

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Shakespeare
à la folie

affiches
internationales

TABLE DES MATIÈRES

> Introduction.....	3
> L'exposition <i>Shakespeare à la folie</i>	4
> Tomasz Bogusławski - Le roi Lear.....	6
> Michel Bouvet - Othello.....	8
> Erhard Grüttner - Othello	11
> Lanny Sommese - Roméo et Juliette.....	13
> Au-delà de l'exposition - quelques pistes pédagogiques.....	18
> Informations pratiques	19

COMMENT RÉSERVER UNE VISITE ?

Si vous souhaitez venir au musée avec votre classe pour une visite guidée, une visite libre et/ou un atelier, vous pouvez envoyer un message à :

edu@centredelagravure.be

Comprenant les informations suivantes:

- date et heure souhaitées (le Centre de la Gravure accueille les groupes scolaires du lundi au vendredi)
- nom de l'école et la section
- nombre d'élèves et d'accompagnateurs
- coordonnées de l'enseignant (e-mail et numéro de portable)

Afin de favoriser l'accès à la culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles accorde la gratuité d'entrée à notre musée, aux groupes scolaires de l'enseignement obligatoire et aux organisations de jeunesse reconnues.

Pour toute information complémentaire, contactez le service éducatif :

Tel : +32 64 27 87 21

COMMENT UTILISER NOTRE DOSSIER PÉDAGOGIQUE?

Le dossier vous présente un choix d'affiches de l'exposition *Shakespeare à la folie*. Outre les informations sur les artistes et les œuvres de l'exposition, nous proposons des notions et thématiques qui peuvent servir d'entrée en matière à l'histoire de l'art et de la littérature, l'histoire et les sciences sociales, l'éducation morale et religieuse. Ces entrées thématiques peuvent mener à un dialogue, une discussion ou une mise en relation avec ces programmes scolaires.

Le dossier aide l'enseignant à préparer les élèves à la visite au musée. Il peut aussi servir de support aux activités pendant ou après la visite.

EN PRÉPARANT VOTRE VISITE

Les informations contenues dans ce guide pédagogique vous permettent de lancer une discussion autour de quelques thèmes issus de l'exposition. Vous pouvez aussi demander à votre groupe de noter ou de dessiner leurs attentes autour de ce qu'ils vont voir. Ceci peut-être d'ordre général ou en relation avec un des thèmes proposés. Ce travail peut déjà se faire en classe, avant la visite, et vous aurez la possibilité de revenir sur ces idées, une fois retournés en classe.

Si vous préparez la visite en classe avec une recherche sur des œuvres ou des artistes, incitez les élèves à formuler des questions (3 ou 5) ayant des réponses ouvertes (pas de oui ou de non) et qui pourront générer des discussions d'ordre général.

Au Centre de la Gravure, il n'est pas essentiel que vos élèves voient toutes les œuvres exposées ; privilégiez un choix sur ce qui vous paraît utile et intéressant par rapport à votre optique choisie, et par rapport à l'âge et à la sensibilité de vos élèves.

TEMPS D'ARRÊT SUR LES AFFICHES

- Formuler ses observations (verbalement, par écrit, en dessinant ...)
- Développer des facultés communicatives
- Développer des facultés d'interprétation
- Canaliser et justifier son opinion personnelle
- Développer des compétences analytiques et critiques

SHAKESPEARE À LA FOLIE - AFFICHES INTERNATIONALES

24 septembre 2016 > 8 janvier 2017

L'exposition **Shakespeare à la folie** célèbre le 400e anniversaire de la mort du dramaturge en présentant plus de **80 affiches des plus grands graphistes internationaux**. **L'humanité défile sur scène : Othello** le jaloux, **Hamlet** l'indécis, **Macbeth** l'usurpateur, **Richard III** le sanguinaire, les amours tragiques de **Roméo et Juliette**, ...
Le théâtre et l'affiche ont en commun l'espace public. Ils créent les conditions du débat social lorsqu'ils touchent à l'universel. C'est le cas des œuvres de Shakespeare et des affiches qui sont présentées.

Affiches de Michal Batory, Anthon Beeke, Michel Bouvet, Helmut Feliks Büttner, Stasys Eidrigevičius, Karl Domenic Geissbühler, Eriko Hasumi, Yann Legendre, Jan Lenica, Karel Misek, Kari Piippo, Péter Pócs, Lanny Sommese, Monika Starowicz, ...

L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités... Au milieu de la concurrence, elle vient livrer son message.
Si sa fonction est informative, elle doit attirer le regard, surprendre, intriguer en se dégageant du paysage de signes qu'est notre environnement urbain.

**«Elle doit arrêter l'oeil, stopper le balayage permanent du champ par le regard (ce qui fait la vision ordinaire)»
[Jean-François Lyotard].**

La force d'expression et l'émotion dégagées par les affiches de théâtre présentées procèdent de ce même intérêt esthétique et expressif qui les imposent dans la rue : on les contemple un moment parce qu'il se passe quelque chose en nous, on les trouve belles, mystérieuses... la curiosité est le premier émoi de la connaissance.

