

DÉCOUVRE L'EXPOSITION

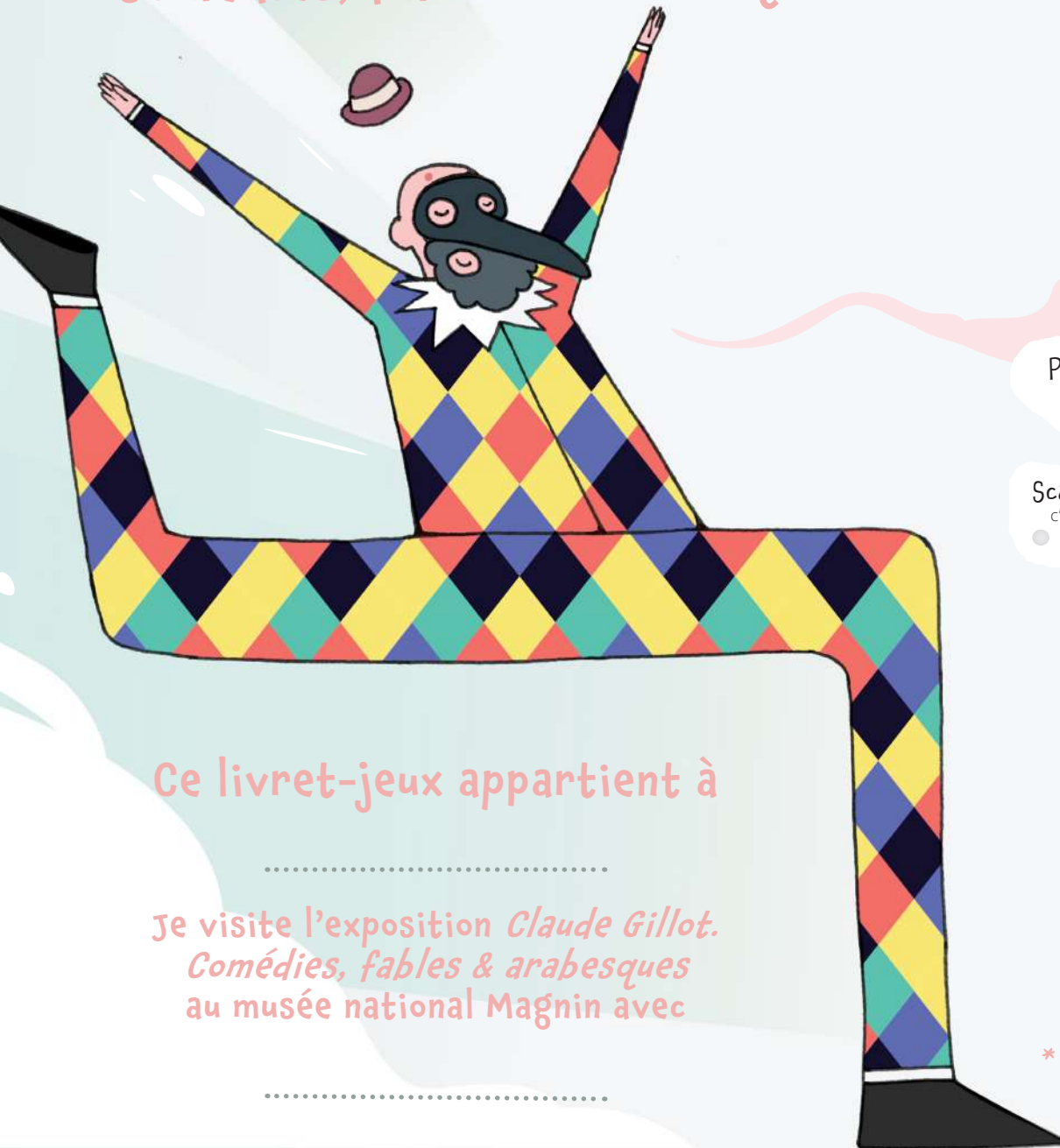
CLAUDE GILLOT

Comédies, fables & arabesques

MUSÉE NATIONAL MAGNIN - DIJON

Livret-jeux pour les 7/11 ans

Comédies, fables & arabesques

Ce livret-jeux appartient à

Je visite l'exposition *Claude Gillot. Comédies, fables & arabesques* au musée national Magnin avec

