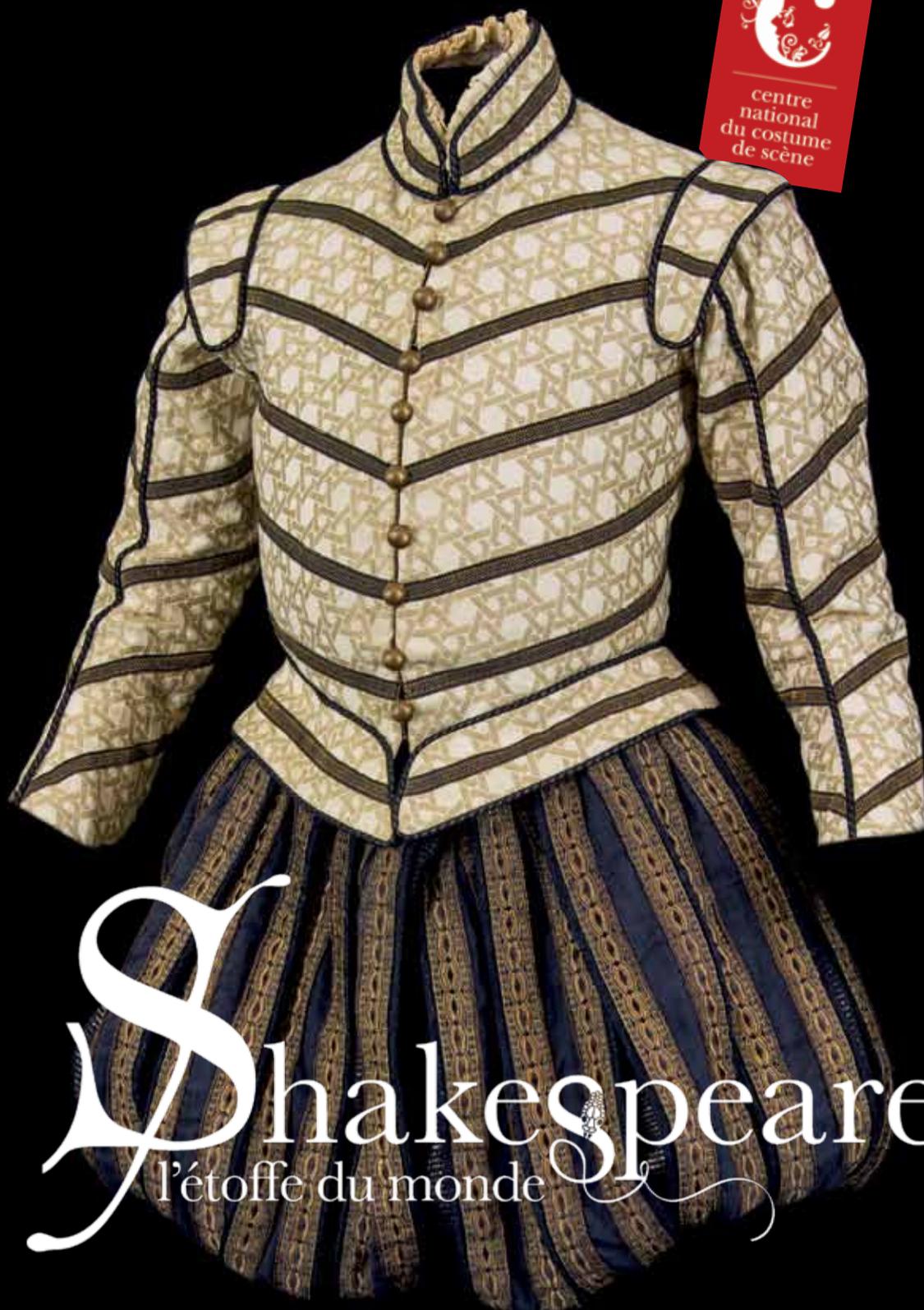

Exposition

du 14 juin 2014

au 4 janvier 2015

Shakespeare

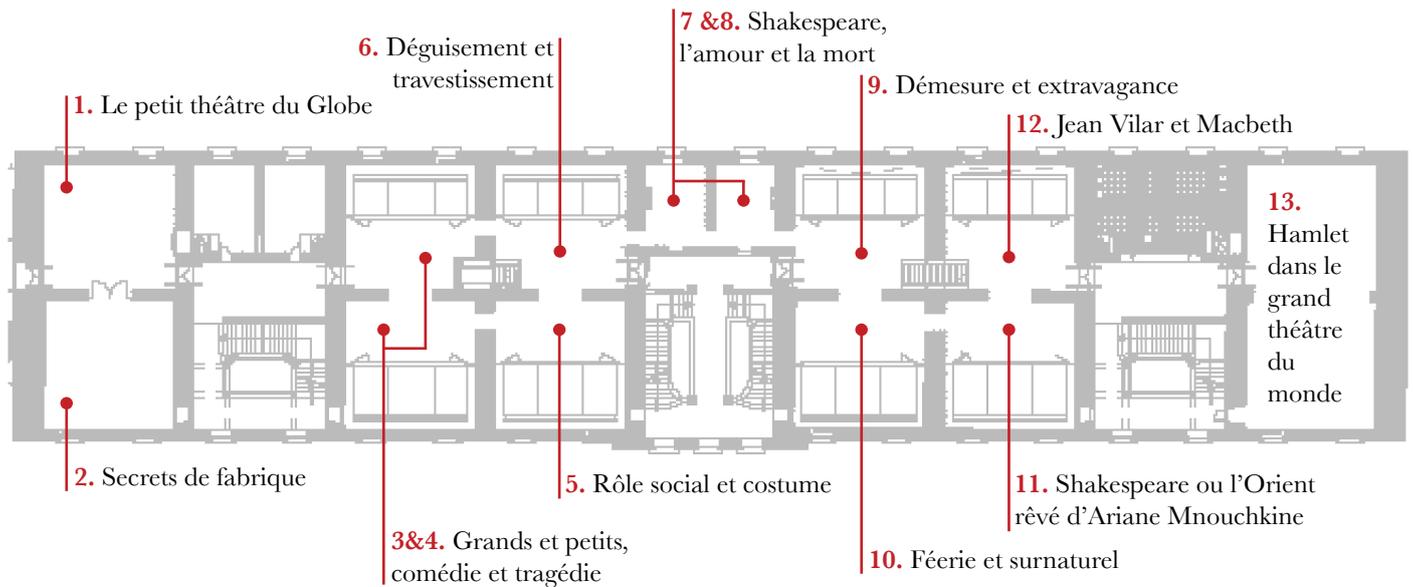
l'étoffe du monde

Dossier pédagogique

à l'attention des enseignants, des animateurs et des éducateurs

Centre national du costume de scène, Quartier Villars, route de Montilly, 03000 MOULINS,
tel. : 04 70 20 76 20, fax : 04 70 34 23 04,
pedagogie@cncs.fr, www.cncs.fr

L'exposition

À l'occasion du 450e anniversaire de la naissance de Shakespeare, l'exposition *Shakespeare, l'étoffe du monde* transporte ses visiteurs à travers les pièces les plus emblématiques de l'auteur le plus joué du théâtre occidental, grâce à un choix de plus de cent costumes portés essentiellement sur les scènes françaises depuis un siècle, de Mounet-Sully aux mises en scène les plus récentes.

Dans le monde shakespeareien cohabitent la grande Histoire et le quotidien du peuple, les réalités, les croyances et les songes, le terrestre et l'aérien, le tragique et la farce, le sérieux et le carnaval, le passé et le présent. Rois, reines ou simples soldats, bouffons, sorcières et esprits, jeunes filles travesties, ces personnages racontent par leurs costumes des histoires toujours actuelles d'amour et de trahison, de pouvoir et de liberté, de quêtes et de deuils, d'échecs et de succès. Qu'ils soient historiques ou contemporains, somptueux ou épurés, sobres ou démesurés, ces costumes reflètent le point de vue de metteurs en scène et costumiers de chaque époque sur Shakespeare. Ils racontent un moment de l'histoire des arts de la scène : les interprètes qui les portent sont des comédiens avant tout, mais aussi des chanteurs et danseurs d'opéras et de ballets adaptés de Shakespeare.

Salle 1 : Le petit théâtre du Globe

Samuel Barnett, Hayden Signoretto, Kurt Egyiawan et Jethro Skinner dans *Richard III*, mise en scène de Tim Carroll, costumes de Jerry Tiramani, Théâtre du Globe, Londres, 2012. © Joan Marcus

La première salle propose une évocation du Globe et du théâtre élisabéthain. C'est dans ces théâtres en bois de forme circulaire, dans lesquels la scène s'avance au milieu du public, que furent jouées la plupart des pièces de Shakespeare. La reconstitution d'un de ces théâtres existe aujourd'hui encore à Londres, c'est le Shakespeare Globe's Theatre. Cette institution se consacre à la représentation du répertoire élisabéthain dans différents styles, notamment à travers la reconstitution des conditions de représen-

tation de cette époque. On peut ainsi découvrir à Moulins quelques costumes de *Richard III* dessinés par Jerry Tiramani, directrice des costumes du Nouveau Globe de 1997 à 2005, dans une mise en scène de Tim Carroll. Dans ce décor sobre et symbolique, l'acteur et son costume aux étoffes précieuses et aux couleurs chatoyantes sont mis au premier plan.

