LA COMPAGNIE
LES ABOUGAZELLES CENT TÊTES
PRÉSENTE

Pulcinella mon amour

Un spectacle de Marionnettes et Musique

Librement inspiré des canevas traditionnels du sud d'Italie et de l'œuvre de 1981 *Lo spettacolo di Carnevale* de Bruno Leone

avec

Valentina Valentini
marionnettiste

Aurélia Pie
musicienne

Tout public (à partir de 5 ans et jusqu'à 110)
Dans la rue ou en salle / durée : 35 minutes environ

Synopsis

Pulcinella mon amour

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

Intention

La création de ce spectacle a commencé par une exploration approfondie des ***guarattelle,*** spectacles traditionnels de marionnettes à gaine napolitaines, transmis oralement depuis plus de cinq siècles, dans lesquels Pulcinella, figure centrale, incarne une liberté insoumise. Ce personnage, initialement inspiré par l'un des plus anciens protagonistes de la ***Commedia dell'arte***, théâtre populaire italien né au XVIe siècle, est à la fois naïf et astucieux, peureux et courageux. Il questionne les rapports de domination et interroge la société dans son ensemble. Sa voix surnaturelle, fruit d'un procédé technique gardé secret depuis toujours par les marionnettistes, évoque le cri d'un canard. À la fois puissante, comique et presque incompréhensible, elle établit une connexion immédiate avec le public et capte l'attention de tous. ***L'histoire de Carnevale*** de 1981, de Bruno Leone, maître marionnettiste spécialisé dans l'art des guarattelle, nous intéresse particulièrement par sa dimension pulcinellesque, mais aussi parce ce qu'elle explore des thèmes universels tels que l'amour, la colère, la mort et la renaissance.

Ces sujets sont mis en lumière à travers des rencontres inattendues et des retournements surprenants, caractéristiques des guarattelle. Dans ce spectacle, Pulcinella, dans toute sa flamboyance, traverse ces épreuves en exprimant des émotions profondément humaines. Au cœur de l'histoire, la poule dépasse son rôle d'animal comique : elle devient un symbole de la vie et de la fragilité de l'existence. Ce n'est plus seulement une farce, mais une réflexion poétique sur la vie, où chaque fin ouvre la voie à une nouvelle naissance.

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

Production

LES ABOUGAZELLES CENT TÊTES

Équipe artistique

Valentina Valentini
Jeu marionnettes, sculpture, peinture, couture, mise en scène

Aurélia Pie
Musique, bruitages, jeu

Joanna Bartholomew
Rideaux

Nicolas Goussef
Régard bienveillant

Soutiens

Casa delle guarattelle-Naples, Centre Paris Anim' Rebeval, Centre Paris, Anim'Mado Robin, Théâtre aux mains nues, Théâtre Halle Roublot, Figurentheaterhaus Poppespënnchen-Luxembourg, Plateau Urbain, Compagnie du lynx.

Biographies

Valentina Valentini
marionnettiste

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

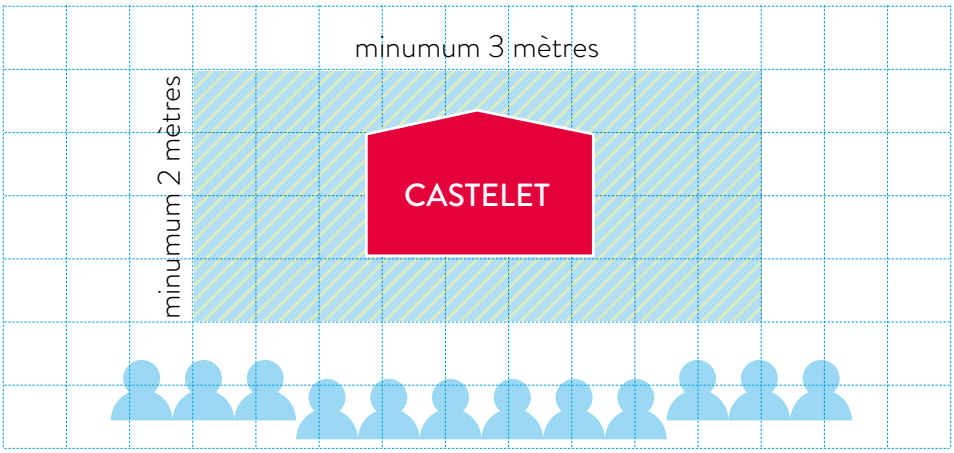
Aurélia Pie
musicienne

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

Technique

Marionnettes à gaine sculptées en bois.
Spectacle tout public à partir de 5 ans et jusqu'à 110 ans
Jusqu'à trois représentations par jour.
Durée : environ 35 minutes
Se joue en rue, en salle, sous chapiteau...
Jauge : 150-200 personnes

Teaser : https://youtu.be/dfA4YNGI4b0



Plateau minimum : 3m x 2m / Sol plat / Hauteur : 2,5m minimum
Electricité : aucune
Montage : 60' / Démontage : 30'
Équipe de tournée : 2 interprètes / Prévoir loge à proximité
Hébergement : 2 chambres séparées
Transport au départ de Paris
Tarif : un devis est disponible sur demande

La Compagnie

Créée en octobre 2020, la compagnie **Les Abougazelles cent têtes** s'est construite autour de l'artiste Valentina Valentini et défend un univers artistique mêlant théâtre de marionnettes, arts plastiques et arts de la rue. Dans notre atelier parisien, Valentina sculpte avec soin nos marionnettes en bois de pin cembro, avant de les peindre et de confectionner leurs costumes. Fruit d'un savoir-faire artisanal en perpétuelle évolution, elles voyagent de castelet en castelet, de villes en villages, pour donner vie à des histoires burlesques et tragicomiques.

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

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

La compagnie intervient régulièrement en milieu scolaire et anime des stages de sensibilisation à l'art de la marionnette pour tous les publics, quels que soient leur âge ou leur situation, permettant ainsi un accès à la culture pour un large public.

Dessin de Sylvain Cnudde

Contact

lesabougazelles@gmail.com
www.valentinimarionnettes.com
https://www.instagram.com/cielesabougazelles/

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

Photographies de Marie-Charlotte Loreille