Je suis **Arlequin**, un personnage de théâtre inventé en Italie au XVIe siècle.*

Je porte toujours un masque noir et un costume bien particulier cousu de losanges très colorés ! Ensemble, nous allons découvrir Claude Gillot, un peintre et dessinateur qui a beaucoup aimé nous représenter, mes copains de la *commedia dell'arte** et moi !

Et si on jouait ? Trouve qui sont mes amis en t'aidant de la description de leurs vêtements.

Pierrot est un clown ! Mais contrairement à ceux que tu peux voir au cirque, il est toujours triste. Il porte un costume blanc et une coiffe noire.

Polichinelle a un gros ventre, une bosse et un nez qui ressemble à un bec d'oiseau. Il porte des vêtements dépareillés.

Scaramouche est vêtu de noir. Il possède une rapière : c'est une longue et fine épée qui lui permet de faire croire qu'il est un prince alors qu'il n'est qu'un domestique*.

Colombine est mon amoureuse ! Elle porte une robe rouge faite de nombreux jupons ! Elle ne porte pas de masque mais elle se maquille !

* **XVIe siècle** : ah ! Pas si simples les chiffres romains. Ici, c'est le 16e siècle !

* **COMMEDIA DELL'ARTE** : c'est un genre de théâtre né en Italie au XVIe siècle. Les comédiens jouaient des pièces de tous types (tragédies, drames...) ; ils ont connu beaucoup de succès grâce à leurs farces, qui faisaient rire le public.

* **DOMESTIQUE** : serviteur.

FÊTES PAÏENNES & SORCELLERIE

Regarde !

Trouve cette œuvre et observe-la bien !

Un groupe de personnages suit une leçon. Contrairement à ton école, la classe se déroule à l'extérieur ! As-tu repéré d'autres choses étranges dans ce dessin ? Observe les personnages : ils sont tous... nus !

Leurs jambes sont spéciales, ce sont des pattes de bouc.

Ces personnages ne sont pas des êtres humains mais des créatures de la mythologie grecque que l'on appelle des satyres. Ils sont à moitié humains et à moitié boucs !

Claude Gillot, *L'Éducation*, eau-forte, Langres, musées de Langres, inv. R.2007.1.2

À toi de dessiner !

LE SATYRE A PERDU SES JAMBES ! AMUSE-TOI
À LUI DESSINER DES PATTES DE BOUC ! BESOIN
D'UN MODÈLE ? TU PEUX T'AIDER DE L'ŒUVRE
DE CLAUDE GILLOT !

Connais-tu une autre créature de la mythologie grecque ?

FÊTES PAÏENNES & SORCELLERIE

Sacrées sorcières !

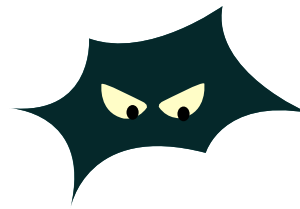
Claude Gillot a dessiné des créatures imaginaires comme les satyres mais il s'est aussi beaucoup intéressé à un personnage mystérieux que tu connais bien : la sorcière !

Une légende raconte que les sorcières participaient chaque année à une grande fête : le sabbat. Cette cérémonie avait lieu la nuit et ces femmes étaient censées pouvoir y rencontrer le diable ! Pour y aller, une seule solution : voler !

Envie de rejoindre la fête ? Entoure tous les objets qui pourraient te permettre de te rendre au sabbat.

Le savais-tu ? À l'époque de Claude Gillot, il était dangereux d'être considéré comme une sorcière ou un sorcier. Si une personne était accusée d'avoir jeté un sort, elle pouvait être emprisonnée, voire condamnée à mort !

As-tu l'œil du lynx ?

Trouve ce dessin dans l'exposition. Observe-le bien ! 5 éléments essentiels pour l'organisation du sabbat, la grande fête des sorcières, ont disparu de l'image ci-dessous. Retrouve-les !

