

Léon Gischia, né à Dax en 1903, s'impose comme un peintre incontournable de la scène artistique française pendant et après la Seconde Guerre mondiale, avec les *Peintres de Tradition Française*, qui formeront le noyau de ce que les critiques appelleront plus tard *Nouvelle École de Paris*. Le musée de Borda conserve le fonds le plus important de cet artiste, dont on sait peu que son rôle fut également déterminant auprès de Jean Vilar dans le renouveau du théâtre d'après-guerre.

LÉON GISCHIA

> LE "CONSEILLER CAPITAL"

Portrait de Gischia par Edouard Pignon
©Musée de Borda

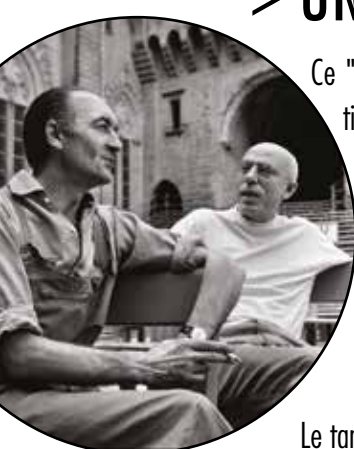
La carrière de Jean Vilar (1912-1971) est connue de tous. Du Festival d'Avignon qu'il lance en 1947 à la renaissance et au succès du Théâtre National Populaire (TNP), il marque durablement le théâtre. Dans les coulisses, de toutes les aventures, se trouve Léon Gischia dont Vilar dit qu'il fut, plus que le peintre de costumes et de décors, son "conseiller capital". Par son regard distant et incisif, il l'accompagne vers ses choix les plus novateurs, et agit sur lui comme un révélateur de ses idées.

© Musée de Borda

UN "PEINTRE AU THÉÂTRE"

> UN "COMPAGNONNAGE" DÉCISIF

© Agnès Varda

Le tandem Vilar/Gischia s'accorde au départ sur l'idée que le peintre et le musicien collaborent avec le metteur en scène en tant que créateurs, et non en simples "exécutants techniques" de la vision du metteur en scène.

Dès leur première collaboration pour *Meurtre dans la cathédrale* en 1945, Gischia oriente Vilar vers l'abandon du décor à l'italienne, au profit d'**éléments scéniques plus épurés, qui laissent la place libre au texte et aux acteurs.**

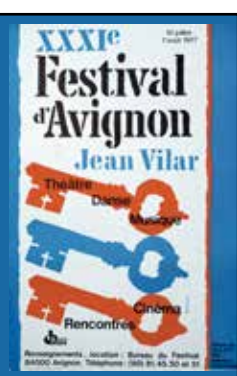
Ce "compagnonnage" entre les deux hommes, comme le qualifie Vilar, fonctionne sur l'enrichissement mutuel : Gischia apporte à Vilar une ouverture vers d'autres domaines artistiques, dont celui-ci a l'intelligence de transposer les interrogations ou les réussites, et Vilar apporte au peintre, dans cet espace en trois dimensions qu'est la scène, une occasion de "voir ce qui se passe derrière sa toile". Gischia reste un "peintre au théâtre", un artiste qui cherche à résoudre des problèmes plastiques dans un espace donné.

Meurtre dans la cathédrale, 1945 : 1ère pièce mise en scène par le tandem, avec une toute nouvelle esthétique minimaliste.

© Maison Jean Vilar - Photo Paul Herriot

> LA NAISSANCE DU FESTIVAL D'AVIGNON

Affiche du festival avec le logo créé par Jacno
© Maison Jean Vilar

Après ce premier essai réussi de collaboration, c'est en 1947 que se met véritablement en place le couple inséparable Vilar/Gischia pour la "Semaine d'art dramatique", lancée par le collectionneur Zervos et le poète René Char, initiateurs d'une exposition d'art moderne au Palais des Papes.