Shakespeare est né autour du 23 avril 1564, disparu précisément le 23 avril 1616. Doit-on y voir un signe du destin, ou le signe d'une légende nourrie de points d'interrogations, d'absences inexpliquées ?

Et quand bien même l'homme ne serait pas le dramaturge, l'œuvre immense est bien réelle. Écrite pour un public polymorphe, où l'aristocratie se mêle à la plèbe en majorité analphabète, elle est jouée dans des théâtres qui accueillent jusqu'à 2.000 spectateurs mangeant, buvant, riant, pleurant, au cours de la représentation sans aucun égard pour l'acteur, sans sacraliser l'auteur.

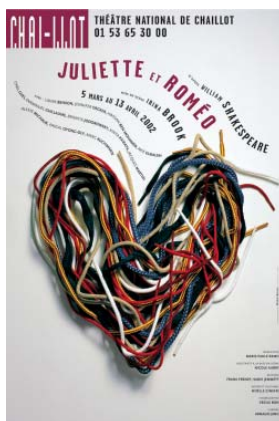
Le théâtre de Shakespeare puise à la source des tavernes et des cours royales.

Chaque pièce, construite généralement autour d'un personnage qui lui donne son âme, est une suite de rebondissements, de duels, de meurtres, d'amours passionnés qui se terminent dans un bain de sang. Le tout émaillé de plaisanteries grossières ou d'instant de poésie d'une rare élégance.

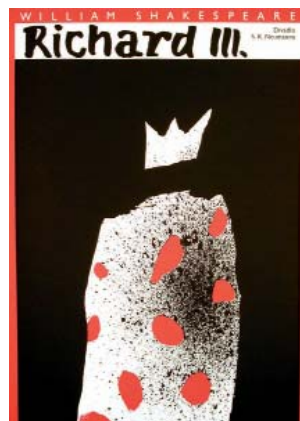
Il n'est pas étonnant que Shakespeare soit le dramaturge le plus joué au monde malgré ses 400 ans accomplis.

Appelés à la rescousse par les metteurs en scène ou les directeurs de théâtres, les affichistes sont là pour créer le choc visuel, susciter l'imaginaire et le désir d'assister à la représentation. Leurs affiches dérangent le quotidien du passant et les amènent à réfléchir avant et après la représentation. Dans l'affiche, tout doit être dit en une synthèse saisissante, en évoquant sans dévoiler.

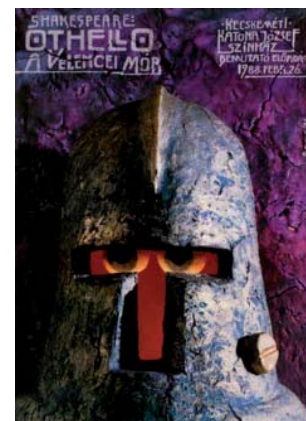
Shakespeare ne conte pas seulement une histoire, souvent ancrée dans l'histoire vraie de la période pré-élisabéthaine. Il parle de pouvoir et de passions entremêlés, et atteint, par son génie, l'universel.

© Michel Batory, Roméo et Juliette

© K. Misk, Richard III, Coll. Centre de la Gravure

© Péter Pócs, Othello

TOMASZ BOGUSŁAWSKI - AFFICHE « KRÓL LEAR» (LE ROI LEAR)

Tomasz Bogusławski (né en 1958, à Gdańsk en Pologne) est un graphiste et affichiste polonais. Il travaille également dans le domaine de l'édition du livre et du timbre. Reconnu en Europe, aux Etats Unis et au Japon, il a remporté de nombreux concours internationaux. Il a créé des affiches patriotiques, comme celles réalisées à l'occasion des 20 ans de Solidarność, ainsi que des timbres de la série du « Millenium Polonais » avec l'effigie de Lech Wałęsa, Président de la République.

L'artiste vit, crée et enseigne à Gdańsk. La photographie constitue la base des affiches de Tomasz Bogusławski. L'artiste utilise des objets usuels : outils, aliments, pièces mécaniques, accessoires en tous genres, jouets, bibelots, ou le papier, matière même de l'affiche, expriment des idées abstraites, telles que le crime, la vieillesse, l'amour, l'abandon ou la tendresse. Le traitement photographique a son importance. Les objets sont mis en situation, le jeu de lumières et les couleurs mettent en valeur l'émotion visée.

Bogusławski prépare l'objet, allant parfois jusqu'à le fabriquer. Un trou supplémentaire dans une brosse devient l'œil d'un visage humain, un biberon dont la bouteille a une forme de corps féminin évoque la maternité, un briquet-biblot en forme de cœur d'où s'échappe une belle flamme illustre les passions de Don Juan.

Dans l'image de Bogusławski, on devine une certaine complaisance envers le thème traité. L'affiche a l'air ludique, l'humour se manifeste clairement par le rapprochement de l'objet au sujet qu'il est censé évoquer. Toujours attirante visuellement, elle est cependant tout sauf superficielle.

Comme chaque affichiste, Bogusławski soupèse chaque élément de composition. Ceux qui résistent à la sélection doivent donner à l'image une force de frappe immédiate.