Claude Gillot et Jean Audran, *Est-ce un enchantement, est-ce une illusion !*, eau-forte et burin, Paris, Beaux-Arts de Paris, inv. Est. 10192

Pour un sabbat réussi, il faut ...

-
-
-
-
-

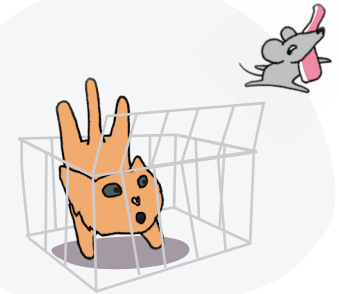
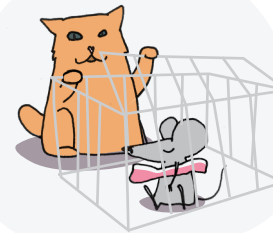
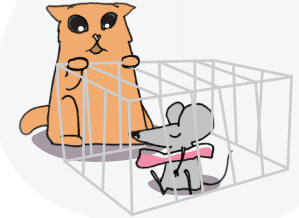
L'ART DE LA FABLE

As-tu l'âme d'un poète ?

Claude Gillot a illustré de nombreuses fables* comme *La Souris et le Chat* qui a été écrite par l'auteur Antoine Houdart de La Motte.

PLACE À TON IMAGINATION ! LIS LES 4 PREMIERS VERS* DE LA FABLE ET DESSINE LA SCÈNE ! TU DÉCOUVRIRAS LA SUITE DE L'HISTOIRE EN LISANT LA BD.

Finette, gentille souris,
Avoit un jour donné dans une Souricière.
Pour un morceau de lard la voilà prisonnière :
Parfois les plus sages sont pris.

* **FABLE** : courte histoire qui contient une morale généralement donnée à la fin du récit.

* **VERS** : dans une poésie, « phrase » qui se trouve dans une strophe. Chaque vers commence par une majuscule et tient sur une seule ligne dans un poème.

Connais-tu un autre célèbre auteur de fables, celui qui a écrit *Le Corbeau et le Renard* ?

ARLEQUINADES ET COMÉDIES

Déguisons-nous

Claude Gillot imagine des costumes qui permettaient aux acteurs de théâtre d'entrer dans la peau de leur personnage. Des clowns, des anges et même des spectres*.

POUR QUE MON AMI CLAUDE NOUS REJOIGNE SUR SCÈNE, IMAGINE DES ACCESSOIRES. DESSINE-LES SUR LA SILHOUETTE REPRÉSENTANT L'ARTISTE.

Tu peux t'inspirer des costumes inventés par Claude Gillot.

Claude Gillot, *Portrait de Claude Gillot peintre*, 1740, eau-forte, Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, collection Edmond de Rothschild, inv. 13937 LR

*SPECTRE : fantôme.

À tes crayons !

Ces costumes représentent des spectres.

Les as-tu repérés dans l'espace d'exposition ?

Royal ! Ces costumes ont été dessinés pour être portés lors d'un ballet organisé en 1721. L'un des danseurs était le jeune roi Louis XV. Il n'avait que 11 ans lorsqu'il est monté sur scène à cette occasion !

Et si tu donnais des couleurs aux tissus ?
Place à ton imagination !