Ils demandent à Vilar de rejouer *Meurtre dans la cathédrale* à cette occasion. Mais celui-ci refuse, proposant à la place trois créations, dont la principale, *Richard II* de Shakespeare, dans la Cour d'honneur, avec Gischia en créateur des costumes et décors. **L'effet produit par la nudité monumentale de la Cour d'honneur, sur laquelle se détachent les costumes colorés de Gischia, est saisissant.** Cette première édition connaît un immense succès, et au fil des ans le festival, devenu "Festival d'Avignon", s'implante dans le paysage théâtral français jusqu'à devenir incontournable.

> L'AVENTURE DU THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE (TNP)

Vilar élaborera aux côtés de Gischia au fil des années un répertoire de codes qui constitueront les fondements du style TNP : une mise en scène claire, vigoureuse ; le refus de tout décor trop narratif en lui préférant un **minimalisme laissant la place au texte et à l'acteur**, libéré de la fausse grandeur du théâtre à l'italienne ; une collaboration avec un peintre et un musicien qui réalisent des créations originales ; une **lumière blanche, crue**, qui rend fidèlement les **couleurs chatoyantes des costumes** imaginés par les peintres. Toutes ces recettes sont éprouvées pendant douze ans au cours de dizaines de pièces mises en scène par Vilar et ses régisseurs et de milliers de représentations totalisant sur la période plus de 5 millions d'entrées.

Costume de *Richard II* pour Gérard Philippe

© Maison Jean Vilar

VILAR & GISCHIA : POSTÉRITÉS

Lorsque Vilar quitte la direction du TNP en 1963, il conserve néanmoins ses responsabilités au Festival d'Avignon. Celui-ci connaît, à la suite des événements de mai 1968, une remise en question de cette machine désormais bien huilée et des débordements violents. Le Festival fait alors figure d'organisation usée, et Vilar devient le symbole d'un nouvel académisme théâtral. Il sort de la confrontation de l'été 1968 meurtri et très affaibli, et décède le 28 mai 1971.

Vilar a cependant marqué durablement de son empreinte ses successeurs, et reste l'un des mythes les plus présents du théâtre français, un symbole de la décentralisation culturelle.

Après le retrait de Vilar du TNP, Gischia s'installe définitivement à Venise en 1964. **Son regard de peintre de chevalet se trouve enrichi de cette expérience singulière**, lui apportant des réponses aux questionnements artistiques qui l'animaient lorsqu'il était un peintre de la jeune garde française, en quête d'un nouveau langage pictural.

Sa notoriété est désormais plus importante dans son pays d'adoption, l'Italie, que dans sa patrie d'origine, qui retient avant tout ce rôle déterminant auprès de Jean Vilar.

© Musée de Borda

VILAR & GISCHIA

Derrière l'homme de théâtre, un artiste

29 NOVEMBRE 2016 AU 5 MARS 2017

EXPOSITION

ANIMATIONS GRATUITES AUTOUR DE L'EXPOSITION AU MUSÉE DE BORDA 11 BIS, RUE DES CARMES

DECEMBRE 2016

Judi 8 déc. - 15h : DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE (Tout public)

Dans les pas de la costumière Anne Rabaron, au sein même des loges de l'Atrium, découverte des costumes de la pièce *Le Faiseur* de Balzac juste avant la représentation prévue à 20h30 avec la compagnie des Tréteaux de France (mise en scène Robin Renucci). Inscriptions auprès du musée, 10 personnes maximum. Départ du musée de Borda à 14h50.

Vendredi 9 déc. - 15h : US ET COSTUMES (Tout public)

Conférence avec Thierry Delette et Jean-Bernard Scotto, respectivement créateur des costumes et des perruques de la pièce *Le Faiseur* (mise en scène Robin Renucci). Dès 1957, Léon Gischia imaginait les costumes de cette pièce pour le Théâtre National Populaire (TNP), mais qu'en est-il du travail de ses héritiers près de 60 ans plus tard ?

Mardi 20 déc. - 15h : NOËL AU MUSÉE DE BORDA « DES COSTUMES À CROQUER ! » (Jeune public)

Tel le peintre dacquois Léon Gischia qui créait ses maquettes de costumes de théâtre, les enfants réalisent leur propre maquette en friandises ! Un goûter de Noël conclura ce moment. Inscriptions auprès du musée, 20 enfants maximum.

