

Résumés / Abstracts

Le théâtre d'animation de Roumanie: repères chronologiques

Cristian Pepino

Mots-clés: théâtre populaire roumain, historique, dates.

Keywords: Rumanian popular theatre, historical account, dates (events).

Cette chronologie (1705 à 2009) situe les débuts du genre sur le territoire. Le héros principal roumain: Vasilache, est l'homologue de Kasperlé, de Guignol, Petrouchka, Karagöz, Polichinelle, Pinocchio, Punch etc. Les dates sont rapportées à des lieux de spectacle fixe (théâtre urbain) ou mobile (troupe ambulante, castelets de familles). L'introduction du genre dans la culture nationale, sa consolidation comme institution pour adultes et enfants est soulignée. La prise en charge par les langues de spectacle du territoire à partir du XIXe siècle (allemand, hongrois, yiddish, roumain) est montrée. L'article fait l'historique de la réception des pièces par des auteurs liés au genre (critique, chronique, rédaction de pièces originales).

A short introduction defines the history (1705-2009) of the popular version. The main hero of the Rumanian puppets is Vasilache. He is comparable to Kasperle, Guignol, Petruschka, Karagöz, Polichinelle, Pinocchio, Punch and so on. Each one is commented or put in relation with a fixed place (urban theatre) or mobile place (formations or repertoires linked to theater groups of ambulant comedians, or property of one or several families). The dates proposed by Christian Pepino, the greatest Rumanian specialist of puppet theatre, indicate the principal stages of the introduction of puppets in their modern form, the consolidation of this theatre as an institutionalized cultural fashion for a public of adults or children. Beginning in the 19th century, the principal languages (hungarian, yiddish, german, rumanian) supported this form of spectacle. The article provides also a history of the mention of puppet's theatre by writers.

George Löwendal: «joindre l'homme à la poupée»

Ana-Maria Gîrleanu-Guichard

Mots-clés: Löwendal, Cernăuți, premier théâtre de marionnettes.

Keywords: Löwendal, Cernauti, first theatre.

Peintre, scénographe, metteur en scène, professeur aux Beaux-Arts de Bucarest, le baron Georges de Löwendal (1897-1964) a fondé aussi le premier théâtre institutionnel de marionnettes, à Cernăuți, Roumanie. Son intérêt pour cet art est moins connu que les

Painter, scenographer, producer, professor in Bucharest, the baron George de Löwendal (1897-1964) was also the founder of the first institutional puppet-show in 1926-1927, at Cernauti, Romania. However, his work in connection with this theatre

autres facettes de son œuvre protéiforme. À partir d'archives en partie inédites, l'article examine les rapports établis par ce créateur entre la grande scène d'acteurs et la petite scène de marionnettes, lors de la réalisation de ses scénographies les plus créatrices.

are not as well known as the other sides of his very prolific activity. Based on archives partial inedited, this article examines the relations established by the prodigious creator between the big stage of theater and the small stage of puppets, where he worked his most creative scenographies.

Les marionnettes et la censure en Roumanie : une histoire

Adriana Decu

Mots-clés: Vicleim (Bethléem), satire, censure, liberté, totalitarisme.

Keywords: Vicleim, satire, censorship, freedom, totalitarianism.

L'histoire du spectacle roumain commence par le drame chrétien de Vicleim (Bethléem). Le matériel autochtone laïc provoquera plutôt le rire. La fonction satirique du théâtre de figurines sera cause d'interdictions. Le genre s'adresse aux seuls enfants à partir du XXe siècle. L'historique de l'analyse va de l'Antiquité à la période post-totalitaire. Sous le communisme, le théâtre de marionnettes a bénéficié d'une liberté appréciable.

Rumanian theater is believed to begin with the biblical spectacles of Vicleim (Bethleem). Then, the laic autochthonous material is used to bring about laughter. The comical, satirical function of the theatre of figurines quickly provokes censorship. The Rumanian puppetshow plays only for children, beginning with the 20th century. The Rumanian repertory, its connections with the sacred, the satire, the censorship are considered here from antiquity to the post-totalitarianism period. Adriana Decu concludes that, during the communist period, this theatre enjoyed really of freedom.

Aesthetic education and aesthetic ideology. Paul de Man about the essay by Kleist:

Über das Marionnettentheater

Éducation esthétique et idéologie esthétique. Paul de Man sur l'essai de Kleist:

Über das Marionnettentheater

Raya Kuncheva

Mots-clés: essai de Kleist, étude de Paul de Man, réception, rationalité.

Keywords: essay of Kleist, writings of Paul de Man, literary reception, rationality.