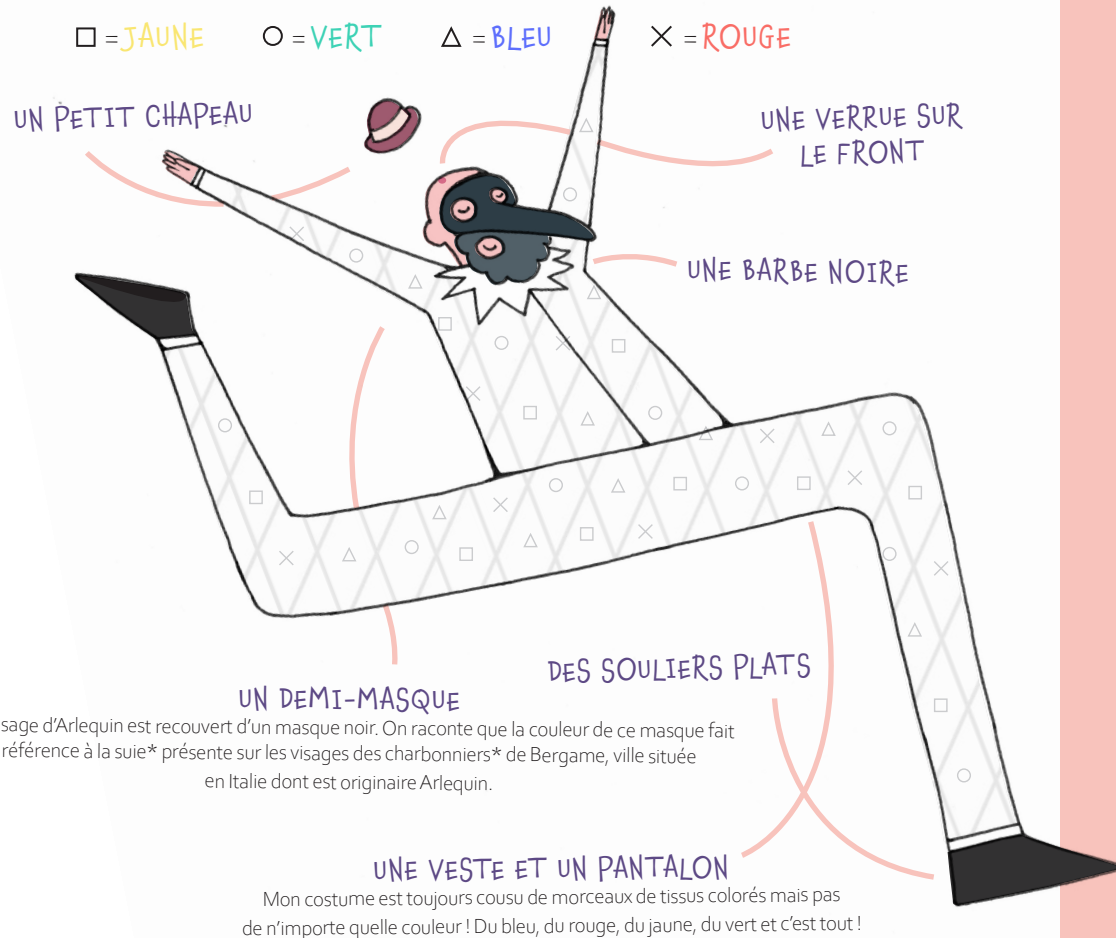
Claude Gillot, *Quatre acteurs costumés en spectres*, sanguine et lavis de sanguine, rehauts de gouache blanche sur papier beige, Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, inv. 26768

ARLEQUINADES & COMÉDIES

De la couleur !

Je suis certainement le personnage de la *commedia dell'arte* le plus reconnaissable ! Découvre les éléments qui forment mon costume puis colorie mon habit avec les bonnes couleurs !

□ = JAUNE ○ = VERT △ = BLEU × = ROUGE

UN DEMI-MASQUE

Le visage d'Arlequin est recouvert d'un masque noir. On raconte que la couleur de ce masque fait référence à la suie* présente sur les visages des charbonniers* de Bergame, ville située en Italie dont est originaire Arlequin.

UNE VESTE ET UN PANTALON

Mon costume est toujours cousu de morceaux de tissus colorés mais pas de n'importe quelle couleur ! Du bleu, du rouge, du jaune, du vert et c'est tout !

* **SUIE** : Matière noire et épaisse que la fumée dépose dans les conduits de cheminée.

* **CHARBONNIER** : Personne qui fabrique et vend du charbon. Les charbonniers de Bergame travaillaient dans la forêt. Ils ramassaient le bois qu'ils faisaient brûler dans une meule (sorte de grande hutte en bois). Ils obtenaient ainsi du charbon très utile pour alimenter les forges et fabriquer des objets en métal.