Costumes pour Le Roi Richard et La Reine Isabelle par Léon Gischia dans *La Tragédie du roi Richard II*, Semaine d'art dramatique d'Avignon, 1947. Coll. Maison Jean Vilar

Salle 2 : Secrets de fabrique

Depuis les échanges entre metteurs en scène et costumiers, parfois inscrits à même les maquettes, jusqu'aux photographies de scène ou portraits immortalisant les comédiens dans leurs rôles shakespeareiens, cette

reconstitution d'un atelier de couture de théâtre expose les documents de travail de la conception à la réalisation et à l'usage du costume de scène. Les costumes créés pour les personnages shakespeareiens et leurs interprètes tressent les intentions et les émotions autant que les étoffes, les techniques de coupe, d'assemblage, de broderie...

Salles 3 et 4 : Grands et petits, comédie et tragédie

Dans le théâtre de Shakespeare, les princes côtoient les mendiants et les fous, et la roue de la Fortune a tôt fait de transformer un roi en vagabond. Metteurs en scène et costumiers jouent en toute liberté

Costume de soldats par A. Samazeuilh et H. Lebrun dans *Henry IV d'Angleterre*, Festival d'Avignon, Théâtre national populaire, 1950, Coll. Maison Jean Vilar

avec cette diversité qui caractérise les tragédies et les comédies de Shakespeare. Deux costumes pour le même personnage illustrent cette liberté, en interprétant différemment la recherche maladroite d'élégance de l'une des Commères de Windsor, mistress Quickly : Patrice Cauchetier, dans la mise en scène de Jean-Marie Villégier, l'habille d'une imitation de tailleur Chanel à la fausseté discrète, tandis que Renato Bianchi, en 2009, dans la mise en scène d'Andres Lima, décore de plumes une robe fluide aux lignes contemporaines d'inspiration Renaissance.

Salle 5 : Rôle social et costume

Le costume reflète l'identité sociale de celui qui le porte, parfois jusqu'au stéréotype : dans les pièces de Shakespeare où ils apparaissent, soldats, fous et bouffons se reconnaissent au premier regard à leur tenue typique, dont la mise en scène peut déjouer les codes, ou qu'elle peut traiter avec ironie. Entre tradition et invention, Shakespeare le premier introduit des fous dans l'univers tragique (le fou du Roi Lear, qui veut offrir son bonnet à son roi parce qu'il le juge fou) et réinterprète le type de soldat fanfaron de la comédie romaine, par exemple

Costume de Thisbé par Léon Gischia dans *Le Songe d'une nuit d'été*, Festival d'Avignon, Théâtre national populaire, 1959, Coll. Maison Jean Vilar

à travers le personnage de Paroles dans *Tout est bien qui finit bien*.

Salle 6 : Déguisement et travestissement

Dans les comédies, nombre de jeunes filles se déguisent en garçons pour sauver leur vie ou leur honneur, tout en jouant avec leur identité. Ce jeu est d'autant plus vertigineux que le travestissement est à l'oeuvre dans le principe même de la scène élisabéthaine, sur laquelle ne se produisaient que des hommes. Le travestissement peut s'inverser et devenir un principe moderne de mise en scène, dans lequel le costume joue un rôle décisif : de Sarah Bernhardt en Hamlet dès 1899, à Jany Gastaldi en prince Hal dans *Falstaff* de Valère Novarina d'après Shakespeare, autant d'actrices révélant de nouvelles facettes des rôles masculins.

Salles 7 et 8 : Shakespeare, l'amour et la mort

Costume de Roméo par Georges Wakhevitch pour *Roméo et Juliette*, composition de Serge Prokofiev, mise en scène et chorégraphie de Serge Lifar, Opéra national de Paris, 1955, Coll. CNCS/ONP

Les grands couples shakespeariens et leur histoire tragique sont dans toutes les mémoires. Roméo et Juliette, Othello et Desdémone, Vénus et Venise, nous habitent depuis quatre siècles de la scène à l'écran, de la parole au chant, du bal des Capulet de Shakespeare à la Danse des chevaliers de Prokofiev. À découvrir dans cette salle, une robe de Juliette par Jean Hugo dans la mise en scène de Jean Cocteau, réalisée en velours peint de motifs de dentelle qui se révèlent à la lumière noire.

Salle 9 : Dêmesure et extravagance

Si l'embonpoint de Falstaff et la qualité de magicien de Prospero semblent commander la recherche de vastes proportions (au prix de multiples rembourrages) pour l'habit

Costume de Lady Macbeth par Thierry Mugler, porté par Catherine Ferran dans *La Tragédie de Macbeth*, mise en scène de Jean-Pierre Vincent, Festival d'Avignon - Comédie-Française, 1985, Coll. CNCS/Comédie-Française

de l'un, des étoffes ou une coupe hors-normes pour le manteau attribué de l'autre, il arrive que la créativité et l'imagination des costumiers et metteurs en scène s'expriment à travers la démesure, la fantaisie, voire l'extravagance du costume en dehors de toute nécessité dramaturgique. Le costume participe alors d'un geste artistique

parlant pour lui-même, dans un dialogue souvent ironique avec la grandeur shakespearienne.

On verra notamment une robe aux paniers démesurés portée par Lady Macbeth et créée par Thierry Mugler pour une mise en scène de Jean-Pierre Vincent, qui a défrayé la chronique lors de la première au Festival d'Avignon (1985).

Costume de Titania dans *Le Songe d'une nuit d'été*, mise en scène, scénographie et costumes de Yannis Kokkos, Nanterre, Théâtre des Amandiers, 2002, Coll. Théâtre des Amandiers

Salle 10 : Féerie et surnaturel

Le théâtre shakespearien fait une large place au surnaturel et à la féerie : les sorcières de *Macbeth*, les fées du *Songe d'une nuit d'été* ou les esprits du *Roi Lear* interviennent dans le monde humain et agissent sur les destinées des héros. Pour les représenter et

les distinguer de l'humanité ordinaire, metteurs en scène, scénographes et costumiers prennent parti sur leur réalité, en faisant croire à leur pouvoir, ou en les montrant comme les vestiges de croyances révolues ou comme des entités symboliques. L'étrangeté des êtres surnaturels, interprétée par le costume, rencontre l'imaginaire populaire, s'exprime dans l'effacement des frontières entre homme et animal, féminin et masculin.

Salle 11 : Shakespeare ou l'Orient rêvé d'Ariane Mnouchkine

Costume pour le Comte de Northumberland par Jean-Claude Barriera et Nathalie Thomas, porté par Maurice Durozier dans *Henry IV*, mise en scène d'Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, 1984. Coll. BnF

De 1981 à 1984, le cycle des « Shakespeare » au Théâtre du Soleil succède à celui des créations collectives représentant l'Histoire et la société françaises. Des six pièces prévues à l'origine, quatre seront finalement créées, *Richard II*, *La Nuit des rois* et les deux parties d'*Henry IV*. « Chronique d'une tribu de personnages qui luttent pour construire le monde », les Shakespeare nécessitent une grande forme scénique, qui est recherchée dans le théâtre japonais pour *Richard II* et *Henry IV* (nô, ka-

buki, bunraku), dans les danses traditionnelles de l'Inde et la commedia dell'arte pour *La Nuit des rois*. Voyageant à la recherche des passions et des aventures des personnages qu'il interprète de pièce en pièce, chaque acteur trouve dans les superpositions d'étoffes et de couleurs de son costume, le dessin net et le pur mouvement de l'humanité shakespearienne.

Salle 12 : Jean Vilar et *Macbeth*

« Installée à Avignon, la Maison Jean Vilar conserve un fonds exceptionnel de maquettes et de costumes ayant appartenu à la "légende" du Festival d'Avignon et du Théâtre

Costume pour le Spectre de Banquo par Mario Prassinis dans *Macbeth*, Festival d'Avignon, Théâtre national populaire, 1954. Coll. Maison Jean Vilar

National Populaire sous la direction de Jean Vilar. Par leur qualité graphique et leur simplicité de fabrication, ces costumes témoignent du souci constant d'offrir les plus grandes œuvres au plus large public, sans surcharge ni prétention décorative. Clarté des signes, économie des matières : il ne s'agit pas seulement d'affirmer un style, il faut aussi avoir une morale. Pour habiter les immenses scènes d'Avignon et de Chaillot, Vilar fait appel à

l'art des peintres. Peu de décors, mais des costumes "lisibles" de loin, apportant des signes forts à sa régie, suggérant un contexte historique théâtralisé.» Frédérique Debril, Maison Jean Vilar

Salle 13 : *Hamlet* dans le grand théâtre du monde

Costume de Guildenstern par Charles Bianchini, porté par Henri Vilain dans *Hamlet*, Prince de Danemark, mise en scène d'Emile Perrin, Comédie-Française, 1886. Coll. CNCS/ Comédie-Française

Hamlet est la pièce la plus énigmatique de Shakespeare mais cependant la plus jouée dans le monde : au centre d'une tragédie de vengeance apparaît un héros qui médite et doute des vertus de l'action, un prince vêtu de noir, en deuil au milieu d'une Cour en liesse, le fils d'un roi assassiné qui revient parmi les vivants exiger qu'il le venge, et d'une mère trop tôt remariée avec le frère meurtrier. Aux costumes revient le rôle essentiel de refléter les facettes nouvelles que

chaque mise en scène entend révéler.