Une série d'affiches de Tomasz Bogusławski fait référence à un certain théâtre, le « Teatr Rekwizytornia ». Il serait vain de chercher son adresse. Le lieu a été imaginé par l'affichiste. « J'ai un rapport spécifique à l'affiche », confie-t-il dans une interview, « L'affiche pour moi, c'est tout un théâtre. C'est à travers lui que je m'exprime, ce sont mes planches, ma scène ».

Il se justifie ensuite : « Avant la guerre, les jeunes auteurs autoéditaient leurs recueils de poésie ou romans. Je ne vois pas de raison pour laquelle, l'on ne pourrait pas, nous aussi, nous permettre ce caprice de temps en temps ».

Teatr Rekwizytornia, le nom choisi pour ce théâtre imaginaire est évocateur : « rekwizytornia » désigne le lieu de stockage des accessoires dans un théâtre.

« LE ROI LEAR » RÉSUMÉ

Le Roi Lear, vieux et fatigué, décide de diviser le royaume entre ses trois filles. Le territoire accordé à chacune sera proportionnel à l'amour qu'elle lui porte. Ses deux filles aînées, Goneril et Régane, l'accablent de flatteries exagérées. Mais la plus jeune, Cordélia, choquée par le comportement de ses sœurs et ne voulant pas trahir l'amour sincère qu'elle éprouve pour son père, reste réservée dans sa réponse.

Le Roi Lear se sent offensé par Cordélia. Il la déshérite et la bannit. Le Roi de France, prétendant à la main de Cordélia, est touché par la sincérité et la fidélité de la princesse. Il la demande en mariage et l'emmène dans son royaume.

Goneril et Régane se partagent désormais le pouvoir et le royaume. Le Roi Lear compte s'installer tour à tour chez l'une et chez l'autre. Mais les filles ingrates le chassent et complotent son assassinat.

Cordélia, pour secourir son père, revient au pays à la tête de l'armée française. Elle retrouve Lear errant dans la campagne, à moitié fou de douleur et torturé par le sentiment de culpabilité. Le Roi et sa cadette se réconcilient.

Mais les armées de Goneril et Régane repoussent celle de Cordélia. Elle est emprisonnée et ensuite pendue. Le vieux Roi meurt de chagrin. Les deux filles aînées prises dans des intrigues visant à éliminer l'une l'autre, meurent, l'une empoisonnée, l'autre se suicide.

Considérée comme une des pièces les plus achevées de Shakespeare, *Le Roi Lear* est une amère réflexion sur les travers du pouvoir, sur l'amour trahi et les espoirs ruinés.

ANALYSE DE L'AFFICHE

Le vieux balai est usé, fatigué. Ses poils sont hirsutes et mal soignés, son bois tâché, le manche manquant, a sans doute été remplacé sur un nouvel outil. Le vieil outil est mis au rebut, voilà à quoi ressemble l'âme d'un père trahi, d'un roi sans trône. La couleur rouge entourant son visage meurtri reste le seul attribut royal. Les yeux vides, il reste de bois. Plus rien ne le touchera, mort de chagrin causé par ses enfants.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Une partie des affiches de Tomasz Bogusławski est créée pour un théâtre qui n'existe pas et pour des spectacles qui n'ont jamais été montés. Dans ce cadre, l'affiche cesse d'être un support d'information. Elle devient un moyen d'expression artistique à part entière.

Pour l'affiche « Le Roi Lear », Bogusławski s'est inspiré de la pièce de Shakespeare dont un des thèmes est l'ingratitude des enfants face aux sacrifices des parents.

De quelle manière ces thèmes sont-ils illustrés ?

- Un dessin rouge placé au niveau du nez et de la bouche du personnage provient d'un tampon. Déposé volontairement par l'artiste, il est néanmoins estampé partiellement. Quel effet l'artiste visait ? Pourquoi une telle intervention ? Qu'apporte-elle de plus dans la figure du roi ? A quoi font penser ses lignes ornementales ?

MICHEL BOUVET - AFFICHE «OTHELLO»

Michel Bouvet est né en 1955 à Tunis (Tunisie). Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1978, il s'est tourné très tôt vers l'affiche et le graphisme.

Il exerce essentiellement son activité d'affichiste dans le domaine culturel (théâtre, opéra, musique, danse, musées, festivals) et dans le domaine institutionnel (collectivités locales, institutions publiques). De réputation internationale, Michel Bouvet est un véritable graphiste globe-trotter. Il a exposé sur tous les continents (plus de 70 expositions personnelles d'affiches culturelles en France et à l'étranger).

Il a reçu de nombreuses récompenses dans la plupart des grandes biennales internationales d'affiches (Pologne, Finlande, Tchécoslovaquie, USA, Chine, Japon, Russie, Taïwan...) où il a été invité à siéger à plusieurs reprises, en qualité de membre du jury. En France, le Grand Prix de l'Affiche culturelle lui a été décerné à la Bibliothèque Nationale de France en 1987 et en 1992.