Dans le champ critique sur l'essai de Kleist, l'étude de Paul de Man tient une place à part. D'une part, on continue de produire de nouveaux textes sur Kleist prolongeant son étude, d'autre part, son interprétation de Kleist est rejetée. Le débat a pris une nouvelle ampleur après la découverte du soutien journalistique apporté par l'auteur au régime nazi. Par sa lecture de Kleist, Paul de Man analyse sa méthode de déconstruction, à implications éthico-politiques. Il introduit la notion d'« idéologie esthétique » qui définit

In the vast literary field about the essay of Kleist, the text of Paul de Man has a very special place. Firstly, new texts about Kleist in the line of this study are produced, secondly, one finds a critical refusal of his interpretations. The debate has intensified after the discovery of journalistic support to the Nazi system brought by the author. By his reading of Kleist's text, Paul de Man demonstrates his method of deconstruction, using ethical-political involvement. He introduces the notion of "aesthetic ideology".

l'idée de Schiller : améliorer la morale de la société et de la politique par l'art. Pour Paul de Man, cette idée est autoritaire.

Dans cet article, l'auteur étudie la lecture rhétorique de Paul de Man, issue d'une thèse réductrice sur l'éducation et la persuasion. Il place au premier plan la conception de Kleist sur l'intersubjectivité de la connaissance humaine. La marionnette mue par un axe intérieur équivaut-elle à une conception idéale de l'homme ? Le modèle de communication proposé par Paul de Man doit-il être compris comme point de départ ? Ces questions sont au cœur du débat actuel sur la rationalité.

This expression defines Schiller's idea: moral and political improvement of society by the arts. For Paul de Man, it is an authoritarian idea.

The article provides a critical study of the rhetorical interpretation of Paul de Man. Such an interpretation results from an excessively reducing argument about the education and the persuasion. Similarly, Kleist's conception on the intersubjectivity of human knowledge is emphasized. The interpretation of Paul de Man is derived from post-modern criticism of the 'Lumières' heritage. Is a puppet moving around an interior axis equivalent to an ideal conception of man in Kleist's mind? Should the model of communication suggested by de Man be understood as a starting point? These questions are in the heart of the present debate on rationality.

Playing and learning with puppets. The puppet theatre in free Greece
Maria Velioti

Mots-clés: marionnettiste Nikos Akiloglou, résistance grecque, éducation.

Keywords: puppeteer Nikos Akiloglou, free Greece, education.

Une troupe de théâtre de marionnettes active de septembre 1943 à la fin 1944 en « Grèce Libre », dans une zone montagnaise contrôlée par les résistants en lutte contre l'occupant nazi. Le marionnettiste Nikos Akiloglou (né vers 1914-1915, mort en 2005) a été le principal protagoniste de ces représentations. Il était assisté par des artistes et du personnel pédagogique. Il jouait en septembre 1943 quand la Résistance l'a appelé à « libérer la Grèce » de l'occupant nazi. Après la libération de la Grèce, il est rentré à Athènes. Son public était composé d'enfants de l'école primaire et maternelle, d'enseignants, de résistants, d'étudiants. L'auteur exploite des interviews (orales), des documents d'archives. Il s'efforce d'explorer les aspects pédagogiques et artistiques de ces représentations destinées tant aux enfants qu'aux adultes (combattants et enseignants).

This paper focuses on a puppet theatre troupe which performed from September 1943 to the end of 1944 in "Free Greece", i.e. the part of central mountainous Greece which was under the control of the resistance groups fighting against Nazi occupation. The main protagonist of the performances was the puppeteer Nikos Akiloglou (1914/1915-2005) assisted by artists and educationalists. He was performing in September 1943 when he was called by the Resistance to "Free Greece" where he remained until the end of 1944, after which he returned to Athens following the liberation of Greece from the Nazis. His audience consisted of children of primary and nursery schools and their teachers, resistance groups and the students of the Educational Academy which had been established in "Free Greece".

The paper relies on oral interviews, archival and material documents. It aims mainly to explore the educational and artistic aspects of these puppet performances both for children and adults (resistance fighters and teachers).

L'âme vraie d'une marionnette.*Simina Stoicescu**Mots-clés*: Bruno Matei, amnésie, univers carcéral, obsédante décennie, marionnettisme.*Keywords*: Bruno Matei, amnesia, prison, haunting decade.