JOUER LA COMÉDIE...

Tu l'auras compris : Claude Gillot adore représenter le théâtre. La *commedia dell'arte* est un théâtre qui est joué pour le peuple, souvent dans la rue. Les scènes décrivent des épisodes de la vie quotidienne comme ici où deux porteurs s'affrontent sur la route pour savoir qui passera le premier. Tu as vu dans cette scène mon ami Scaramouche et moi. Nous nous sommes déguisés en femmes ! M'as-tu reconnu ?

Je porte mon masque !

À TOI DE JOUER ! AVEC L'ADULTE QUI T'ACCOMPAGNE, MIME LA SCÈNE REPRÉSENTÉE SUR CETTE PEINTURE.

Entourage de Claude Gillot, *Les Deux Carrosses*, 1710-1712, huile sur toile, Paris, musée du Louvre, inv. RF 2405

ARLEQUINADES & COMÉDIES

Musique maestro !

Là c'est Marinette, la veuve* du cabaretier* et derrière elle sa fille Colombine, que tu connais déjà !

Mezzetin

Arlequin

Scaramouche

M'as-tu reconnu sur ce dessin ?
Et oui, c'est encore moi, Arlequin !
Je te présente deux amis que tu n'avais peut-être pas encore vus :
Mezzetin et Scaramouche.
Nous sommes en train de chanter
en l'honneur du patron du bar,
qui vient de mourir.
As-tu remarqué que nous faisons
semblant de jouer de la musique ?
Et si tu nous donnais les instruments
qui nous manquent ?
Observe la position de nos mains
et relie l'instrument appartenant
à chacun d'entre nous.

Claude Gillot, *La Fausse Coquette*, plume et encre noire, lavis de sanguine sur papier beige, Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, inv. 26751.

* **VEUVE** : femme dont le mari est mort.

* **CABARETIER** : patron d'un petit café.

L'ARABESQUE

Des détails, encore des détails !

Claude Gillot a réalisé de nombreux dessins pour décorer les plafonds de plusieurs demeures. Ces ornements ont aussi été utilisés dans de nombreux objets comme des tapisseries*, des clavecins*, des chaises à porteurs* et même des armes !

Observe ce plafond ! Il est très riche en détails ! Au centre est représenté Apollon, le dieu des arts. Tout autour de lui, des arabesques composées de lignes entrelacées et de végétaux complètent le décor. Si tu regardes bien, tu trouveras dans ce dessin des petits personnages en train de pratiquer des activités artistiques !

À TOI DE REDESSINER LES DÉCORS MANQUANTS DE CE PLAFOND EN RETRAÇANT LES LIGNES DE L'ARABESQUE !

Claude Gillot, *Projet pour le décor d'un plafond dédié aux arts*, graphite, plume et encre noire, rehaut d'aquarelle et de bistre sur papier crème, Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, inv. 26760

- * **TAPISSERIE** : œuvre tissée souvent de laine et de soie destinée à décorer les murs d'une demeure. Grâce à ses matériaux, la tapisserie permettait aussi de garder la chaleur à l'intérieur de la maison en la plaçant devant les portes et sur les murs pour se protéger du froid et de l'humidité.
- * **CLAVECIN** : instrument à cordes souvent très décoré, qui ressemble un peu à un piano à queue très allongé. Contrairement au piano qui a des cordes frappées, celles du clavecin sont pincées. Le son produit est donc très différent !
- * **CHAISE À PORTEURS** : siège fermé et couvert qui servait à transporter des personnes et était porté par des hommes.

Mon activité artistique préférée est le théâtre. Quelle est la tienne ?

LE TESTAMENT SPIRITUEL

Cherche l'intrus !

Après avoir représenté des êtres mystérieux comme les sorcières et les satyres et des personnages de théâtre, Claude Gillot a peint des scènes religieuses. Dans la dernière salle de l'exposition, cherche l'œuvre dont le titre est *Le Christ portant sa Croix*.