Pour le final de cette exposition, leur présentation est scénographiée en huit tableaux : Hamlet solitaire, Hamlet et le spectre, la Cour de Danemark ou le spectacle de la politique, le théâtre dans le théâtre, le meurtre de Polonius, la mort d'Ophélie, la scène du cimetière et la mort d'Hamlet. Pour les plus jeunes, cette salle sera montrée avec l'aval des responsables des groupes.

La scénographie de l'exposition par Delphine Lebovici

Immerger le visiteur dans l'univers de Shakespeare. Rompre les limites des vitrines pour faire entrer la scène dans la salle : un cercueil traverse une vitre, la forêt envahit la circulation du public...

Contrastes. De l'or à la nuit avec Grands et petits, la chute est proche, comme le représente une roue de la Fortune.

Décalage. Complicité du visiteur et humour pour montrer l'idée du déguisement avec des mécanismes visibles et des trucages à vue.

Démésure. Des rayures monumentales noires et blanches se déroulent du sol au plafond telles des colonnades emportant le visiteur dans la folie de costumes extravagants.

Imaginaire. Des êtres étranges habitent une forêt dans laquelle le public va se perdre.

Le voyage se termine dans le « théâtre du monde » dans l'espace dédié à *Hamlet*, « la pièce des pièces ». Le visiteur entre par une passerelle dans un monde marécageux et infini, espace ouvert et mouvant, réel et irréel, il découvre au gré de son cheminement, sous forme d'apparitions, des scènes d'*Hamlet*. Faux-semblant, théâtre dans le théâtre, trahison, mort,... En écho au ciel bleu couvrant le théâtre élisabéthain en début de parcours, un plan d'eau reflète le ciel noir de la nuit.

À propos de Shakespeare

Qui est-il ?

Il est né en avril 1564, pendant le règne d'Elisabeth 1ère d'Angleterre, à Stratford-upon-Avon, dans le Warwickshire, où il a passé son enfance et sa jeunesse. Il est le troisième d'une grande famille de huit enfants. Il est ensuite venu à Londres, où il a été acteur et où il a écrit et fait jouer de nombreuses pièces de théâtre. Sa maison de Stratford est l'un des sites les plus visités d'Angleterre. Il est mort le 23 avril 1616. En 2014, Il aurait eu 450 ans.

Quelles sont ses pièces les plus connues ?

- ♦ *Hamlet, prince de Danemark (Hamlet, Prince of Denmark)*
- ♦ *Macbeth*
- ♦ *Othello ou le Maure de Venise (Othello, the Moor of Venice)*
- ♦ *Le Roi Lear (King Lear)*
- ♦ *Roméo et Juliette (Romeo and Juliet)*
- ♦ *Richard III*
- ♦ *Beaucoup de bruit pour rien (Much Ado About Nothing)*
- ♦ *La Nuit des rois (Twelfth Night)*
- ♦ *Le Songe d'une nuit d'été (A Midsummer Night's Dream)*
- ♦ *Le Conte d'hiver (The Winter's Tale)*
- ♦ *La Tempête (The Tempest)*

Pourquoi ses œuvres sont-elles encore traduites et jouées aujourd'hui ?

Il a écrit des tragédies, des comédies, des pièces retraçant l'histoire de son pays, l'Angleterre, et quelques poèmes aus-

si. Le monde entier est son théâtre. De nombreux artistes au cours des siècles, se sont inspirés de ses œuvres. Traduites dans de nombreuses langues, ses pièces sont jouées partout dans le monde, la plus jouée étant Hamlet.

Pourquoi la langue anglaise est surnommée la langue de Shakespeare ?

Il a marqué la langue de son pays en inventant de nombreux termes et expressions. Certaines citations de ses œuvres sont reprises telles quelles dans le langage de tous les jours.

Qu'est-ce que le théâtre du Globe ?

Le théâtre du Globe est construit à Londres, au sud de la Tamise, en 1599. Dans ce lieu, il a écrit et fait jouer un grand nombre de ses pièces en présence de la reine Elisabeth 1ère. Il a brûlé entièrement en 1613. L'actuel Shakespeare's Globe Theatre a été reconstruit à l'identique près de son emplacement d'origine à la fin du XXe siècle, d'après les plans et matériaux originaux. C'est un bâtiment polygonal à ciel ouvert d'environ 30 mètres de diamètre et 14 mètres de hauteur, pouvant accueillir environ 1300 spectateurs aujourd'hui, près du double à l'époque de Shakespeare, répartis entre des galeries couvertes et un parterre à ciel ouvert devant la scène.

Une reconstitution réduite de la scène du Globe est présentée dans l'exposition, salle 1.

Pistes de travail, œuvres et artistes

Toutes ces références peuvent être abordées avant ou après la visite et l'atelier.

D'autres références et pistes de travail autour du CNCS, de la scène et du costume sont réunies dans les dossiers ressources des expositions précédentes, à voir sur : <http://www.cncs.fr>

Pour les enseignants, des ressources complémentaires sont accessibles sur le site « des ateliers numériques » : <http://crdp-cncs.ac-clermont.fr>

- ♦ Le règne d'Elisabeth Ière d'Angleterre, histoire et influences / Les mythologies celtes, grecques et anglo-saxonnes.
- ♦ Le théâtre élisabéthain, Le Globe, histoire et architecture / Les genres au théâtre / Comédie et tragédie / Théâtre et historicisme / La langue anglaise : diction et musicalité.
- ♦ Les musiciens de la cour et les musiciens de théâtre, période élisabéthaine (John Dowland, William Byrd, Orlando Gibbons) / Les musiques populaires et traditionnelles à l'époque de Shakespeare (chanson « Greensleeves ») / Les œuvres musicales inspirées de Shakespeare.
- ♦ Shakespeare au cinéma, l'exercice de l'adaptation / La littérature et la peinture / Shakespeare et les préraphaélites / La peinture anglaise / Les représentations et illustrations des tempêtes.
- ♦ Les costumes historiques / Costume et identité sociale / Accessoires et attributs guerriers.

Thèmes, univers et personnages shakespeariens :

- La grande Histoire et le quotidien du peuple, les réalités, les croyances et les songes, le terrestre et l'aérien, le tragique et la farce, le sérieux et le carnaval, le passé et le présent, l'amour et la trahison, le pouvoir et la liberté, les quêtes et les deuils, les échecs et les succès ;
- Les forêts, les paysages maritimes déchaînés (tempête, naufrage), les châteaux, la campagne anglaise, les paysages italiens ;
- Les rois, les reines, les soldats, les bouffons, les sorcières et les esprits, les jeunes filles travesties, les fantômes...

Ils ont adapté et été inspirés par Shakespeare :

- **Costumiers et scénographes** : R. Bianchi, J. Tiramani, Th. Mugler, L. Gischia, E. Gordon Craig, Le Marquet,

G. Sevin-Doering, P. Cauchetier, Y. Kokkos, J. et V. Hugo, V. Merlin ;

- **Théâtres, compagnies, scènes** : L'illustre théâtre / Compagnie Jean-Marie Villégier, Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, Théâtre de l'Athénée, Théâtre de l'Atelier, Théâtre des Amandiers à Nanterre, Théâtre de l'Odéon, Comédie Française, Opéra de Paris, Shakespeare's Globe Theatre, Théâtre Sarah Bernhardt, Footsbarn Travelling Théâtre ;

- **Metteurs en scène et comédiens** : J. Vilar, A. Mnouchkine, J. Dasté, M. Maréchal, Ch. Dullin, P. Chéreau, G. Wilson, S. Flon, J-P. Vincent, M. Aumont, P. Vaneck, L. Mikaël, M. Casarès, G. Bigot, Mounet-Sully ;

- **Peintres, dessinateurs, plasticiens** : E. Delacroix, J.H.Füssli, W. Blake, Th. Chassériau, W. Hogarth, A. Cabanel, les peintres préraphaélites, B. Viola...

- **Réalisateurs, acteurs** : F. Zeffirelli, O. Welles, H. Desfontaines, G. Cukor, L. Olivier, K. Branagh.

- **Musiciens, compositeurs** : Berlioz, Tchaïkovski, Prokofiev, Berlioz, Bernstein, Rossini, R. Hahn, G. Fauré, Purcell, Beethoven, Verdi, Debussy, Lou Reed, Kusturica et The No Smoking Orchestra...

Costumes de l'exposition issus d'œuvres non théâtrales :

- Costumes pour les rôles des chœurs des femmes et du Bouffon, *Le Marchand de Venise*, opéra de R. Haydn, créé en 1935 à l'Opéra de Paris, reprise en 1979 Salle Favart. (Salle 3)

- Costumes pour les rôles de Lady Macbeth, Malcolm et le nain de la suite du roi, *Macbeth*, opéra de G. Verdi, 1987, Opéra de Paris. (Salles 4 et 9)

- Costumes pour les rôles Roméo et Juliette, *Roméo et Juliette*, ballet de S. Lifar, 1955, Opéra de Paris. (Salles 7 et 8 - 2e rotation)

- Costumes pour les rôles d'Hamlet et le spectre, *Hamlet ou le noble fou*, ballet de S. Lifar, 1957, Festival d'Enghien. (Salle 13)

- Costume pour le rôle d'Othello », *Othello*, opéra de G. Verdi, 1976, Opéra de Paris. (Salles 7 et 8 - 1ère rotation).

