EXPOSITION PERMANENTE

LES CLÉS DU FESTIVAL

L'AVENTURE DU FESTIVAL D'AVIGNON
DES ORIGINES A NOS JOURS

MAISON JEAN VILAR, AVIGNON

DOSSIER DE PRESSE

association Jean Vilar
MAISON JEAN VILAR

BnF Bibliothèque nationale de France

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

AVIGNON
Ville d'exception

RÉGION SUD
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

VAUCLUSE
LE DÉPARTEMENT

GRAND AVIGNON

AVIGNON TERRE DE CULTURE 2025

THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE TNP

FESTIVAL D'AVIGNON

chaillot théâtre national de la danse

La Compagnie des Indes

ina

LES ARCHIVES DU SPECTACLE.NET

ARTCENA

CCI VAUCLUSE

AVIGNON TOURISME
CRÉATEUR D'EXPÉRIENCES

SOMMAIRE

3 Une plongée au coeur d'Avignon Ville-Théâtre

4 La première exposition permanente sur le Festival d'Avignon

5 Une exposition pour toutes et tous

5 Un dispositif renforcé de médiation culturelle

5 Un patrimoine vivant toute l'année

6 Parcours de l'exposition

8 Trois questions à Antoine de Baecque, commissaire de l'exposition

10 Jean Vilar, une vie de théâtre pour tous

10 Le Festival d'Avignon

11 Générique

12 Informations pratiques

Illustration et conception de l'affiche © François Olislaeger

UNE PLONGÉE AU COEUR D'AVIGNON VILLE-THÉÂTRE
DE JEAN VILAR, CRÉATEUR DU FESTIVAL D'AVIGNON, JUSQU'À NOS JOURS

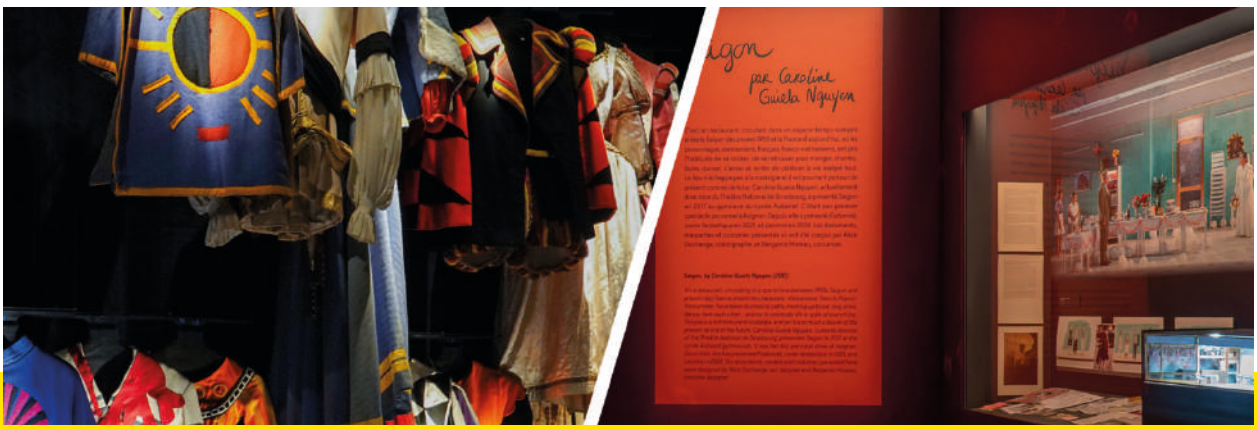
Avignon est connue mondialement pour son palais des Papes et, depuis 1947, pour le théâtre qui s'y joue tous les mois de juillet. À deux pas du palais, une Maison dédiée aux archives de Jean Vilar, créateur du Festival d'Avignon, s'est décidée à transmettre cette histoire toujours vivante, en lançant en 2025, avec la BnF - Bibliothèque nationale de France, une exposition permanente et tout public sur le Festival de ses origines à nos jours. Avignon «ville-théâtre», ainsi, s'expose au-delà de juillet, toute l'année.

La Maison Jean Vilar est implantée dans l'Hôtel particulier de Crochans (XIVe siècle, remanié XVIIIe siècle), mis à disposition par la Ville d'Avignon. C'est un lieu de tourisme et de patrimoine remarquable, l'une de ses façades est classée au patrimoine des monuments historiques. Cette ancienne livrée cardinalice, est liée à l'histoire papale d'Avignon et s'inscrit aujourd'hui dans son patrimoine vivant du XXIe siècle.