Il conçoit et réalise également des livres et, associé à d'autres graphistes, de nombreuses identités visuelles pour des institutions publiques ainsi que des systèmes signalétiques pour des musées et des expositions temporaires en France et à l'étranger. Membre de l'Alliance Graphique Internationale, il enseigne à l'ESAG Penninghen de Paris, organise de nombreuses expositions et anime également des workshops sur l'affiche aux quatre coins de la planète.

Ses affiches sont le plus souvent le résultat d'un mélange de techniques : photographie (signée Francis Laharrague, Fabrice Boissière ou Didier Pruvot), collage, sculpture, peinture. Ce mélange de techniques marie poésie baroque et force brute, un trait inhabituel dans le domaine de l'affiche culturelle, qui confère une réelle dimension graphique à l'ensemble, un impact très poétique qui n'oublie pas une efficacité certaine. Il conçoit les affiches de l'opéra de Massy, ou du théâtre Les Gêmeaux, Scène Nationale de Sceaux. Depuis de nombreuses années, la force de Michel Bouvet est de créer une identité visuelle spécifique du lieu qui l'accueille. A partir de 1998, il réalise des affiches en bichromie (noir et gris Pantone).

Le logotype du théâtre Les Gémeaux, à la verticale, le cadre noir qui enchâsse le visuel, l'image photographique de Francis Laharrague qui traduit l'idée de l'affichiste avec fidélité, forment un dispositif visuel efficace au service du théâtre et des oeuvres universelles qui y sont données. La bonne affiche de théâtre se distingue par un effet de synthèse saisissant. Elle est la première image publique de la pièce qui va être jouée. Son premier lever de rideau.

«OTHELLO» RÉSUMÉ

Othello est un « noble Maure » tout juste marié à la belle aristocrate de Venise, Desdémone. C'est un vaillant capitaine qui s'est illustré sur les champs de batailles et qui s'apprête à affronter les Turcs, à la tête de la flotte vénitienne. Par chance, les navires turcs ont été détruits par une tempête, Othello est alors nommé gouverneur de Chypre. Iago, un officier au service d'Othello, convoitait le grade de lieutenant d'Othello mais ce poste est confié à Cassio. Iago jaloux, décide de se venger de lui. Iago piège Cassio, il l'enivre, déclenche une émeute et l'en rend responsable. Othello renvoie Cassio. Puis Iago va faire germer la jalousie dans l'esprit d'Othello en lui faisant croire que Desdémone le trompe avec Cassio. Emilia, l'épouse de Iago, vole pour lui le mouchoir qu'Othello a offert à sa femme, et Iago dépose le bout de tissu dans la chambre de Cassio pour le faire incriminer. Iago va convaincre Othello de tuer son épouse. Othello étouffe Desdémone, avant qu'Emilia ne lui révèle le fin mot du complot conspiré par Iago. Ce dernier la tue, et Othello, comprenant quel monstre il a été, se suicide. Cassio est nommé gouverneur de Chypre, alors que Iago s'apprête à être torturé et exécuté.

ANALYSE DE L’AFFICHE

Quelle est la destination de cette affiche ?

Cette affiche a été réalisée par Michel Bouvet pour annoncer la pièce *Othello* de Shakespeare et présentée au Théâtre Les Gémeaux (à Sceaux, en Haut-de-Seine, France).

Que représente-elle ?

Elle représente un gant noir, comme un poing fermé.

Qu'est-ce que ce poing évoque ?

À priori, le combat de boxe, l'agressivité, la vengeance.

« Le noir est effrayant. Il signifie, dans la tradition occidentale, la noirceur de l'âme, le néant, la mort, le deuil. Le poing fermé est, quant à lui, le symbole de la force menaçante. Les deux symboliques associées par Michel Bouvet évoquent le personnage central de la pièce, Othello, et la menace latente qui la traverse jusqu'au dénouement tragique. Le gant noir est une réminiscence des années 1960, où la lutte contre la ségrégation raciale faisait rage aux Etats-Unis. Le poing noir, levé, était le signe de ralliement des Black Panthers. Michel Bouvet fait d'Othello le précurseur de cette lutte au 17e siècle naissant : un mercenaire, noir de peau, enlève et épouse la fille d'un sénateur vénitien. » Diego Zaccharia

Quelles sont les techniques utilisées ?

La photographie sert de point de départ à la réalisation de l'affiche.

POUR ALLER PLUS LOIN

Qui sont les Black Panthers ?

Mouvement de libération des Noirs américains, fondé en 1966 par deux étudiants d'Oakland (Californie), Huey P. Newton et Bobby Seale. À l'origine, leur objectif est de protéger les Noirs contre les exactions de la police. Ils revendiquent le black power (« pouvoir noir ») et constituent des milices pour assurer la tranquillité des ghettos. Ils ont également mis en place des initiatives pour améliorer la vie de la communauté afro-américaine comme un programme de petits-déjeuners gratuits pour les enfants. Vers 1970, le mouvement comptait un millier de membres, certains de ses leaders ont été pourchassés par la police, et les Black Panthers ont perdu beaucoup de leur influence. Ce mouvement qui transmet un message d'appel à la révolte pour leurs droits, a influencé les actions sociales publiques et la publicité.

