à une restitution devant un public, permettant ainsi aux participants de partager leur création et de vivre l'expérience de la scène.