Depuis 1979, la Maison Jean Vilar fait vivre les archives de Jean Vilar, célèbre acteur, auteur, metteur en scène du XXe siècle. En effet, il a été, non seulement le fondateur du Festival d'Avignon et son directeur jusqu'à sa mort, mais aussi le directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963. Avec la BnF- Bibliothèque nationale de France, la Maison conserve aussi les archives et la mémoire des festivals d'Avignon, In et Off, et des Hivernales.

Animée conjointement par l'Association Jean Vilar et la Bibliothèque nationale de France, la Maison Jean Vilar accueille du public toute l'année grâce à une programmation plurielle : expositions (certaines ont fait date, entre autres celles sur Jeanne Moreau ou encore Jan Fabre), rencontres (avec des personnalités qui ont fait le Festival d'Avignon), événements, ateliers et aussi grâce au fonds unique de sa bibliothèque consacrée au spectacle vivant.

Chaque mois de juillet, elle est une des scènes du Festival d'Avignon. Depuis le 5 juillet 2025, elle offre un parcours permanent sur l'histoire du Festival d'Avignon des origines à nos jours.



NOUVEAUTÉ 2026

La Maison Jean Vilar est ouverte toute l'année, et dorénavant même en août, exceptée une semaine entre Noël et le jour de l'an.

Commissariat **Antoine de Baecque**
Une production de l'**Association Jean Vilar**
en partenariat avec la **BnF -Bibliothèque nationale de France**

LA PREMIÈRE EXPOSITION PERMANENTE SUR LE FESTIVAL D'AVIGNON *LES CLÉS DU FESTIVAL*

Au fil d'une scénographie immersive réunissant près de mille documents et archives de la Maison Jean Vilar et des collections de la Bibliothèque nationale de France- photographies, films, enregistrements sonores, affiches, programmes, notes et correspondances inédites, décors emblématiques, dessins originaux, maquettes et costumes de légende - la première exposition permanente de la Maison Jean Vilar invite à vivre l'aventure du Festival d'Avignon. 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.

Le premier étage de la Maison Jean Vilar (soit au total une surface de 300m^2), est jalonné de pièces iconiques, de témoignages marquants, de sources renouvelées, d'histoires artistiques et humaines rapportées.

Cette exposition immerge le spectateur dans les créations qui ont fait les grandes heures du Festival : du Prince de Hombourg de Jean Vilar au Mahabharata de Peter Brook, de Thyeste de Thomas Jolly à Saïgon de Caroline Guiela Nguyen ou encore les créations de Thomas Ostermeier, Anne Teresa de Keersmaeker, Rébecca Chaillon et d'Angélica Liddell.

Avec au cœur du projet : le public - novice ou initié, touristes ou festivaliers - saisi par la force vibrante d'une utopie bien réelle, d'un patrimoine toujours vivant.

En confiant ainsi à un large public "les clés du Festival", cette exposition entend prolonger le geste fondateur de Jean Vilar et du Théâtre Populaire : **« pour toutes et pour tous. »**

UNE EXPOSITION PERMANENTE ET BIEN VIVANTE !

Fidèle à sa tradition de scène ouverte pendant le Festival d'Avignon, où elle accueille des artistes et événements liés à sa programmation, chaque mois de juillet, dorénavant, elle proposera une carte blanche à un artiste pour raconter son Festival dans un espace dédié de l'exposition.
Pour son inauguration elle mettait en avant le spectacle *Saigon* de Caroline Guiela Nguyen. En 2026, elle confiera les clés à l'artiste qui signera une des créations de la cour d'honneur du palais des Papes.

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 propose 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 a intégré 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. Elle sera enrichie et renouvellée chaque année de nouvelles contributions en lien avec la programmation du Festival et fera l'objet de versions itinérantes pour aller à la rencontre des publics sur un large territoire.

Pour accompaggner l'exposition *Les Clés du Festival*, la Maison Jean Vilar propose un livret jeune public disponible gratuitement.
Des visites guidées ont également lieu tous les mercredis et samedis à 14h15 ainsi que des ateliers de dessin parents-enfants autour d'une archive incontournlable de l'histoire du Festival d'Avignon, au choix : l'oriflamme, les affiches ou les maquettes (dessins) de costumes (réservation conseillée).
Tarifs et informations : accueil@maisonjeanvilar.org | 04.90.86.59.64

UN PATRIMOINE VIVANT TOUTE L'ANNÉE

L'exposition est ouverte toute l'année avec pour objectif d'être une étape clé du circuit touristique avignonnais. Elle proposer ainsi un lieu dédié à l'histoire du Festival d'Avignon accessible en dehors du temps du Festival. En lien avec Avignon Tourisme, elle s'inscrit dans les offres de l'Office de Tourisme et, en 2026, elle fera l'objet d'une forte visibilité dans le Palais des Papes, monument le plus visité de la ville (et lieu essentiel de l'histoire du Festival !) lors de la mise en place du nouveau parcours de visite du Palais... Au mois de juillet, elle ouvre ses portes tous les jours de la semaine de 11h à 20h. Pour la première fois, la Maison Jean Vilar sera ouverte au mois d'août.