Références liées à l'histoire des arts et à la culture humaniste autour des œuvres de l'exposition

Beaucoup de bruit pour rien (*Much ado about nothing*)

Littérature : *Beaucoup de bruit pour rien*, Shakespeare, 1600.

Influences historiques et esthétiques : Messine, Sicile.

Arts visuels : *Beaucoup de bruit pour rien*, K. Branagh, 1993 (**film**) ; *Beaucoup de bruit pour rien*, J. Whedon, 2012 (**film**).

Arts du spectacle : *Béatrice et Bénédict*, Berlioz, 1862 (**opéra**).

Costumes de l'exposition : personnage non identifié (BnF, Craig, 1903) ; marionnettes La fermière, Le jardinier, La vache et Les escargots (BnF, Lafaye, 1949).

Comme il vous plaira (*As you like it*)

Littérature : *Comme il vous plaira*, Shakespeare, 1599 ; *Rosalynde*, Euphues Golden Legacie, T. Lodge, 1590.

Influences historiques et esthétiques : Duché de France.

Arts visuels : *As You Like It*, P. Czinner, 1936 (**film**) ; *As You Like It*, K. Branagh, 2006 (**film**) ; *As you like it*, W. Deverell, 1854 (**peinture**).

Costumes de l'exposition : Pierre de Touche (BnF, Barrault, 1964), costumes du GRETA.

Hamlet

(*The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark*)

Littérature : *La Tragique Histoire d'Hamlet, prince de Danemark*, Shakespeare, 1603 ; *Gesta Danorum*, Saxo Grammaticus ; *Histoires tragiques*, F. de Belleforest, 1583 ; *Ophélie*, Rimbaud, 1870.

Influences historiques et esthétiques : Royaume de Danemark.

Arts visuels : *Hamlet*, L. Olivier, 1948 (**film**) ; *Le Duel d'Hamlet*, C. Maurice, 1900 (**film**) ; *Hamlet*, M. Almereyda, 2000 (**film**) ; *Hamlet*, F. Zeffirelli, 1990 (**film**) ; *Hamlet*, H. Desfontaines, 1908 (**film**) ; *Hamlet*, K. Branagh, 1996 (**film**) ; *La Tragédie d'Hamlet*, P. Brook, 2002 (**film**) ; *Le Roi Lion*, Studio Disney, 1994 (**film d'animation**) ; *Hamlet et Horatio au cimetière*, Delacroix, 1839 (**peinture**) ; *La Mort d'Ophélie*, Delacroix, 1853 (**peinture**) ; *Ophélie*, Cabanel, 1883 (**peinture**) ; *Ophélie*, Millais, 1851 (**peinture**), *Ophelia*, J. W. Waterhouse, 1905 (**peinture**), *L'Enfant prédestinée*, O.Redon, 1905 (**peinture**)

Arts du spectacle : *Hamlet*, A. Thomas, 1868 (**opéra**).

Costumes de l'exposition : Claudius, Hamlet, Polonius, Comédien muet, Comédien-reine, Fossoyeur, Gertrude (BnF, Maréchal, 1973) ; Hamlet (BnF, Craig, 1912) ; Hamlet, Cornelius, Fossoyeur (BnF, Wilson, 1965) ; Claudius, Gertrude, Lucianus, Hamlet, Fortimbras, Ophélie (Amandiers, Chéreau, 1988) ; Reine de comédie, Roi de comédie (Comédie-Française, Lavaudant, 1994) ; Hamlet, Osric, Guildenstern, Roi du Danemark (CNCIS, Mounet Sully, 1886).

Henri IV (*Henry IV*)

Costumes de l'exposition : soldat anglais, soldat rebelle, Roi Henri, Sir John Falstaff, Le Prince de Galles, Le Comte de Northumberland (Avignon, Vilar, 1950) ; Henri, Falstaff (BnF, Mnouchkine, 1984).

Henri VI (*Henry the Sixth*)

Littérature : *Henri VI*, Shakespeare, 1596 ; Falstaffe, V. Novarina, 1976.

Influences historiques et esthétiques : Ascension de la maison Lancastre.

Arts visuels : *My Own private Idaho*, G. Van Sant, 1991 (**film**).

Costumes de l'exposition : deux soldats (BnF, Barrault, 1966).

Les Joyeuses Commères de Windsor

(*Merry Wives of Windsor*)

Littérature : *Les Joyeuses Commères de Windsor*, Shakespeare, 1597 ; *L'autre Falstaff*, J.A. Léger, 1996 ; *Les Derniers Contes de Canterbury*, J. Ray, 1944.

Influences historiques et esthétiques : Bourgeoisie de Windsor, Angleterre.

Arts visuels : *Falstaff*, O. Welles, 1965 (**film**) ; *Falstaff*, H. Desfontaines, 1911 (film) ; *Falstaff*, Füssli, 1792 (**peinture**) ; *Falstaff examinant ses recrues*, W. Hogarth, 1728, (**peinture**) ; *Falstaff et son page*, A. Schroedter, 1867 (**peinture**).

Arts du spectacle : *Falstaff*, Verdi, 1893 (**opéra**) ; *Falstaff, Ossia Le tre burle*, Salieri, 1799 (**opéra**) ; *Sir John In Love*, R. Vaughan Williams, 1929 (**opéra**).

Jules César (*The Tragedy of Julius Caesar*)

Littérature : *Jules César*, Shakespeare, 1599.

Influences historiques et esthétiques : Histoire du complot mené contre Jules César et de son assassinat.

Arts visuels : *Jules César*, J. L. Mankiewicz, 1953 (**film**) ; *La mort de César*, J.L. Gérôme, 1859 (**peinture**)

Costumes de l'exposition : Anne Lepage, Mme Pétule, Falstaff (Comédie-Française, Lima, 2009) ; Mme Quickly (CNCIS, Villégier, 2004).

Jules César (*The Tragedy of Julius Caesar*)

Littérature : *Jules César*, Shakespeare, 1599.

Influences historiques et esthétiques : Histoire du complot mené contre Jules César et de son assassinat.

Arts visuels : *Jules César*, J. L. Mankiewicz, 1953 (**film**) ; *La mort de César*, J.L. Gérôme, 1859 (**peinture**)

Costumes de l'exposition : Un soldat (BnF, Dullin, 1937).

Macbeth (*The Tragedy of Macbeth*)

Littérature : *La Tragédie de Macbeth*, Shakespeare, 1606.

Influences historiques et esthétiques : Histoire de l'Écosse, Macbeth Ier.

Arts visuels : *Le Château de l'araignée*, Kurosawa, 1957 (**film**) ; *Macbeth*, O. Welles, 1948 (**film**) ; *Macbeth*, J. Stuart Blackton, 1908 (**film**) ; *Lady Macbeth somnambule*, Füssli, 1825 (**peinture**) ; *Macbeth et les trois sorcières*, Chassériau, 1855 (**peinture**).

Arts du spectacle : *Macbeth*, Verdi, 1847 (**opéra**).

Costumes de l'exposition : Lady Macbeth, 1ère sorcière, Hécate, Noble écossais (CNCIS, Vincent, 1985) ; Le Roi, Lady Macbeth, Macduff, Malcolm, Siward, Lennox, spectre de Banquo (Avignon, Vilar, 1954) ; Malcom (CNCIS, Carré, 1914).

Le Marchand de Venise

(*History of the merchant of Venice*)

Littérature : *Le Marchand de Venise*, Shakespeare, 1596 ; *Giannetto de Venise et la dame de Belmonte*, G. Fiorentino, 1558.
Influences historiques et esthétiques : Venise et Belmont. Communautés religieuses, négoce maritime, conflit judéo-chrétien.

Arts visuels : *Le Marchand de Venise*, M. Radford, 2004 (film) ; *Shylock, Le marchand de Venise*, H. Desfontaines, 1910 (film) ; *Une Méaventure de Shylock*, Méliès, 1905 (film) ; *Shylock and Jessica*, M. Gottlieb, 1876 (peinture).
Arts du spectacle : *Le Marchand de Venise*, R. Hahn, 1935 (opéra) ; *Shylock*, G. Fauré, 1889 (musique de scène).
Costume de l'exposition : Le doge (BnF, Barrault, 1961) ; Prince d'Aragon (Comédie-Française, Serban, 2001).

La Mégère apprivoisée (*The Taming of the Shrew*)

Littérature : *La Mégère apprivoisée*, Shakespeare, 1594.

Influences historiques et esthétiques : Aristocratie, Padoue.
Arts visuels : *La Mégère apprivoisée*, F. Zeffirelli, 1967 (film) ; *La Mégère apprivoisée*, H. Desfontaines, 1911 (film) ; *La Mégère apprivoisée*, D. W. Griffith, 1908 (court-métrage) ; *The Shrew Katherina*, E. R. Hughes, 1898 (peinture).
Costumes de l'exposition : Catherine (BnF, Vitaly, 1957) ; Petruccio (Comédie-Française, Coquelin, 1891) ; panneaux en bois (personnages non identifiés), deux chiens, Piqueur (Comédie-Française, Korsunovas, 2007).

La Nuit des rois (*Twelfth Night*)

Littérature : *La Nuit des rois*, Shakespeare, 1599.

Influences historiques et esthétiques : Illyrie.
Arts visuels : *Le Soir des rois*, de J. Daumery, 1932 (film) ; *Twelfth Night*, E. Mullin et C. Kent, 1910 (film) ; *La Nuit des rois*, T. Nunn, 1996 (film) ; *Olivia*, E. Blair Leighton, 1888 (peinture).
Costumes de l'exposition : Feste, Viola en garçon (Comédie-Française, Hands, 1976) ; Viola garçon, Malvolio, Duc d'Orsino (BnF, Mnouchkine, 1982).