Observe les vignettes placées ci-dessous et trouve celle qui ne correspond pas à un détail de l'œuvre ci-dessous.

Claude Gillot, *Le Christ portant sa Croix*, plume et gouache sur papier, Langres, musées de Langres, inv. P-1212-81

Continue ta découverte à la maison !

Ta visite est maintenant terminée. Avant de me quitter, n'oublie pas de passer par l'accueil du musée car si tu as bien observé, colorié, dessiné, si tu t'es bien amusé dans l'exposition *Claude Gillot. Comédies, fables & arabesques*, tu pourras repartir à la maison avec une petite récompense !

D'ailleurs, ce petit texte pourra t'aider à rejouer une de mes aventures partagée avec Colombine, Pantalon, le Capitaine Spaventa, Polichinelle et Brighella.

ACTE 1

SCÈNE 1

Pantalon et Colombine

PANTALON - (*en regardant Colombine*) Quelle belle journée !

Aujourd'hui, tu vas enfin rencontrer ton futur mari !

COLOMBINE - (*répondant à son père*) Oh Père, je vous en prie, je ne veux pas épouser le Capitaine Spaventa. C'est Arlequin que j'aime !

PANTALON - Le Capitaine est bien plus riche et courageux que ce pauvre Arlequin. Tu ne peux quand même pas épouser un valet !

COLOMBINE - (*elle se met à pleurer*)

SCÈNE 2

Pantalon, Colombine et Arlequin

ARLEQUIN - (*entre en scène et s'adresse à Pantalon*) Vous m'avez demandé ?

Est-ce que je peux vous rendre service ?

PANTALON - Nous célébrons aujourd'hui les fiançailles de Colombine avec le Capitaine Spaventa. Il faut que tu ailles acheter des gâteaux pour la fête donnée ce soir pour l'arrivée du Capitaine.

ACTE 2

SCÈNE 1

Arlequin, Polichinelle et Brighella

ARLEQUIN - (*est sur le chemin du retour, il tient dans ses mains un panier rempli de gâteaux*)

POLICHINELLE - (*s'adressant à Arlequin*) Que fais-tu là ? On dirait que tu portes des gourmandises bien intéressantes.

BRIGHELLA - (*s'adressant à Arlequin*) Pourtant tu as l'air bien malheureux. Que t'arrive-t-il ?

ARLEQUIN - C'est Colombine, elle va épouser le Capitaine Spaventa.

POLICHINELLE - (*la bouche pleine, il vient de manger les gâteaux du panier*) J'ai peut-être une idée ! Et si Colombine devenait laide et repoussante, le Capitaine n'aurait plus envie de l'épouser.

BRIGHELLA - Mais oui, quelle bonne idée, Polichinelle ! Colombine pourrait par exemple coller une fausse verrue sur son nez, mettre des pansements sur ses bras et sur sa tête.

Tu peux maintenant imaginer la suite de l'histoire... Amuse-toi bien !

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée national Magnin
4 rue des Bons Enfants
21000 DIJON
03 80 67 11 10
contact.magnin@culture.gouv.fr
musee-magnin.fr

Claude Gillot. Comédies, fables & arabesques
L'exposition est ouverte du 21 mars au 23 juin 2024,
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Tarif : 6 € ; tarif réduit : 5 €
Gratuit pour tous le premier dimanche de chaque mois

CONCEPTION DU LIVRET

Charlotte Bara - Service des publics - musée national Magnin
Leslie Weber-Robardet - Communication - musée national Magnin
Marie Bouvier - Documentation - musée national Magnin
D'après les textes de la Direction de la médiation et du développement des publics
du musée du Louvre

GRAPHISME

EOZ Studio - Baptiste-Quentin Dechoz & Lucien Rollin

IMPRESSION

BullePrint

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Pages 1, 14 et 15 : ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michèle Bellot
Pages 4 et 18 : ©Coll. Musées de Langres
Page 7 : ©Beaux-Arts de Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image Beaux-arts de Paris
Page 10 : ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Sylvie Chan-Liat
Pages 11, 16 et 17 : ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado
Page 13 : ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau

Merci de ta visite !