A quelle situation conflictuelle renvoie le mouvement Black Panthers ?

« L'inégalité raciale est un héritage fondamental de la société esclavagiste, qui a été remplacée par un État nationaliste blanc après la Guerre civile [Guerre de Sécession, 1861-1865,]. La société états-unienne est depuis longtemps structurée juridiquement, socialement et politiquement, par ces clivages raciaux ». Kathleen Cleaver

La violence de la police est ce qui avait provoqué la création du *Black Panther Party for self defense* dans les années 60.

In : <http://quartiersxxi.org/kathleen-cleaver> - La voix d'une Black Panther par La Rédaction de Quartiers XX 17 juillet 2015

En savoir plus sur : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Black_Panthers/109001#I70eEjaRuopVdiPO.99

ERHARD GRÜTTNER - AFFICHE «OTHELLO»

Graphiste et artiste travaillant dans la communication visuelle, **Erhard Grüttner** est né en 1938 à Wohrlau (Allemagne). Après une formation de lithographe, il étudie à l'Académie des Arts visuels de Leipzig. Il travaille ensuite dans les studios graphiques «Atelier des progress film-verleih» de Berlin. Depuis 1969, il est illustrateur et graphiste indépendant basé à Blankenfelde. Travaillant principalement dans le domaine de l'affiche, de l'illustration, du livre, de l'art urbain et du design graphique appliqué à la télévision, il est aussi professeur de design graphique de 1995 à 2007 à la «Hochschule Anhalt» de Dessau. Il participe depuis 1966 à de nombreux concours et expositions nationales et internationales, dont l'exposition «66 affiches pour les Droits de l'Homme et du Citoyen» à Paris en 1989. Ses réalisations sont collectionnées par de nombreuses galeries dans le monde.

«OTHELLO» RÉSUMÉ

Othello que l'on surnomme le maure de Venise parce qu'il est noir de peau, est un grand général, un héros de Venise. Vaillant guerrier, les récits de ses batailles ont séduit la belle Desdémone. Il a pour enseigne Iago, qu'il tient en grande estime, et lui confie Desdémone. Cependant Iago l'envie et le hait et ne reste à son service que pour mieux accomplir sa vengeance. Othello lui a préféré Cassio pour le grade de lieutenant. Son plan est simple : il siffle à l'oreille d'Othello que Desdémone le trompe avec le naïf Cassio. Iago piège Cassio en l'enivrant, puis le convainc d'aller plaider sa cause auprès de Desdémone, afin que celle-ci obtienne le pardon d'Othello. Parfait manipulateur, Iago dit à Othello avoir trouvé le mouchoir de Desdémone dans la chambre de Cassio. Cela suffit à Othello. La preuve est faite. Othello tue Desdémone. Mais la vérité éclate. Emilia, épouse de Iago et fidèle suivante de Desdémone, dénonce le complot. Iago la transperce de son épée pour la faire taire, avant de s'enfuir. Othello le rattrape et le blesse car, dit-il, il ne peut tuer le diable. Avant de retourner son épée contre lui-même.

Extrait de Shakespeare à la folie, affiches internationales de Diego Zaccaria parut en 2015 aux éditions du Limonaire à l'occasion de l'exposition Shakespeare à la folie, affiches internationales présentée au Centre du graphisme à Echirrolle, France, du 19 novembre 2015 au 29 janvier

ANALYSE DE L’AFFICHE

Le visuel d’Erhard Grüttner présente une déchirure au niveau de la bouche. Le verbe tue Othello et Desdémone autant que son arme ; les accusations qu’il profère sont aussi mortelles que les mots de Iago qui les inspirent. C’est aussi une métaphore du théâtre. Le verbe provoque la colère qu’on lit dans les yeux : un regard effilé, pupilles rouges. La violence de la déchirure elle-même n’est pas sans évoquer la figure du couteau entre les dents.

POUR ALLER PLUS LOIN

Enseignement primaire

En t’inspirant de l’affiche d’Erhard Gruttner crée un autoportrait photographié ou dessiné qui sera le personnage principal de ta pièce de théâtre imaginaire. Colorie ton autoportrait en fonction des émotions que ton personnage ressent, colère, folie, amour, peur etc... (Les couleurs nous évoquent des émotions comme le rouge = la colère, le rose = la tendresse etc...)

Enseignement secondaire

En t’inspirant de l’affiche d’Erhard Gruttner, crée à partir de ton autoportrait photographié ou dessiné une affiche illustrant un personnage hésitant, partagé.

Utilise la déchirure et les couleurs pour représenter ton idée. Par exemple : Un garçon ne sachant choisir entre 2 amoureuses

LANNY SOMMESE - AFFICHE «ROMÉO ET JULIETTE»

Lanny Somnese a étudié le graphisme et les beaux-arts à l'Université de Floride, ainsi que le design graphique à l'Université de l'Illinois, Urbana. Parallèlement à son métier d'enseignant, il dirige le Studio Somnese Design et se consacre à la communication visuelle, édition, illustration,... et l'affiche ; avec une préférence pour celle-ci car elle permet une communication immédiate avec le passant, et touche directement tant au niveau émotionnel qu'intellectuel.