Othello (*Othello, The Moor of Venice*)

Littérature : *Othello ou le Maure de Venise*, Shakespeare, 1604 ; *Les Ecatommiti* « Septième nouvelle de la troisième décade », G. B. Giraldi, 1567 ; *La Cousine Bette*, Balzac, 1846.

Influences historiques et esthétiques : République de Venise « La Sérénissime ».
Arts visuels : *Otello*, U. Falena, 1909 (film) ; *Othello*, G. Cukor, 1947 (film) ; *Othello*, F. Zeffirelli, 1996 (film) ; *Othello* (The tragedy of Othello : The moor of Venice), O. Welles, 1952 (film) ; *Othello*, S. Burge, 1965 (film) ; *Othello*, O. Parker, 1995 (film) ; *Que sont les nuages ?*, Pasolini, 1967 (court-métrage) ; *Othello et Desdémone à Venise*, Chassériau, 1850 (peinture) ; *La Mort de Desdémone*, A. Colin, 1829 (peinture).

Arts du spectacle : *Othello ossia Il Moro di Venezia*, Rossini, 1816 (opéra) ; *Othello*, Verdi, 1887 (opéra).

Costumes de l'exposition : Desdémone, (Coll. privée, Delbée, 1994).

Richard II (*King Richard the Second*)

Arts visuels : *Richard III*, L. Olivier, 1955 (film).

Arts du spectacle : *Richard III*, G. Battistelli, 2005 (opéra).
Richard II (King Richard the Second)

Littérature : *Richard II*, Shakespeare, 1595.

Influences historiques et esthétiques : Lutttes de pouvoir, Angleterre.

Arts visuels : *Death of Richard II*, F. Weathley, 1792 (peinture).

Costumes de l'exposition : Roi Richard, Reine Isabelle, Suivante, Duc d'York (Avignon, Vilar, 1947) : Duc d'York, Richard, Jean de Gand (BnF, Mnouchkine, 1981).

Richard III (*The Life and Death of Richard the Third*)

Littérature : *Richard III*, Shakespeare, 1591.

Influences historiques et esthétiques : Guerre des Deux-Roses, Angleterre.

Arts visuels : *Richard III*, L. Olivier, 1955 (film) ; *Richard III*, R. Loncraine, 1995 (film) ; *Looking for Richard*, A. Pacino, 1996 (film).

Costumes de l'exposition : Richard, Lady Anne (Comédie-Française, T. Hands, 1972).

Le Roi Lear (*King Lear*)

Littérature : *Le Roi Lear*, Shakespeare, 1606 ; *Historia regum Britanniae*, G. de Monmouth, 1138 ; *Le Père Goriot*, Balzac, 1835.

Influences historiques et esthétiques : Mythologie celtique.

Arts visuels : *King Lear*, Godard, 1987 (film) ; *Le Roi Lear*, P. Brook, 1971 (film) ; *Ran*, Kurosawa, 1985 (film) ; *King Lear*, J. Stuart Blackton et W. V. Ranous, 1909 (film) ; *Les Adieux de Cordélia*, E. A. Abbey, 1898 (peinture) ; *La Part de Cordélia*, F. M. Brown, 1872 (peinture) ; *Lear et Cordélia dans la prison*, W. Blake, 1779 (peinture).

Arts du spectacle : *Le Roi Lear*, Berlioz, 1833 (ouverture) ; *Fanfare et Le Sommeil de Lear*, Debussy, 1904 (musique de scène) ; *Re Lear*, V. Frazzi, 1939 (opéra).

Costumes de l'exposition : Lear Fou, Edgar en pauvre Tom, Le fou (BnF, Wilson, 1967) ; Le Follet, Arbre creux (CNCs, Dullin, 1945).

Roméo et Juliette (*Romeo and Juliet*)

Littérature : *Roméo et Juliette*, Shakespeare, 1595 ; *The Tragical History of Romeus and Juliet*, A. Brooke, 1562 ; *Palace of Pleasure*, W. Painter, 1566 ; *La Divine Comédie*, Dante, 1555 ; *Les Métamorphoses*, Ovide, 8 ap. J.C. ; *Décameron*, Boccace, 1353.

Influences historiques et esthétiques : Vérone, la Renaissance

Arts visuels : *Roméo + Juliette*, B. Luhrmann, 1996 (film) ; *Shakespeare in Love*, J. Madden, 1998 (film) ; *Roméo et Juliette*, G. Cukor, 1936 (film) ; *Roméo et Juliette*, F. Zeffirelli, 1968 (film) ; *Roméo et Juliette*, F. Bernard Dicksee, 1884 (peinture) ; *Roméo et Juliette au tombeau des Capulet*, Delacroix, 1855 (peinture), *Gnoméo et Juliette*, K. Asbury, 2011 (film animation).

Arts du spectacle : *Roméo et Juliette*, G. A. Benda, 1776 (opéra) ; *Roméo et Juliette*, Berlioz, 1839 (symphonie) ; *Roméo et Juliette*, Tchaïkovski, 1869 (ouverture) ; *Roméo et Juliette*, Prokofiev, 1935 (musique de scène) ; *Roméo et Juliette*, C. Gounod, 1867 (opéra) ; *Romeo et Juliet*, Dire Straits, 1980 (rock) ; *Romeo had Juliet*, Lou Reed, 1989 (rock) ; *Was Romeo Really a Jerk ?*, Kusturica et The No Smoking Orchestra, 2000 (composition) ; *West Side Story*, Bernstein, 1957 (comédie musicale) ; *Giulietta et Romeo*,

R. Cocciant, 2007 (**comédie musicale**) ; *Roméo et Juliette*, S. Waltz, 2007 (**ballet**) ; *Roméo et Juliette*, Bégart, 1966 (**ballet**) ; *Roméo et Juliette*, Noureev, 1984 (**ballet**) ; *Roméo et Juliette*, A. Preljocaj, 1990 (**ballet**).

Costumes de l'exposition : *Roméo et Juliette* (BnF, Dullin, 1924).

Le Songe d'une nuit d'été

(*A Midsummer Night's Dream*)

Littérature : *Le Songe d'une nuit d'été*, Shakespeare, 1594 ; St. John's Eve, H. Ibsen, 1853.

Influences historiques et esthétiques : Grèce antique, mythologie.

Arts visuels : *Le Songe d'une nuit d'été*, M. Hoffman, 1999 (**film**) ; *Le Cercle des poètes disparus*, P. Weir, 1989 (**film**) ; *Sen noci svatojánské*, J. Trnka, 1959 (**film d'animation**) ; *Songes d'une nuit d'été*, 1939, Chagall (**peinture**) ; *Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing*, W. Blake, 1786 (**peinture**) ; *La Folie de Titania*, P.J. Gervais, 1897 (**peinture**).

Arts du spectacle : *The Fairy Queen*, Purcell, 1692 (**opéra**) ; *Obéron*, C. M. von Weber, 1826 (**opéra**) ; *Le Songe d'une nuit d'été*, A. Thomas, 1850 (**opéra**) ; *A Midsummer Night's Dream*, B. Britten, 1959 (**opéra**) ; *Midsummer Night's Dream*, Mendelssohn, 1826 (**ouverture**) ; *Le Songe d'une nuit d'été*, M. Petipa, 1976 (**ballet**) ; *The Dream*, F. Ahston, 1964 (**ballet**) ; *Midsummer Night's Dream*, Balanchine, 1962 (**ballet**).

Costumes de l'exposition : *Famine* (BnF, Fabbri, 1965) ; *Famélique, Titania, Tubulure, Obéron* (Avignon, Vilar, 1959) ; *Bottom en âne, Obéron* (Comédie-Française, Lavelli, 1986) ; *Titania* (Amandiers, Kokkos, 2002).

La Tempête (The Tempest)

Littérature : *La Tempête*, Shakespeare, 1611 ; *Le Meilleur des mondes*, A. Huxley, 1931 ; *Tempêtes*, K. Blixen, 1958 ; *Une Tempête*, A. Césaire, 1969 ; *Les essais*, Montaigne, 1592.

Arts visuels : *La Tempête*, D. Jarman, 1979 (**film**) ; *Prospero's Books*, Peter Greenaway, 1991 (**film**) ; *Ferdinand séduit par Ariel*, Millais, 1849 (**peinture**) ; *Ferdinand*, Prospero, Miranda et Caliban, Hogarth, 1735 (**peinture**) ; *Miranda dans l'orage*, J. W. Waterhouse, 1916 (**peinture**).

Arts du spectacle : *La Tempête*, Beethoven, 1802 (**sonate**) ; *La Tempête*, Tchaïkovski, 1873 (**poème symphonique**) ; *La Tempête*, Purcell, 1695 (**opéra**) ; *La Tempête*, E. Chausson, 1888 (**musique de scène**) ; *Der Sturm*, F. Martin, 1955 (**opéra**) ; *La Tempête*, Berlioz, 1830 (fantaisie).

Costumes de l'exposition : *Prospero, Puissance d'Ariel, Caliban* (Comédie-Française, Mesguich, 1998).

Tout est bien qui finit bien (All's well that ends well)

Littérature : *Tout est bien qui finit bien*, Shakespeare, 1608.

