

Ouvrez à toutes et tous les portes de l'histoire du Festival d'Avignon !

DEVENEZ MÉCÈNE DE L'EXPOSITION PERMANENTE DE LA MAISON JEAN VILAR **LES CLÉS DU FESTIVAL**

En juillet 2025, la Maison Jean Vilar inaugure une exposition permanente grand public : *Les clés du Festival*. Consacrée à la grande épopée du Festival d'Avignon, l'exposition valorise le patrimoine avignonnais et l'histoire culturelle française. Une aventure que nous vous invitons à partager.

Une grande exposition permanente pour vivre l'aventure du Festival d'Avignon

Immergés dans la très spécifique expérience de spectateur du Festival d'Avignon, les visiteurs découvriront une histoire exceptionnelle et un patrimoine unique. L'exposition permanente présentera de nombreux trésors de la Maison Jean Vilar et des collections de la BnF, enrichis de pièces emblématiques inédites. *Les clés du Festival* dévoilera l'histoire du Festival de 1947 à nos jours en traversant ses grands fondamentaux : le festival des origines, un festival d'artistes et de création, un festival et son public, un festival miroir du Monde, Avignon Ville festival, le festival Off, la fabrique du Festival.

Mêlant approche sensible et transmission de connaissances, l'exposition proposera à toutes et tous différents parcours adaptés pour s'initier au Festival, comprendre les enjeux et les grandes étapes, découvrir les œuvres et les artistes qui ont marqué la programmation et entrer dans les coulisses de sa fabrication. Tout visiteur pourra vibrer devant des costumes de légende de la troupe de Jean Vilar ou d'Ariane Mnouchkine, une photographie d'Agnès Varda ou de Christophe Raynaud de Lage, ou encore des éléments emblématiques comme les figures du *Soulier de satin* mis en scène par Antoine Vitez ou les marionnettes de Peter Brook.

La question à Nathalie Cabrera,

..... directrice de l'association Jean Vilar

Pourquoi un tel projet ?

Nous avons décidé de proposer une exposition permanente afin que, tout au long de l'année, les visiteurs puissent avoir accès à l'aventure du Festival d'Avignon, qui a lieu en juillet et participe si fortement de l'identité d'Avignon. L'exposition est conçue comme une porte d'entrée sur la ville et l'histoire du Festival d'Avignon.

Elle vient renforcer la mission de la Maison, lieu d'archives et de recherche, espace de rencontres et d'événements, dans la continuité de l'esprit de théâtre populaire.

Une exposition pour toutes et tous

Déployée sur tout le premier étage de l'Hôtel de Crochans, l'exposition *Les clés du Festival* est conçue pour ceux qui découvrent et ceux qui retrouvent, néophytes ou spectateurs avertis, les habitants du territoire comme les touristes et les festivaliers les adultes comme les plus jeunes, en famille ou dans le cadre scolaire.

À chaque édition, les festivaliers repartent riches d'une expérience inégalable qu'ils transmettent à leur entourage et leur famille. L'exposition s'en inspire et prévoit un dispositif contributif témoignant du parcours singulier de chacune et chacun, et du rôle unique du public au Festival d'Avignon.

Un dispositif renforcé de médiation culturelle

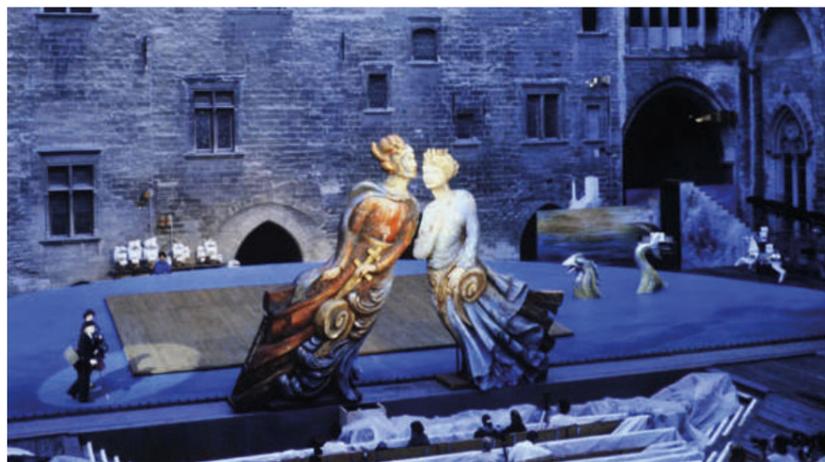
L'exposition intègre dès sa conception des ateliers de pratiques artistiques et des actions de médiation culturelle en direction des différents publics, scolaires, associatifs et sociaux, avec lesquels elle développe un travail régulier. À partir de 2026, l'exposition sera prolongée par une version itinérante pour aller à la rencontre des publics sur un large territoire.