PARCOURS DE L'EXPOSITION

Le Festival des origines

De la Semaine d'Art en Avignon jusqu'aux prémisses de mai 68, les archives de Jean Vilar sont ici à l'honneur. Les costumes de la troupe, les voix de Gérard Philipe, Jeanne Moreau ou Maria Casarès nous projettent dans la Cour du Palais des Papes. Notes de services, correspondances de Jean Vilar et photographies des répétitions nous font 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 vilarienne retracent 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 avec le public initiées par Vilar, le Festival reste un lieu exceptionnel de rencontres, de dialogues formels et informels entre les spectateurs, les habitants et les artistes. À travers des témoignages, des photographies ou des archives plus personnelles de festivaliers, nous pouvons 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, photographies, programmes viennent illustrer cet aspect particulier du Festival.

Le festival Off

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

TROIS QUESTIONS À ANTOINE DE BAECQUE, COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION :

Après votre livre « Histoire du Festival d'Avignon », comment avez-vous conçu cette exposition ?

Ce qu'il y a de formidable dans l'exposition, c'est de pouvoir multiplier les regards et montrer des pièces originales de tous types, dont des enregistrements sonores, des films et certaines pièces inédites. Notre volonté, avec la Maison Jean Vilar, est de proposer une exposition accessible à tous, y compris à des personnes ne connaissant pas du tout le Festival, et de permettre aux spectateurs aguerris de se replonger dans leurs souvenirs, de découvrir des aspects méconnus du Festival.

Comment est structurée l'exposition ?

Elle propose un parcours à la fois chronologique et transversal autour de chapitres tels que le lien du Festival avec son public par exemple. Je me suis attaché à multiplier les parcours possibles, à varier les angles de vue, à permettre des traversées.

Et comment évoluera-t-elle ?

L'évolution de l'exposition a été pensée dès sa conception. Il y a à la fois une contrainte physique de conservation des œuvres, qu'il faudra donc faire tourner ; mais également une richesse incroyable des archives, dont beaucoup ne sont pas connues du grand public. Ensuite, à chaque édition l'histoire du Festival évolue, se complète et les variations des traversées du Festival sont quasiment infinies.

DERNIÈRE NOUVELLE !

Antoine de Baecque et la Maison Jean Vilar sortent le catalogue de l'exposition Les Clés du Festival chez Gallimard en co-édition avec la BnF - Bibliothèque nationale de France à l'occasion des 80e édition du Festival d'Avignon. Il sera disponible à la Maison Jean Vilar à compter du 5 juillet 2026 à la Maison Jean Vilar et en librairie.

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 *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

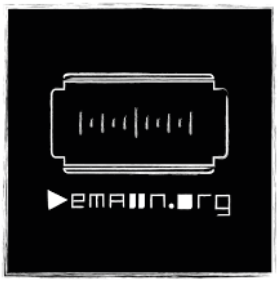
Jean Bellorini

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 !*

Création sonore

Collectif Demain.org | Jean-Louis Larcebeau et Mqrie Darodes

Demain.org est un collectif, sous forme d'association collégiale, né et œuvrant à Avignon.
Il réunit des personnes passionnées par une recherche autour de l'influence des outils numériques et de leurs pratiques, portant essentiellement sur la multidiffusion sonore, mais pas exclusivement : la vidéo, la gestion des lumières, les réseaux, sont autant de thèmes abordés dans les projets du collectif.
Dans les thèmes porteurs de l'ensemble des propositions déjà menées et à venir, se placent en bonne part le travail sur les mémoires, sonores surtout et intrinsèques aux lieux, et dans les installations, le réemploi de matériaux et objets tombés en désuétude.



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

LE FESTIVAL D'AVIGNON

En juillet à Avignon se tiennent deux festival, 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 environ (Palais des Papes, cloitres, 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.