Influences historiques et esthétiques : France, Toscane.

Arts visuels : *Le Pays de Cogne*, P. Brueghel l'Ancien, 1567 (**peinture**)

Costumes de l'exposition : *Le Roi de France, Hélène en Gloire, Hélène en médecin, Parolles à la guerre* (Amandiers, Vincent, 1996).

Documentaires, biographies

ACKROID P., *Shakespeare. La biographie*, Points, 2008

BRYSON B., *Shakespeare*, Payot, 2010

HUGO V., *William Shakespeare*, Flammarion, 2014

MAGUIN J.M., *William Shakespeare*, Fayard, 1996

MARIENSTRAS R., *Shakespeare au XXIe siècle*, Minuit, 2000

MOURTHE C., *Shakespeare*, Gallimard, 2006

SUHAMY H. (dir.), *Dictionnaire Shakespeare*, Paris, Ellipses, 2005

Lettres à Shakespeare, Collectif, Marchaisse, 2014

LAROQUE F., *Shakespeare, Comme il vous plaira*, Paris, Gallimard, coll. Découvertes, 1991 Paris, éd. de Minuit, 1981

Autour du théâtre de Shakespeare

CESAIRE A., *Une tempête une adaptation pour un théâtre nègre*, Points, 1997

TREILHOU-BALAUDE C., *Hamlet énigmes du texte*, Canope, 2012

Scènes de la vie conjugale, Collectif, Flammarion, 2008

MARCH F., *Shakespeare au Festival d'Avignon. Configurations textuelles et scéniques, 2004-2010*, Montpellier, L'Entretiens, 2012

MARIENSTRAS R., *Shakespeare au XXIe siècle*, Paris, éditions de Minuit, 2000

MNOUCHKINE A., *L'art du présent, entretiens avec Fabienne Pascaud*, Plon, 2005

RIVIER E., *Shakespeare dans la maison de Molière*, Rennes, PUR, coll. le Spectaculaire Théâtre, 2012

Œuvres complètes en édition bilingue

DÉPRATS J.M., VENET Gisèle (dir.), *Shakespeare, Œuvres complètes*, Ed. bilingue Paris, Gallimard, coll. La Pléiade

GRIVELET M. et MONSARRAT G. (dir., éd. et trad.), *William Shakespeare, Œuvres complètes : édition bilingue*, texte anglais édité par S. Wells et G. TAYLOR, Oxford University Press, autres traducteurs BOULAY Gabrielle, TEYSSANDIER L., BOURGY V., SALLÉ J.C., LECOCQ L., MALAPLATE J., MONOD S., SPRIET P., Paris, R. Laffont

Histoire de l'Angleterre, civilisation

COTTRET B., *Histoire de l'Angleterre*, Taillandier, 2011

MORTIMER I., *The Time Traveller's Guide to Elizabethan England*, Vintage, 2013

SUHAMY H., *L'Angleterre élisabéthaine*, Belles lettres, 2012

Beaux-arts

BOSING W., *Jérôme Bosch (vers 1450-1516) entre le ciel et l'enfer*, Taschen, 2000

G. NERET, *Delacroix*, Taschen, 2000

CHESNEAU E., *La peinture anglaise*, Parkstone Press Ltd, (2014 à paraître)

Théâtre, mise en scène

BEVINGTON D., *This Wide and Universal Theater: Shakespeare in Performance, Then and Now*, University of Chicago Press, 2009

CARSON C., KARIM-COOPER F., eds., *Shakespeare's Globe: A Theatrical Experiment*, Cambridge University Press, 2008

DOVER WILSON J., *Vous avez dit Hamlet ?* [What happens in « Hamlet »], traduit de l'anglais par GOY-BLANQUET D., Paris, Aubier-Nanterre-Amandiers, 1988

FLUCHERE H., *Shakespeare, dramaturge élisabéthain*, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1987

GRIVELET M., MARTINET M.M., GOY-BLANQUET

D., *Shakespeare de A à Z... ou presque*, Paris, Aubier, 1988
RICHMOND H., *Shakespeare's Theatre. A Dictionary of his Stage Context*, Bloomsbury Academic, 2004
SIDALL S., *Shakespeare on Stage*, Cambridge University Press, 2008

Revues

Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, N°1284-1285, L'Avant Scène Théâtre, 2010
William Shakespeare, Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française, Paris, Comédie-Française-L'Avant-Scène Théâtre, janvier 2014
Perspectives Shakespeare, Cahiers Jean Vilar n° 117, numéro spécial en 3 volets, Avignon, Association J. Vilar, Maison J. Vilar, juillet 2014
La conservation des textiles d'usage, Revue Coré, Conservation et restauration du patrimoine culturel, N° 2, mars 1997

Costumes (époque élisabéthaine)

ALCEGA J. de, *Tailor's Pattern Book* 1589 (facsimile). London, 1979
ARNOLD J., *Queen Elizabeth's Wardrobe Unlock'd*, Leeds : Maney, 1988
ARNOLD J., *Patterns of Fashion vol3: The cut & construction of clothes for men and women c.1560-1620*, London : MacMillan, 1968/1972
ASHELFORD J., *Dress in the Age of Elizabeth I*, London: Batsford, 1983
ASHELFORD J., *The Art of Dress: Clothes and Society 1500-1914*. London : National Trust Ent., 1996
BANU G., *Le costume de théâtre dans la mise en scène contemporaine*, Actualité des arts plastiques, n°52, 1981
BEHAR P., WATANABE-O'KELL H. (eds.), *Spectaculum Europaeum, Theatre and spectacle in Europe. (1580-1750) ; Histoire du spectacle en Europe (1580-1750)*
COLAS R., *Bibliographie générale du costume et de la mode*, Genève, Slatkine, 1991 (2 vol.).
DOUMERGUE D., VERDIER A. (sous la direction de), *Le Costume de scène, objet de recherche*, Beaulieu, Lampsaque, coll. Studiolo-essais, 2014
HART A., NORTH S., *Seventeenth and Eighteenth Fashion in detail*. London: V&A Publishing, 2009
KAPITANIAK P., DEPRATS J. M., *Costume et déguisement dans le théâtre de Shakespeare et de ses contemporains*, Actes des congrès de la Société française Shakespeare n° 26, 2008
LINTHICUM M.C., *Costume in the Drama of Shakespeare and His Contemporaries*, Oxford, 1936
LELOIR M., *Dictionnaire du costume*, Paris, Gründ, 1951
MALCOM-DAVIES J., MIKHAILA N., *The Tudor Tailor*, London, Batsford, 2006
RACINET A., *Histoire du costume*, Firmin Didot et Frères, Fils et Compagnie, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56 pour la première édition de 1888, réimpression 1995
REYNOLDS A., *In fine style : the Art of Tudor and Stuart Fashion*, London : the Royal Trust, 2013
RUBLACK U., *Dressing up: cultural Identity in Renaissance Europe*, New York: Oxford University Press, 2010
SAMUEL A., *Kabuki costumes sur le théâtre japonais*, ART LYS, 2012
VERDIER A., *Histoire et poétique de l'habit de théâtre en France au XVIIe siècle*, DDB, 2006
VERDIER A., GOETZ O., DOUMERGUE, Didier (sous la direction de) *Art et usages du costume de scène*, Beaulieu, Lampsaque, coll. Studiolo-essais, 2007
HARDOUIN-FUGIER E., BERTHOLD B., CHAVENT-FUSARO M., *Les Etoffes*, Dictionnaire
TIRAMANI J., NORTH S., *Seventeenth-Century Women's Dress Patterns: Book 1*. London : V&A Ed., 2011
TIRAMANI J., NORTH S., *Seventeenth-Century Women's Dress Patterns: Book 2*. London : V&A Ed., 2012

BD adolescents, adultes

GAIMAN N., VESS C., *Sandman*, épisode A Midsummer Night's Dream, Vertigo, 1990
VAUGHN H., RAVARD F., *Hamlet* 1977, Casterman, 2010
CASANAVE D., *Macbeth*, 6 pieds sous terre, 2004
DEPREZ D., *Othello*, Casterman, 2004
KÖNIG R., *Iago*, Glénat, 1999
BILAL E., *Julia et Roem*, Casterman, 2011
DEPREZ Denis, *Othello*, Casterman, 2004
MARCE Hélène, AMORIN David, *Roméo et Juliette*, Vents d'Ouest, 2010
SAKUIISHI Harold, *Seven Shakespeares*, tome 1 à 6, Kaze, 2012-2013