La question à Nathalie Cabrera

Quand l'exposition sera-t-elle visible ?

Elle sera inaugurée dans le cadre de l'ouverture du Festival 2025 et d'Avignon Terre de Culture. Visible tout au long de l'année, l'accrochage sera renouvelé régulièrement afin de veiller à la bonne conservation des œuvres tout en permettant de découvrir l'immense richesse des ressources disponibles. Des focus thématiques et des cartes blanches à des artistes invités sont également prévus.

Elle sera prolongée, à partir de 2026, par une exposition itinérante ce qui lui permettra d'aller à la rencontre des publics sur un large territoire.

Le Soulier de satin d'Antoine Vitez dans la Cour d'honneur du Palais des Papes, 1987 © D.R.

Le Festival des origines

De la Semaine d'Art en Avignon jusqu'aux prémices de mai 68, les archives de Jean Vilar seront ici à l'honneur. Les costumes de la troupe, les voix de Gérard Philipe, Jeanne Moreau ou Maria Casarès nous projeteront dans la cour du Palais des papes. Notes de services, correspondances de Jean Vilar et photographies des répétitions nous feront revivre cette épopée de la fondation du Festival.

Un festival d'artistes et de création

Cette section met en valeur la place des artistes de la scène nationale et internationale et les chocs esthétiques d'un Festival qui est un lieu majeur du renouveau des formes, de découverte et de reconnaissance. Sur grand écran, les images de 60 ans de créations post vilariennes retraceront les moments marquants, la diversité des œuvres, des esthétiques et des genres du Festival.

Un festival et son public

Le public du Festival d'Avignon est unique au monde, il est l'autre acteur du Festival. Depuis les Rencontres du Verger de Vilar, le Festival reste un lieu exceptionnel de rencontres, de dialogues formels et informels entre le public et les artistes. À travers des témoignages, des photographies ou des archives plus personnelles de festivaliers, nous pourrions mesurer l'importance que le Festival occupe dans la vie des amoureux du théâtre à Avignon, en France et dans le monde.

Un festival miroir du Monde

Le Festival d'Avignon est une caisse de résonance du monde, des événements de 1968 aux élections législatives de 2024, se faisant l'écho des sujets politiques et sociaux qui traversent nos sociétés. Les contenus et les formes scéniques s'en sont fait le reflet. Le Festival a accueilli à chaque édition des productions internationales et met en avant les cultures et les langues du monde entier. Extraits d'actualités et de spectacle, photos, programmes viendront l'illustrer.

Le festival Off

Dès le milieu des années 60, des représentations s'organisent hors de la programmation officielle. Le « Off » investit les

UN APPEL AU MÉCÉNAT DES ENTREPRISES ET DES PHILANTHROPES

Avec un budget d'environ 200 000 euros, l'exposition permanente *Les clés du Festival* représente un effort financier exceptionnel pour la Maison Jean Vilar. Soutenue par de nombreux partenaires publics, elle fait également appel au mécénat des entreprises et des particuliers pour financer environ 15% de son budget soit 30 000 euros.

À quoi servira votre soutien ?

Les dons reçus d'ici juin 2025, seront exclusivement consacrés au financement de l'exposition : conception (commissariat d'exposition, scénographie, graphisme...), fabrication (matériaux, constructeurs, production audiovisuelle,...) et droits d'auteurs.

Les dons reçus après l'ouverture de l'exposition participeront au financement de la version itinérante de l'exposition, au développement de parcours pédagogiques, aux cartes blanches données aux artistes...

Légende © Copyright

rues d'Avignon, par la présence visuelle des affiches, le tractage des compagnies, les parades et les spectacles de rue.

Il réinvente l'usage de la ville, transformée en scène permanente le temps du mois de juillet, par la multiplication et la diversification des lieux de théâtre.

Cette section guide le visiteur dans l'univers du Off qui compte aujourd'hui près de 250 lieux, 1500 spectacles et près de 1200 compagnies.

Avignon Ville festival

Cartes, maquettes, projections donnent à voir et éprouver cette dimension unique d'un festival à l'échelle d'une ville et d'une ville métamorphosée par un festival. Le Festival d'Avignon transforme la ville en investissant des lieux le plus

souvent étrangers au théâtre, de l'architecture religieuse aux établissements scolaires désertés pendant l'été.

La fabrique du Festival

Ici, on entre dans l'envers du décor, dans l'exceptionnelle machine du festival qui transforme des dizaines de lieux en théâtres éphémères pour accueillir des centaines d'artistes et plus de 120 000 spectateurs. Pour relever ce défi, l'équipe du Festival passe d'environ 40 permanents à près de 900 personnes, représentant tous les corps de métiers. Des équipes techniques à celles de la communication, de l'accueil, de la presse... jusqu'aux directions du Festival, combien de travail (et parfois de miracles...) pour que le rideau se lève !