Idéalement, chaque projet d'affiche est le produit d'une idée tout à fait pertinente et manifestée par une image appropriée. Il s'agit de privilégier l'essentiel pour que la forme issue du processus du développement apparaisse alors de façon évidente. Le message doit être littéral, métaphorique et compréhensible.

«ROMÉO ET JULIETTE» RÉSUMÉ

Roméo et Juliette est une tragédie écrite vers le début de la carrière de Shakespeare. Elle raconte l'histoire de deux jeunes amants dont la mort réconcilie leurs familles ennemies, les familles Montaigu et Capulet.

L'action se passe à Vérone, près de Venise, en Italie du Nord. Nous sommes à la période de la Renaissance, celle de Shakespeare.

Deux familles, les Capulet et les Montaigu, riches et puissantes, se haïssent sans que l'on sache très bien pourquoi.

Lors d'un bal masqué, Roméo et Juliette se découvrent un amour partagé. C'est le coup de foudre. Mais Roméo est un Montaigu, Juliette une Capulet.

L'affrontement des deux familles rend leur amour impossible.

Roméo tue en duel le cousin de Juliette. Il lui faut fuir. Juliette consent au mariage secret avant la fuite.

Frère Laurent qui les a mariés imagine un stratagème : il fera croire à Roméo que Juliette est morte afin qu'elle puisse s'enfuir avec lui.

Hélas, la lettre qui explique tout à Roméo n'arrivera jamais à destination. Roméo se suicide pensant que Juliette est morte alors qu'elle n'est qu'endormie. Juliette à son réveil se suicide à son tour. Les deux familles feront enfin la paix devant leurs dépouilles réunies.

ANALYSE DE L’AFFICHE

Quel effet donne l’utilisation du blanc et du noir ?

Le contraste de l’amour et de la mort ;

« Lanny Sommese propose deux silhouettes de papier découpé noir, posées sur un fond blanc. L’union des corps dessine un cœur surmonté d’un poignard. Le cœur et le poignard évoquent, à leur tour, un tombeau que surplombe une croix. Un baiser volé à l’absurdité clanique, un amour impossible marqué par la violence et la mort. »

Diego Zaccharia in Shakespeare à la folie

POUR ALLER PLUS LOIN

Réalise des papiers pliés et découpés pour jouer sur les effets de miroirs, de symétrie. Crée aussi des motifs décoratifs ou symboliques.

Site de Lanny Sommese : <http://www.graphis.com/bio/lanny-sommese-1/>

interview avec Lanny Sommese : <http://news.psu.edu/story/291553/2013/10/15/arts-and-entertainment/lanny-sommese-talks-graphic-design-arts-and>

LE THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN

Shakespeare (1564-1616) a vécu à l'époque élisabéthaine, période qui tire son nom du règne d'Elisabeth 1er de 1558 à 1603. **Les origines du théâtre élisabéthain remontent au Moyen-âge.** Le théâtre élisabéthain a besoin d'espaces réservés à son art, contrairement au théâtre médiéval qui s'implantent dans les lieux symboliques: l'église pour le théâtre liturgique, la place pour le théâtre populaire que la morale religieuse réproouve.

Dès le début du XVIe siècle, **de nombreuses troupes d'acteurs se produisaient à Londres et en province.** Elles restent exclusivement masculines jusqu'en 1660 : les rôles féminins étaient joués par de jeunes garçons dont la voix n'avait pas encore mué. Le statut social des acteurs était très précaire. A partir de 1572, le système du mécénat fut instauré : les troupes d'acteurs furent alors placées sous la protection de nobles puissants. **Shakespeare, par exemple, appartenait à la compagnie théâtrale du Comte du Leicester en 1594.**

Le théâtre et la vie se confondent. Acteurs et spectateurs se trouvent dans une proximité immédiate, jusque sur **la scène où siègent les spectateurs les plus fortunés.** Tous attendent le duel; la tirade qui fait mouche, le fou, le clown qui gambade et fait rire de ses pitreries. Le spectacle est total, sur scène et tout autour de la scène. Peu importe ses conditions précaires, le théâtre se développe, porté par la voix populaire et le désir royal. **Le théâtre élisabéthain affirme Londres comme capitale de l'Angleterre.**

A partir du règne d'Elisabeth (en 1558), le théâtre anglais connaît son âge d'or. Les troupes se professionnalisent, et les premières salles permanentes ouvrent. On dénombre huit théâtres à Londres vers 1600 ; dix-sept en 1629.

© Yann Legendre, Hamlet, 2008

WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare est le plus grand des auteurs de théâtre anglais. Nous ne sommes pas certains de sa date de naissance, il serait né autour du 23 avril 1564. Par contre, son décès a bien eu lieu le 23 avril 1616. Nous célébrerons en 2016 les 40 ans de sa disparition.