Albums jeunesse

LAMB M. et C., JOLIVET J., *Contes de Shakespeare*, Naïve, 2005
MARION D., PELUSO M., *Roméo et Juliette*, Auzou, 2010
OLIVIER L., *16 contes de Grande-Bretagne*, Castor Poche, 2011
STALFELT P., *Le Petit livre de l'amour*, Casterman, 2010
STALFELT P., *Le Petit livre de la mort*, Casterman, 2010
TESSON S., SAUREL F., *Petit songe d'une nuit d'été*, Bonhomme Vert, 2005
PONTI C., *La Tempête*, EDL, 1995
WILLIAM M., *Bravo, Mr William Shakespeare!*, Walter Books Ltd, 2009 (BD jeunesse, anglais)
WILLIAM M., *M. William Shakespeare's play*, Walter Books Ltd, 2009 (BD jeunesse, anglais)
The Illustrated Stories from Shakespeare, Usborne, 2008
BOUCHARD A., *Le Roi qui valait 4,50 €*, Circonflexe, 2013
MESCHENMOSER S., *L'Ecureuil et le printemps*, Minedition, 2013
POTTER B., *Pierre lapin*, Hachette, 2002
FONTANEL B., HUARD A., *La Chose*, Sarbacane, 2014
LEAR E., JARRIE M., *Bon appétit*, Rue du monde Les petits géants, 2007
COUSINS L., *Le Spectacle de Mimi*, Albin Michel, 2010
GREEN I., *Le Peste*, Didier Jeunesse, 2010
GRANDIN A., *Le Théâtre en carton*, Didier Jeunesse, 2011
ESCOFFIER M., *Cherches Figurants*, EDL, 2012
SCHAAPMAN K., *Sam et Julia au Théâtre*, Gallimard, 2013
VAN HOUT M., *Aujourd'hui, je suis...*, Minedition, 2011
MASSENOT V., PILORGET B., *La Grande vague*, Hokusai, Elan Vert, 2010

Livres CD

CARRE A., *Le Songe d'une nuit d'été*, Ad Libris, 2010
DE LA ROCHEFOUCAUD V., CORVAISIER L., *Roméo et Juliette*, Didier Jeunesse, 2006
BOUCHAMA N., *Comptines anglaises*, Circonflexe, 2008
RIBEYRON S., LABARONNE C., *Les plus belles comptines anglaises*, Didier jeunesse, 2002

Documentaires jeunesse et livres éducatifs

BEAUDOUT G., *La Fabrique au théâtre*, T.Magnier, 2011
DEGAINE A., *Le Théâtre raconté aux jeunes*, Nizet, 2006
SARRAZAC J.P., *Je vais au théâtre voir le monde*, Gallimard, 2008
SCHUHL A., MAUREL H., *Le Labo des sons et lumières*, Le Pommier, 2011
BOUCHAMA N., *Comptines anglaises*, Circonflexe, 2008
SASEK M., *Londres*, Casterman, 2009
GUIRAUD F., *Abécédaire insolite*, Actes sud, 2011
LATTAY M., *Mon Premier imagier français-anglais*, Circonflexe, 2011

Sites Internet

<http://bnf.fr> : Bibliothèque nationale de France – Paris (75)
<http://www.operadeparis.fr> : Opéra national de Paris – Paris (75)
<http://www.comedie-francaise.fr> : Comédie-Française – Paris (75)
<http://www.ina.fr> : Institut National de l’Audiovisuel – Paris (75)
<http://www.theatre-du-soleil.fr/> : compagnie de théâtre fondée et dirigée par Ariane Mnouchkine – Paris (75)
<http://www.shakespearesglobe.com/> : lieu ressource international unique dédié à l’exploration de l’œuvre de Shakespeare et du théâtre – Londres (UK)
<http://www.maisonjeanvilar.org/> : Lieu ressource autour de Jean Vilar, de son projet, de ses expériences et de ses luttes liées par exemple aux démarches de la décentralisation artistique et culturelle à travers la France. – Avignon (84)
<http://www.footsbarn.com/> : compagnie de théâtre internationale et pluridisciplinaire installée dans l’Allier. - Hérisson (03)
<http://www.regietheatrale.com> : Association de la régie théâtrale fondée en 1911, reconnue publique en 1924, installée depuis 1969 à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, bibliothèque de mise en scène et de documentation théâtrale – Paris (75)
<http://www.palaisgalliera.paris.fr/> : Palais Galliera, Musée de la mode de la ville de Paris – Paris (75).
<http://www.lesartsdecoratifs.fr> : Musée des Arts Décoratifs – Paris (75)
<http://www.musee-des-tissus.com> : Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs. Collections de tissus anciens, textiles, tapis, mobilier – Lyon (69)
<http://www.vam.ac.uk> : Victoria et Albert Museum, musée d’art et de design – Londres (UK)
<http://www.cite-musique.fr> : Pôle de référence entièrement dédié à la musique – Paris (75)
<http://www.horslesmurs.fr/> : Centre national des ressources des arts de la rue et des arts du cirque – Paris (75)
<http://www.clermont-ferrand.fr/-Musee-Bargoin-.html> : Musée Bargoin, Collections d’archéologie, de tapis et d’arts textiles – Clermont-Ferrand (63)

Les propositions d’activités pédagogiques en temps et hors-temps scolaire

Durée visites et ateliers : 1h-1h30 pour chaque prestation, selon les âges et les activités.

Visite guidée

Suivant un parcours ponctué d’interventions ludiques, artistiques et d’approches des matériaux, pour une découverte active de l’exposition. Certaines vitrines peuvent ne pas être commentées, selon l’âge des enfants et les thématiques présentées.

Visite libre

L’encadrement se fait sous la responsabilité des accompagnateurs.

Présentation-conférence

Animée par un guide-conférencier.
Préserver et valoriser le patrimoine du spectacle vivant, une découverte en images des métiers de la conservation au CNCS.

Visite - diaporama

Conférence animée par un guide-conférencier. L’intervention prend appui sur des photographies détaillées des œuvres de l’exposition et se prolonge par une visite libre.

Livret-jeu

Le petit théâtre de Shakespeare, un livret à partir de 6 ans pour visiter autrement l’exposition, découvrir les univers fascinants de Shakespeare, ses œuvres et les costumes de l’exposition.

Un questionnaire-jeu en anglais peut être envoyé à la demande pour les collégiens.

Le petit théâtre de Shakespeare

Un espace pédagogique, ludique et convivial pour devenir pleinement l’acteur de sa visite. Situé dans le salon d’honneur du CNCS, il propose : une scène ouverte à tous pour s’entraîner à reprendre les répliques les plus célèbres de Shakespeare, une bibliothèque de BD, albums et documentaires consacrés à Shakespeare en libre-consultation et un vestiaire d’accessoires de costumes de la période élisabéthaine (fraises, coiffes...) à revêtir.

Ateliers de pratique artistique

Pour compléter la visite de l’exposition, porter un autre regard sur les œuvres, découvrir les processus de création par des manipulations et des réalisations plastiques.

Les ateliers sont encadrés par des intervenants professionnels : Marie-Pierre Charier, plasticienne - Cécile Vallet, créatrice textile - Sophie Neury, plasticienne - Mélanie Gronier, costumière - Marie-Ange Le Saint, scénographe et décoratrice - Florence Lemesle, musicienne - Hervé Morthon, comédien Cie Banzai.

Les principaux objectifs sont :

- Découvrir et jouer avec les formes, les structures et les volumes.
- Expérimenter des matériaux, des supports et des procédés de création.
- Concevoir et réaliser des actions à visées expressives et artistiques.
- Solliciter l’imaginaire.
- Aller à la rencontre d’œuvres artistiques de référence.

Travail collectif par petits groupes.
Le matériel d'activité est fourni.
Prévoir un contenant (sac, carton...) pour rapporter le cas échéant les productions réalisées.

Une déclinaison d'ateliers d'art plastique et textile, de théâtre et de musique est proposée selon les niveaux scolaires et les âges (productions collectives par petits groupes) :

- Bande de costume !

Niveau maternelle (3-6 ans)
Un jabot + une collerette + deux épaulettes + une culotte = un costume d'époque ! Des bandes de papier à rouler, plier, coller, dessiner et assembler.

- Shakespeare in music

Niveau maternelle-élémentaire (3-11 ans)
Partager un temps d'écoute d'extraits musicaux inspirés de Shakespeare, puis de jeu et de création rythmique avant une mise en commun collective. (Les mardis et vendredis matin uniquement)

Costume de la Reine de comédie par Jean-Pierre Vergier et porté par Eric Genovese dans *Hamlet*, mise en scène de Georges Lavaudant, Comédie-Française, 1994. Coll. Comédie-Française

- Stamped costumes

Niveau élémentaire (6-11 ans)
Un costume de chevalier de toutes les couleurs ou son fantôme ! Des motifs au pochoir, au tampon et décoration avec des... cabochons.

Costume pour Le follet par S. Jolivet dans *Le Roi Lear*, mise en scène de Ch. Dullin, Paris, Théâtre Sarah Bernhardt, 1945, coll. CNCs/BnF

- Une histoire de scène

Niveau élémentaire (6-11 ans)
Lecture à haute voix d'un conte de Shakespeare d'après *Contes de Shakespeare* (Ch. et M. Lamb, J. Jolivet, Naive, 2005) ou de l'album *Le Théâtre en carton* (A. Grandin, Didier jeunesse, 2011). Une histoire à écouter et à partager, puis à raconter, après avoir réalisé des personnages de l'histoire, du public et leur petit théâtre élisabéthain...

Costumes sur panneaux en bois par Virginie Merlin pour *La Mégère apprivoisée*, mise en scène Orskaras Korsunovas, Comédie-Française, 2007. Coll. CNCs/C-F

- Sans dessus-dessous

Niveau collège (11-15 ans)
Des planches de costumes à porter en s'amusant des dessus-dessous, des masculin-féminin, des devant-derrrière et des hauts et des bas ! Lignes du costume à dessiner, annoter, mettre en forme et décorer.

- Soleil !

Niveau lycée (15-18 ans)

Du Globe au Levant, un kimono original. Superposition de matières et méissage de costumes à partir d'un patron de kimono à échelle réduite et d'accessoires élisabéthains.