...
La question à Nathalie Cabrera

Pourquoi soutenir ce projet ?

Beaucoup de visiteurs de la Maison et spectateurs du Festival sont attachés à l'esprit du théâtre populaire et j'ai le sentiment qu'il est plus important que jamais de le partager le plus largement possible.

Pour une entreprise de la région, devenir mécène de l'exposition, c'est soutenir l'attractivité de la Ville d'Avignon en la dotant d'un outil de découverte de la ville destinée au grand public. C'est offrir, à des jeunes, à celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir vécu au moins un Festival d'Avignon, mais aussi à toute personne qui veut connaître Avignon, des clés pour découvrir et aimer ce festival. C'est aussi, bien sûr, nous aider à donner toute sa dimension à notre ambition pour ce nouveau projet.

Le Off dans les rues d'Avignon © Frédéric Dahm

Jean Vilar

Une vie de théâtre pour tous

Jean Vilar, acteur, auteur, metteur en scène, fondateur du Festival d'Avignon et directeur du Théâtre National Populaire est une des figures les plus importantes du théâtre du XXe siècle.

Il défendra tout au long de son parcours non seulement l'idée, mais la mise en œuvre, du théâtre populaire. Il affirmait que le théâtre devait être un service public.

Jean Vilar est aujourd'hui une référence pour tous ceux qui réfléchissent et travaillent à partager l'art et la culture avec le plus grand nombre.

Jean Vilar au Jardin du Verger, 1954
© Jean Rouvet / Fonds association Jean Vilar

La Maison Jean Vilar

À peine un an après la disparition de Jean Vilar en 1971, Paul Puaux, son plus proche collaborateur et successeur à la direction du Festival d'Avignon, fonde l'Association Jean Vilar. Reconnue d'intérêt général, elle s'associe à la Bibliothèque nationale de France pour fonder la Maison Jean Vilar.

Installée depuis 1979 dans le magnifique Hôtel de Crochans, face à l'Hôtel de Ville et à proximité du Palais des papes, elle est un lieu vivant, à la fois espace d'expositions, de rencontres, de lectures, d'ateliers et centre de ressources et de recherches. Elle réunit les archives de Jean Vilar (1500 costumes et maquettes des grands peintres qui ont travaillé avec Vilar, photographies d'Agnès Varda, manuscrits, affiches, programmes, ...) et du Festival d'Avignon depuis 1971, grâce à la présence de l'antenne du département Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France dans ses murs. Celle-ci conserve un fonds d'environ 34000 ouvrages, consultable par le grand public et les chercheurs et de nombreuses archives du spectacle vivant (Off, CDCN Les Hivernales, théâtres permanents d'Avignon...)

Depuis sa fondation, la Maison Jean Vilar a tissé des liens avec les réseaux éducatifs, culturels et sociaux ainsi que le monde professionnel de la création et de la recherche au niveau national. Elle s'inscrit comme un lieu essentiel du Festival d'Avignon durant le mois de juillet.

Le plus grand festival du monde

En juillet à Avignon se tiennent deux festivals, le « in » et le « off » qui réunissent environ un million de spectateurs. Avec un public international, près de 300 théâtres ouverts et plus de 1500 spectacles proposés tout au long de la journée, la ville d'Avignon est transformée en un théâtre vivant, vibrant.

Créé par Jean Vilar en 1947, le Festival d'Avignon propose chaque année une quarantaine de créations internationales, prenant place pour partie dans les magnifiques lieux patrimoniaux de la ville et des environs (Palais des papes, cloîtres, chartreuse, ancienne carrière,...). En 1966, André Benedetto propose pour la première fois au public une pièce hors programmation de Vilar, créant ainsi ce qui, dès 1971, allait devenir le bouillonnant Festival Off d'Avignon.

Peu à peu un patrimoine unique au monde s'est constitué, à la fois immatériel - logé dans les mémoires sensibles des spectateurs et des artistes - et matériel à travers les écrits, les maquettes, les décors, les costumes,...

Le Festival d'Avignon est ainsi devenu une référence internationale, un marqueur majeur de l'identité de la ville et de son histoire contemporaine.