Au moins j'aurai laissé un beau cadavre e Vincent Macaigne, Cloître des Carmes, Festival d'Avignon 2011© Alexandre Quentin

Maria Casarès et Gérard Philipe dans le *Cid* de Pierre Corneille, mise en scène Jean Vilar, 1958 - Photographie Agnès Varda © succession varda

GÉNÉRIQUE

Commissariat d'exposition et textes **Antoine de Baecque**
Assistant du commissaire d'exposition **Adrian Blancard**

Conseiller scientifique **Jean-Baptiste Raze** (Département des Arts du spectacle, BnF - Bibliothèque nationale de France)
Coordination générale **Nathalie Cabrera**

Scénographie **Claudine Bertomeu**, assistée de **Marion Giraudot** et **Justine Rogier**

Lumière **Jean Bellorini**
Son **Jean-Louis Larcebeau et Marie Darodes / Demain.org**
Graphisme d'exposition **Marion Dejean / Madehok**
Création du mapping audiovisuel **Samuel Bester**

Documentation et iconographie **Adrian Blancard, Jean-Baptiste Raze, Léna Pabst, Esther Arnaiz-Garcia, Catherine Cazou, Muriel Delage, Juliette Jenta, Sarah Maupetit, Estelle Richard, Kévin Bernard**

Conseiller technique **Christian Wilmart**
Construction **Olivier Diacci / atelier Décolive,** assisté de **Frédéric Tronquoy**
Régisseur Maison Jean Vilar **Romuald Grandjean**
Assisté de **Azeddine Allag, Julien Helin, Francis Mercier, Cyril Sabatier, François Vicente Ruiz** et **Pascal Wauquier**
Régisseur lumière **Nicolas Gros**
Habilleuses **Sophie Mangin et Florence Michelutti**
Restauration des figures de proue du Soulier de satin **Florence Diacci**

Production audio-visuelle **la Compagnie des Indes**
Sous-titrage **La Pixelière**
Traduction **Charles DeLeon-Franzen**
Tirages et impressions **2Bprint** et **Atelier SHL**

Administration générale et production **Tatiana Pucheu-Bayle,** assistée de **Vincent Bouland**
Communication **Margot Laurens**
Presse **Delphine Menjaud-Podrzycki, Marie-Pierre Bourdier, Élodie Vincent, Hélène Crenon**
Projet pédagogique et médiation **Kévin Bernard**, assisté de **Pauline Tomasi**

Une exposition de **l'association Jean Vilar / Maison Jean Vilar**
Organisée en partenariat avec la **Bibliothèque nationale de France (BnF)**
Production **association Jean Vilar**
Coproduction le **Théâtre National Populaire**
Avec le soutien du **Festival d'Avignon**

En partenariat avec **L'INA, Chaillot - Théâtre national de la Danse, Les archives du spectacle, La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vaucluse, Avignon Tourisme**

Un projet labellisé **Avignon - Terre de culture 2025**
Subventionné par **le Ministère de la Culture, la Ville d'Avignon, la Région Sud et le Département de Vaucluse**
L'association Jean Vilar est financée par **le Ministère de la Culture et la Ville d'Avignon, la Région Sud, le Conseil départemental de Vaucluse, le Grand Avignon** et régulièrement soutenue au projet par **la DRAC PACA**

Avec le soutien de **nos mécènes individuels** et de **nos partenaires et mécènes entreprises**

Notre appel au mécénat pour accompagner le développement de l'exposition *Les Clés du Festival* est toujours en cours. Particuliers et entreprises, vous pouvez écrire à administration@maisonjeanvilar.org

INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION PERMANENTE

Les Clés du Festival,
L'aventure du Festival d'Avignon des origines à nos jours
Maison Jean Vilar, Avignon

Ouverture toute l'année du mardi au samedi de 14h à 18h
Horaires exceptionnels pendant le Festival d'Avignon et le mois d'août.
Fermeture du 25 décembre au 1er janvier.

Tarif plein : 7 € / **Tarif réduit :** 4 €
Visite guidée tarif plein : 8 € / Visite guidée tarif réduit : 5 €
Pass annuel : 18 €

Visites guidées les mercredis et samedis
• À 14h15 – réservation recommandée
Visite + atelier parent/enfant les mercredis et samedis
• à 15H30 – réservation obligatoire

Toutes les informations sur **www.maisonjeanvilar.org**

Maison Jean Vilar
Place de l'Horloge
Montée Paul Puaux
8, rue de Mons 84000 Avignon

Accès :
Depuis la gare d'Avignon-centre, 10 à 15 min à pieds :
Traverser le bd St-Michel, prendre tout droit le cours Jean Jaurès, qui se continue sur la rue de la République jusqu'à la place de l'Horloge.
Suivre la place sur sa droite, prendre la première à droite : rue de Mons (la rue fait face à la mairie).

www.maisonjeanvilar.org
Facebook : Maison Jean Vilar
Instagram : @maisonjeanvilar