William Shakespeare **possédait à la fois un don d'observation, un sens poétique, une force de pensée et un génie dramatique** qui lui a permis de produire **une œuvre gigantesque de 36 pièces de théâtre** représentées partout dans le monde. Le théâtre de cette époque était très populaire et s'adressait aux aristocrates autant qu'aux petits gens du peuple. Un public à majorité analphabète qui se retrouvait dans des théâtres accueillant jusqu'à 3.000 spectateurs. Un public qui mangeait, buvait, riait, pleurait, prenait à partie les acteurs, intervenait dans le déroulement de la pièce de théâtre. Mais attention, aujourd'hui, manger ou boire est interdit dans une salle de spectacles par respect pour les acteurs et le lieu qui nous accueille. Aussi, les œuvres de Shakespeare puise à la source des tavernes aussi bien que des cours royales. **Chaque pièce, généralement construite autour d'un personnage qui lui donne son âme, est une succession de rebondissements, de duels, de meurtres, d'amours passionnés.**

Les plaisanteries grossières côtoient souvent les moments poétiques. C'est au bout du compte l'humanité de cette époque qui est représentée : **Othello le jaloux, Hamlet l'indécis, Macbeth l'usurpateur, Richard III le sanguinaire, Roméo et Juliette les amoureux...** L'humanité a-t-elle vraiment changée ? Shakespeare est universel parce qu'il met en scène la vie. Il avait l'habitude de dire « la vie est un théâtre ».

© Ralph Schraigövel, Macbeth, 1990

LEXIQUE

Graphisme

Nom commun - masculin, conception de support de communication visuelle.

Design

Nom commun - masculin (vient de l'anglais), aspect esthétique et fonctionnel d'un objet.

Affiche

Nom commun - féminin, support écrit, imprimé ou virtuel, quelquefois illustré, destiné à être placardé dans des lieux publics pour faire une annonce publique, de façon officielle ou privée.

Logo

Nom commun - masculin, symbole ou signe qui forme un ensemble visuel cohérent. Image simplifiée et facilement identifiable.

Identité

Nom commun - féminin, ensemble d'éléments physiques, intellectuels et sensibles qui nous caractérise et définit une personne ou un objet.

Initiale

Nom commun - féminin, première lettre d'un mot ou d'un nom.

Typographie

Nom commun - féminin, manière d'agencer et d'imprimer un texte, une gravure ou une image.

Police (de caractères)

Nom commun - féminin, série de caractères typographiques appartenant à une même famille.

Dans l'exposition, de nombreuses affiches procèdent de codes visuels. Ces codes nous font découvrir comment les artistes utilisent sujets et symboles pour donner sens à leurs affiches. Ces codes interviennent dans les domaines de la communication visuelle, de l'histoire ou de la culture générale, ou encore des sciences sociales et philosophiques.

Communication / Graphisme / Arts visuels

Plusieurs affiches utilisent ces codes visuels ? Lesquels et à quelles fins ?

Les codes visuels sont autant les représentations de **symboles** (crânes, animaux, objets) que les choix des **couleurs** (rouge, blanc, noir, ...), des **lignes**, des effets de **textures**, de **composition** et d'**espace**.

Certains codes visuels **font appel à des souvenirs**, des **émotions**, des **non-dits** qui, sans le savoir, touchent et ont un impact réel. Pourquoi ?

Les affichistes renvoient à la mémoire collective et aux non-dits que tout le monde comprend.

En quoi, les affiches rejoignent-elles les modes de communication de la publicité ?

Il y a les images et les mots : concis, brefs et immédiats, ensemble ils forment une grande cohésion.

L'utilisation de l'affiche. Pourquoi communiquer avec et par l'affiche ?

C'est la forme de communication la plus concise et immédiate possible.

Quelques affiches de l'exposition s'inspirent et font appel à des objets du quotidien :

> **le Roi Lear** de Tomasz Boguslawski, l'artiste a choisi de représenter le Roi par **une brosse** «... la brosse à reluire qu'il aimait tant, du temps de sa splendeur, s'est transformée en une brosse à balai fatiguée et misérable...».

> **Roméo et Juliette** de Sebastian Kubica : dans cette affiche **une échelle** y est représentée. «Roméo grimpe à l'échelle qui lui permet d'accéder au balcon de Juliette ; d'atteindre le 7e ciel».

> **Othello** : Michel Bouvet présente **un gant** noir symbolisant une réminiscence des années 1960, où la lutte contre la ségrégation raciale faisait rage aux états-Unis.

Rôle de la couleur dans les affiches ?

Pour construire une affiche, le choix des couleurs est très important.

La perception des tons est liée instinctivement à leur présence primitive dans la nature, mais une couleur peut aussi avoir une connotation négative.

Il est donc primordial de tenir compte des états et symboliques de chaque couleur pour concevoir un message ; ainsi :

le bleu, représente la paix, le calme, la sérénité, le sérieux, le rêve, la loyauté,...

On le retrouve souvent utilisé dans un contexte technologique ou international.

Le jaune : on lui attribue la joie, l'énergie, la tonicité, la chaleur, la richesse,...

Ses connotations négatives symbolisent : la lâcheté, le mensonge, la jalousie,...