Costume pour le Comte de Northumberland par Jean-Claude Barriera et Nathalie Thomas, porté par Maurice Dunoisier dans *Henri IV*, mise en scène d'Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, 1984. Coll. BnF

- Atelier Théâtre

Niveau élémentaire, collège, lycée (5-18 ans)
Improvisations et jeux de théâtre à la rencontre de Shakespeare. (Sous réserve de la disponibilité de l'intervenant)

- Croquons !

Niveau lycée et filières spécialisées (à partir de 15 ans)
Réaliser des croquis d'observation à partir de décors et costumes de l'exposition, ou en se prêtant à l'exercice du modèle vivant.

Pour les propositions spécifiques, nous contacter.

Projection de films

Pour prolonger la visite, un programme de films est projeté en continu à l'auditorium du CNCs, tous les jours pendant les horaires d'ouverture de l'exposition. Entrée libre dans la limite des places disponibles (sur réservation). Des projections spéciales peuvent être proposées pour les groupes (sur réservation).

Consultation et recherche documentaire

Pour les plus grands, le centre de documentation du CNCs possède un fonds spécialisé : histoire générale des arts et des métiers du spectacle, mode, costume de scène et textiles et artisanat... Ouvert en fonction des disponibilités des chargés de médiation. Renseignement : pedagogie@cncs.fr

Autres activités dans le cadre de partenariats

- Ateliers numériques

Ludiques, interactifs et faciles à utiliser en classe, réalisés en partenariat avec le CRDP de l'Académie de Clermont-Ferrand.

Les ateliers numériques du CNCs proposent à travers 4 thématiques des activités pédagogiques interactives directement utilisables en classe et près de cent-vingt activités conçues en lien avec les programmes des classes du CE2 au CM2.

Guidés par une mascotte, les élèves et enseignants sont invités à découvrir les richesses du CNCs liées aux bâtiments, aux collections de costumes et d'éléments de décors de scène, aux expositions ou plus largement au textile, spectacle vivant et histoire des arts...

Ces ateliers offrent également un large choix de ressources complémentaires qui peuvent aider les enseignants à élaborer un projet ou une séance de travail (bibliographie, ressources pédagogiques,...).

<http://crdp-cncs.ac-clermont.fr/>

- Malle pédagogique

Pour les personnes en situation de handicap visuel, une première sensibilisation avec le costume de scène dans le cadre de visites libres ou accompagnées ...

Constituée de dessins en relief (plans du CNCs, silhouettes de costumes de scène), de répliques de costumes en taille réelle à porter pour adultes et pour enfants et d'un carnet de matières à toucher. Réalisée grâce à une action de mécénat de la Fondation EDF. A disposition également, des plaquettes en braille, en caractères agrandis, réalisées par l'institut de jeunes aveugles « Les Charmettes » à Yzeure.

Informations pratiques

Pour les responsables en charge d'éducation

Les enseignants et les éducateurs sont les bienvenus au CNCS pour préparer une visite et mettre en place un projet artistique et culturel ou tout autre dispositif. Visites et ateliers peuvent être adaptés à la demande en fonction des possibilités du service. Des programmes de formations spécifiques peuvent être organisés à l'attention des filières techniques et professionnelles.

Quelques conseils à connaître et transmettre...

La visite au CNCS est une excellente occasion de mettre en application dans un lieu public, quelques principes élémentaires de citoyenneté pour le bien-être et le plaisir de tous. A discuter avant la visite.

Respecter le calme du lieu et des autres visiteurs

Recommander à tous le calme et la discrétion, veiller à ce que les participants ne transforment pas les lieux en terrain de sport et que les téléphones mobiles soient éteints.

Regarder sans toucher

Ne pas toucher les œuvres, les vitrines, les socles ou autres éléments de présentation, sauf si le scénographe de l'exposition vous y invite.

Visiter léger

Des vestiaires gratuits sont à disposition à l'accueil des groupes au 2e étage et avec consignes au rez-de-chaussée (prévoir 1€ ou 1 jeton).

Encadrer le groupe

Pour les visites et ateliers, les participants sont sous la responsabilité des enseignants, animateurs ou éducateurs qui les accompagnent et non du personnel du CNCS. Les accompagnateurs devront être en nombre suffisant selon l'effectif et le type de public.

Garder une trace de la visite

Prendre notes et croquis est autorisé à condition de ne pas gêner les autres visiteurs. Les photographies des œuvres sont interdites.

Le personnel d'accueil et de surveillance du musée, chargé de veiller à l'application de ces règles de bonne conduite, est à votre disposition. Respectez-le !

Merci de votre compréhension.

Repas

Il est possible de pique-niquer en extérieur sur les espaces verts du CNCS.

Le CNCS ne dispose pas d'espaces à l'intérieur du bâtiment pouvant être mis à disposition. Un chapiteau situé à l'extérieur est accessible. Cependant, même équipé d'un chauffage, les conditions climatiques en période hivernale ne permettent pas un accueil optimal. Le chapiteau ne peut accueillir plus d'un certain nombre de groupes à la fois et est à partager avec tous les groupes en présence. Dans ce cadre, le temps imparti au déjeuner pourra être limité à 30 mn. Enfin, toute utilisation de cet espace suppose son nettoyage après utilisation : poubelles, balayage et nettoyage des tables. Il en va de même en cas de pique-nique à l'extérieur.

Demande préalable du chapiteau obligatoire. Les accompagnateurs doivent rester auprès de leur(s) groupe(s).

Le Café-Brasserie décoré par Christian Lacroix au CNCS accueille également les groupes pour des déjeuners pris sur place ou des paniers repas sur réservation : 04 70 20 76 20 et lerestaurant@cncs.fr

Horaires et accès

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, jusqu'à 18h30 en juillet et août.

Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et le 1er janvier. Le CNCS fermera ses portes à 16h les 24 et 31 décembre.

Depuis le 19 octobre 2013, le CNCS présente une exposition permanente, la *Collection Noureev* dont l'accès est compris avec le billet d'entrée de l'exposition *Shakespeare, l'étoffe du monde*. La

Collection Noureev reste accessible au public entre chaque exposition temporaire, dossier pédagogique et propositions groupes sur demande.

Pour faciliter votre venue

SNCF : Consulter les forfaits SNCF « Group'évasion », prix réduits pour les groupes en Auvergne. Contacts : Allier : rdl03@sncf.fr / Puy de Dôme : rdl63@sncf.fr / Cantal : rdl15@sncf.fr / Haute-Loire : rdl43@sncf.fr. Gare de Moulins-sur-Allier située à environ 30 mn à pied ou par le bus ligne D.

Autocar : Dans le cadre de la réutilisation des autocars effectuant les transports scolaires de l'Allier et du Puy de Dôme assurés par KEOLIS, possibilité de bénéficier de tarifs avantageux sur des créneaux horaires précis (exemple : entre 9h00 et 16h00). Contact : Frédéric ZELLNER – frederic.zellner@keolis.com – 06 70 75 54 18

Facilités de stationnement, parking gratuit pour voitures et autocars sur le site.

Plan d'accès disponible sur www.cncs.fr

Accès pour visiteurs à mobilité réduite, espaces accessibles en fauteuil roulant, fauteuil disponible à l'accueil sur réservation. Pour tout type de handicap, une personne conseil peut aider à la préparation des visites en groupe(s). Une malle pédagogique est à disposition des publics en situation d'handicap.

Tarifs groupes

Pour 25 personnes maximum sur réservation obligatoire. Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite d'un pour huit personnes.

Shakespeare, l'étoffe du monde + *Collection Noureev*

Visite libre : 2 € / élève (à partir de 10 personnes).

Visite guidée : 80 €

Présentation-conférence ou visite-diaporama (maximum 50 personnes) : 80 €

Atelier : 100 €

Visite guidée + atelier : 160 €

Projection de film sur réservation : 40 €

Audioguide : 1 € / élève (selon disponibilité, *Collection Noureev* uniquement)

Collection Noureev (période d'inter-exposition)

Idem sauf **visite libre** : 3 € par élève

Modalités

Pour un plus grand confort de visite, toute activité, même une visite libre, doit être réservée en amont auprès du CNCS.

Les visites guidées sont prioritaires dans les espaces d'exposition. Le choix des ateliers ainsi que tout questionnaire élaboré par vos soins en vue de la visite guidée doivent être communiqués au moins 15 jours avant la venue du groupe.

Les actions pédagogiques sont proposées toute l'année pendant et hors temps scolaire aux horaires d'ouverture des expositions. Il est demandé aux groupes, pour le bon fonctionnement de la journée, de respecter les horaires prévus et de prévenir en cas de retard non prévu ou de départ anticipé.

En cas de retard ou d'annulation, l'intégralité ou une partie de la réservation sera facturée. En cas de retard, l'activité ne pourra se prolonger au-delà de l'horaire prévu.

Contacts, informations et réservations

Centre national du costume de scène

Quartier Villars, Route de Montilly, 03000 Moulins

Tél. 04 70 20 76 20 / Fax 04 70 34 23 04 / www.cncs.fr

Médiation public scolaire : Sandra Julien, pedagogie@cncs.fr

Médiation tous public, non scolaire (extrascolaire, handicap, champ social, famille...) : Carole Combarret, mediation@cncs.fr

Professeurs correspondants culturels de l'Education Nationale : Corinne Matéos et Thierry Colombet.

Réservations : Geneviève Gardette, ggardette@cncs.fr