Représentation dans la cour d'honneur du Festival
© Christophe Raynaud de Lage

Programme de La Semaine d'Art en Avignon, qui deviendra le Festival d'Avignon à partir de 1948
Fonds association Jean Vilar

Natalie, *Le Prince de Hombourg*, interprétée par Jeanne Moreau, maquette Léon Gischia, 1951, fonds association Jean Vilar, © Adagp, Paris, 2024

Maria Casarès (Chimène) et Gérard Philipe (Rodrigue) dans le *Cid* de Pierre Corneille, mise en scène Jean Vilar, 1954
Photographie Agnès Varda © succession varda

Jean Vilar, Jeanne Moreau et Gérard Philipe lors du Ve Festival d'Avignon, création du *Prince de Hombourg*, Parvis du Palais des Papes, Avignon, 1951
Photographie Serge LIDO © Sipa Press

Richard II, d'Ariane Mnouchkine, 1982
© Maurice Costa

Inferno, de Romeo Castellucci, 2008
© Christophe Raynaud de Lage

Grève des intermittents du spectacle et annulation du Festival d'Avignon 2003
Annulation du Festival d'Avignon 2003

Le Mahabharata, de Peter Brook, 1985
© BnF

Thyeste de Thomas Jolly, 2018
© Christophe Raynaud de Lage

Manifestation des acteurs du spectacle vivant suite au massacre de Srebrenica, lors du Festival d'Avignon 1995

Tanzabend : Nelken de Pina Bausch, 1983
© Oliver Look

Welfare, de Julie Deliquet, 2023
© Christophe Raynaud de Lage

Costumes de *Macbeth*, dessinés par Mario Prassinis, mise en scène de Jean Vilar, 1954
© association Jean Vilar

Construction des nouveaux gradins de la Cour d'honneur, 2021
© Christophe Raynaud de Lage

Parade du OFF dans les rues d'Avignon, 2023
© SIPA Press

Une exposition réalisée

En coproduction avec
la Bibliothèque nationale de France

Avec le soutien
du Festival d'Avignon

En partenariat avec
le Théâtre National Populaire
Arte
L'INA
La Compagnie des Indes
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vaucluse
Avignon Tourisme

Comité d'organisation

Commissariat d'exposition - textes : Antoine De Baecque

Comité scientifique : Jean-Baptiste Raze / BnF, Nathalie Cabrera / Association Jean Vilar

Assistant du commissaire d'exposition : Adrian Blancard / Association Jean Vilar

Recherches et iconographie : Adrian Blancard / Association Jean Vilar, Jean-Baptiste Raze, BnF,
assistés de Catherine Cazou / BnF, Muriel Delage, BnF / Juliette Jenta / BnF, Sarah Maupetit / BnF, Estelle Richard / BnF

Scénographie : Claudine Bertomeu

Consultation parcours d'exposition : Marion Lyonnais, scénographe associée au musée des Confluences

Création lumières : Jean Bellorini, directeur du TNP Villeurbanne

Conseiller technique : Christian Wilmart, ancien technique du Festival d'Avignon

Mise en son : Jean-Louis Larcebeau, ingénieur et formateur à l'ISTS

Construction : Romuald Grandjean / atelier de la Maison Jean Vilar

Production audio-visuelle : la Compagnie des Indes

Graphisme d'exposition : Marion Dejean / Madehok

Affiche : en cours

Bureau de presse : Delphine Menjaud-Podrzycki et Marie-Pierre Bourdier / Overjoyed

Administration et production : Tatiana Pucheu-Bayle / Association Jean Vilar

Communication : Margot Laurens / Association Jean Vilar

{BnF

arte

Commissaire d'exposition

Antoine De Baecque

Professeur à l'École normale supérieure, historien du cinéma et du théâtre, Antoine de Baecque a dirigé les Cahiers du cinéma et les pages culturelles de Libération. Spécialiste de la Nouvelle Vague, biographe de Truffaut, Godard, Rohmer et Chabrol, il a publié plusieurs ouvrages sur le théâtre, notamment une *Histoire du Festival d'Avignon* (avec Emmanuelle Loyer) et *L'Esprit d'Automne. Histoire du Festival d'automne*, tous les deux aux éditions Gallimard.

Scénographe

Claudine Bertomeu

Diplômée en architecture en 2001, ses premiers pas dans la scénographie sont le fruit de rencontres avec le théâtre de rue : Le Royal de Luxe, François Delarozière et la compagnie Ilotopie. Elle se forme ensuite à la machinerie de théâtre, et devient assistante à la scénographie pour Macha Makeïeff de 2008 à 2012 (théâtre et opéra). Elle développe ensuite son activité en concevant des scénographies pour le théâtre, la danse et l'opéra, en même temps que des scénographies d'exposition (actuellement au Mucem).

Création lumières

Jean Bellorini

Jean Bellorini est directeur du Théâtre National Populaire - Villeurbanne depuis 2020 après avoir dirigé pendant 6 ans le TGP, CDN de Saint-Denis.

Metteur en scène, il crée aussi pour l'opéra et à l'étranger. Il collabore régulièrement avec Macha Makeïeff depuis de nombreuses années pour qui il crée la lumière de ses spectacles et récemment de son exposition au Mucem, *En piste !*

La Maison Jean Vilar est financée par

La Maison Jean Vilar a pour mécène depuis plus de 10 ans

le Groupe IGS aujourd'hui Groupe Igensia