Le rouge sera associé à la passion, la tentation, le sang, l'interdit, le pouvoir,...

Il est utilisé dans un contexte de luxe, mode, érotisme, sport, médias, humanitaire, vin et gastronomie.

Histoire / Culture générale / Morale/ Philosophie

Certaines affiches renvoient à des faits d'actualité (l'Histoire contemporaine) pour traiter de l'histoire de Shakespeare (la pièce de théâtre) qui lui-même renvoie à l'histoire de son époque qui rappelle l'histoire passée (l'Histoire de l'Antiquité –la mythologie grecque– et celle du Moyen-Age).

C'est dire combien les pièces de Shakespeare sont intemporelles car elles traitent de sujets et de thématiques universels. Comme si l'histoire sur scène devenait la nôtre, réelle et vécue.

Sont évoquées les questions de filiation, de fidélité, d'amour, de haine, de la complexité de l'âme humaine, sens de l'existence.

Questions sociales

Évocation du pouvoir, du racisme.

Evocation des conditions et appartenances sociales, de leurs contraintes morales et de leurs effets et conséquences sur les actes et agissements humains.

LES TARIFS POUR LES GROUPES SCOLAIRES

Entrée

Gratuite pour les maternelles, primaires et secondaires*

Ecole supérieure : 2€/pers

** Afin de favoriser l'accès à la culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles accorde la gratuité d'entrée (garantie actuellement jusqu'au mois de décembre 2016), à notre musée, aux groupes scolaires de l'enseignement obligatoire et aux organisations de jeunesse reconnues.*

Visite guidée (1h)

Groupe de 5 à 10 personnes : 20€

Groupe de 11 à 25 personnes : 40€

Atelier (1h)

Groupe de 5 à 10 personnes : 30€

Groupe de 11 à 25 personnes : 60€

Visite guidée (1h) + atelier (1h)

Groupe de 5 à 10 personnes : 50€

Groupe de 11 à 25 personnes : 100€

Les mallettes pédagogiques / L'atelier de gravure voyage...

Animation en classe (1/2 journée)

Forfait pour un groupe de 15 personnes : 80€ + 5€ par élève supplémentaire

+ frais de déplacement des animateurs à 0.3363€/km (A- R)

À VENIR

> **dimanche 2 octobre à 10h et à 14h :**

Rendez-vous pédagogique, visite guidée et présentation des activités éducatives.

Les enfants sont également invités à cette journée récréative : atelier et parcours-jeu offerts.

> **Enseignants dans une école supérieure d'art ?** une **rencontre** est organisée entre le **graphiste Michel Bouvet** (dont certaines affiches seront présentes dans l'exposition) et vos **étudiants le lundi 24 octobre** : L'AFFICHE, UN ART DE LA RUE. DU CONCEPT À LA RÉALISATION.

Horaire : de 10h à 11h30 ou de 13h30 à 15h. Tarif : 4€ par étudiant (entrée à l'expo comprise).

> **De la 1ère maternelle au master en histoire de l'art**, visite guidée et atelier adaptés à l'âge des élèves. Nombreux ateliers à la carte.

> **En lien avec l'exposition : 3 propositions d'atelier :**

- **Affiche ta couleur** : Le rouge de la passion ou le blanc de l'innocence, jouons des nuances pour décrire les caractères shakespeariens ! Collagraphie, gravure, et impressions hautes en couleurs.

- **Noir ou blanc** : Par le pochoir, faisons ressortir la forme d'un personnage mais aussi son caractère. Allons-nous laisser son empreinte positive ou négative ?

- **L'initiation à l'estampe**, sur linoleum, sur bois, ou sur métal, expérimentez le B-A BA de la gravure traditionnelle.

> **Parcours-jeu** : un outil ludique et passionnant pour nos visiteurs de 6 à 12 ans.

LES INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES

Horaires d'ouverture pour les groupes scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h00

Musée ouvert tous les jours de 10 à 18h sauf le lundi, les 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017.

Accès en train

Gare de **La Louvière Centre** à 500 mètres, Gare de La Louvière Sud +/- 20 minutes à pied.

Offre SNCB pour les groupes : réduction de 50 à 70 % sur le prix de votre trajet !

Voir cette offre «Groupe à la SNCB» en consultant le site de la SNCB / Service clientèle / Voyages en groupe ou en appelant la SNCB au 02/528 28 28

Pour tout renseignement et pour toutes réservations (**obligatoire 10 jours à l'avance**)

Service éducatif : T. 00 32 (0)64 27 87 21 / Courriel : edu@centredelagravure.be

Équipe : Véronique Blondel, Magdalena Ciborowska, Martine Meyer, Océane Vallot

Direction : Catherine de Braekeleer

Le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée bénéficie du soutien permanent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Loterie nationale, de la Région wallonne et de la Ville de La Louvière.

Le dossier pédagogique a été établi en collaboration avec le Centre du Graphisme à Échirolles (France).

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée

Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière /

T. : 00 32 64 27 87 27 - Fax : 00 32 64 27 87 29

accueil@centredelagravure.be / edu@centredelagravure.be / www.centredelagravure.be