JANVIER 2017

Samedi 14 janv. - 15h : DE L'ART DU DÉCOR ! (Tout public)

Conférence du peintre décorateur scénographe Dominique Pichou. Coup de projecteur sur les réalités du décor de théâtre, passerelle vers un lieu imaginaire et très souvent œuvre d'artistes.

Mardi 17 janvier - 16h : LES SENS EN ÉVEIL (Tout public / Public en situation de handicap)

Visite guidée sensorielle de l'exposition pour un public déficient visuel et valide ; possibilité de mise en situation pour ce dernier. En partenariat avec l'association Valentin Haüy (pour le bien des aveugles et malvoyants).

Samedi 28 janvier - 15h : CAFÉ SIGNES (Tout public / Public en situation de handicap)

L'expression scénique à l'honneur de ce temps de partage ludique entre public déficient auditif et public valide autour de l'exposition. En partenariat avec l'association « Des mains et des signes ».

FEVRIER 2017

Dimanche 5 février - 15h : RENDEZ-VOUS AU MUSÉE EN FAMILLE « MON DÉCOR EN CARTON » (Public familial)

Atelier de création de sa propre maquette décor pour la pièce *Le Cid* de Corneille, avec la médiation du peintre décorateur scénographe Dominique Pichou. Enfants et parents à l'œuvre ! Inscriptions auprès du Musée, 15 enfants maximum (à partir de 9 ans).

Judi 16 février - 15h : DU PINCEAU À L'AIGUILLE (Tout public)

Présentation par Véronique Dubergey, ancienne costumière de théâtre, des secrets de fabrication des costumes de théâtre, notamment ceux présentés dans l'exposition.

Mardi 28 février - 15h : L'ENVERS DU DÉCOR ! (Tout public)

Visite guidée de la salle de spectacle de l'Atrium, avec une mise en lumière de tous les métiers de l'ombre qui font le sel du théâtre (régie, lumières, son, machinerie, loges, etc.). Inscriptions auprès du musée, 10 personnes maximum. Départ du musée de Borda à 14h50.

PLAN DE L'EXPOSITION

- 1 Léon Gischia, un peintre aux expériences multiples
- 2 Vilar & Gischia, rencontre et première collaboration
- 3 Vilar & Gischia, un "compagnonnage" décisif : éléments scéniques et costumes
- 4 La naissance du Festival d'Avignon
- 5 Le Festival d'Avignon et ses mythes : Richard II et le Prince de Hombourg
- 6 L'aventure du Théâtre National Populaire
- 7 L'après Vilar
- 8 Projection vidéo de "Conversations vénitienes" avec Léon Gischia

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

- Outils et matériel à disposition : sièges pliants pour les personnes à mobilité réduite, fiches de salles pour les sourds ou malentendants, résumé de l'exposition en braille et loupes pour les non ou mal voyants.
- Le musée accueille tout au long de l'année les élèves des IME, ITEP et autres enfants en situation de handicap. Réservation obligatoire.

■ En collaboration avec les associations locales, le musée propose tout au long de l'année des médiations adaptées aux déficients physiques, sensoriels ou mentaux (visites guidées spécifiques, animations, etc.). **Programme sur dax.fr**

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE

- Le musée est ouvert toute l'année du mardi au samedi et le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h.
- Fermeture certains jours fériés.
- Visite guidée de l'exposition **VILAR & GISCHIA : derrière l'homme de théâtre, un artiste** à 14h
- Visite guidée de la crypte archéologique à 15h (billet à retirer au musée, rue des Carmes)

TARIFS

- Exposition : 2,70 € • Crypte : 3 € • Billet jumelé : 4,50 €
- Groupes (à partir de 10 personnes) : 2,50 €/pers.
- Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois
- Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap (*liste complète des bénéficiaires sur www.dax.fr*)

CONTACT

05 58 74 12 91
(aux horaires d'ouverture)
musee@dax.fr

dax.fr

facebook.com/villededax