L'article analyse sur quatre plans l'idée de la marionnette dans un roman récent. *L'histoire de Bruno Matei/Matei Brunul* de L. D. Teodorovici, a été publié en Roumanie en 2011, 2014 et traduit en français en 2013 par Laure Hinckel. Un marionnettiste entretient une relation psychologique-projective avec Vasilache, sa poupée. Emprisonné parce qu'il est à demi-italien et travaille auprès de Elena Patrascanu-Veakis, initiatrice de Tândărică, arrêtée pour complot, Bruno devient amnésique. Bojin et Eliza connus en prison sont des « marionnettes » du système politique. Il se transformera en Vasilache humain obéissant à la Securitate. La stratégie romanesque opère une « manipulation » du lecteur par l'auteur. L'auteur de l'article considère que L. D. Teodorovici a été à son tour manipulé par son sujet: condition de la mise à jour de son œuvre. Cette approche fictionnelle serait typique des années 1950.

Presentation of a book by Lucian Dan Teodorescu, translated in french in 2013, this article analyses four aspects of this novel exploring the idea of marionnettism. First, the puppeteer Bruno Matei is shown in his psychological-projective relationship with Vasilache, his puppet. Quickly, Bruno is imprisoned for his origins (he is half italian, half rumanian) and for his possible professional relation with the wife of the after-war minister of Justice Lucretiu Patrascanu, who had created the first communist puppet theatre Tandarica, in Bucharest. Once in jail, he becomes amnesic. Being changed, he transforms two persons (Bojin and Eliza) into "marionettes" of the system. He himself becomes a human Vasilache under the yoke of Securitate. The article considers that the strategy of the novel is to obtain a "manipulation" of the reader, to understand the story. At last but not least, the writer Lucian Dan Teodorescu has become manipulated by his subject: the condition to modernize his world. This type of fictional approach would be "typical for the fifties."

Dans l'erreur avec Arno Schmidt*Jan H. Myszkjin**Mots-clés*: désinvolture, anachronismes, valet de traduction, traducteur marionnette.*Keywords*: lapses, lack of deference, anachronisms, valet of translating, marionette translator.

Poète néerlandais connu, Jan H. Myszkjin est aussi traducteur. Il livre ici ses réflexions sceptiques sur la sacralisation des écrits d'Arno Schmidt par ses admirateurs. L'œuvre publiée est entachée de défaillances, désinvolture, anachronismes face auxquels le « valet de traduction » doit aujourd'hui s'incliner sans pouvoir taxer le maître de négligence, tel un automate ou une marionnette manipulée par la notoriété d'un tel auteur.

Jan H. Myszkjin is not only a wellknown Netherlands poet but also translator. As such he delivers sceptical considerations concerning the sacralization of the writings of Arno Schmidt by his admirers. Certainly, Arno Schmidt was an ingenious writer but his published works exhibit lapses, lack of deference and flagrant anachronisms. Facing this, the "valet of translating" has now to bow without being able to tax the master with negligence, like an automaton or a marionette.

Le théâtre d'animation au début du IIIe millénaire

Cristian Stamatoiu, Oana Leahu

Mots-clés: après 1989, privatisation du théâtre, nouvelles formules.

Keywords: after 1989, privatization of theatre, new formulas.

Après 1989, l'initiative privée devient possible. Chaque art du spectacle en est affecté. Le théâtre roumain voit émerger des troupes en concurrence, parfois en complicité avec les structures étatiques. Le théâtre d'animation s'oriente en fonction d'un nouveau contexte: le financement (allocations d'état, régionales, municipales, individuelles, projets nationaux et européens), la question de l'interface (spectacles traditionnels, ambulants, en tournées, festivalier) et l'esthétique. L'esthétique varie en fonction de compromis entre: spectacle pour enfants ou adultes, post-théâtre du signe ou tentation de la parole, du chant, de la danse, mix postmoderne entre l'homme et les marionnettes, ou purisme, traditions nationales et influences exotiques... L'étude décrit les directions et tendances de ces formules actuelles.

After 1989, private initiative in the field of cultural organization became finally possible in Rumania. Every art of spectacle was affected. Now private bands come into view, in competition and sometimes in complicity with the ancient structures. The theatre of animation had to orient itself in the new context: it had to resolve the problem of financing, the problem of interface (traditional spectacles, ambulant spectacles, festivals) and the problem of its aesthetics. The latter varies depending on responses to certain choices or compromises between: the spectacle for children or adults, the after-theatre of signs or the temptation of words, of songs or dancing, the post-modern mix between man and marionettes or the purism, the national tradition and exotic influences. Our study shows the directions and tendencies presently active in Rumania.

Jeux de marionnettes

Daniela Miscov

Mots-clés: anthropologie roumaine, jeux de campagne, jeux de ville, ateliers artistiques, Atelier D.

Keywords: romanian anthropology, country play, urban play, artistic play and toys, Atelier D.

Animatrice d'écoles maternelles, Daniela Miscov voit dans la marionnette un élément clé de l'anthropologie roumaine. Elle en a expérimenté la création dans son enfance. Ce théâtre est l'aboutissement esthétique de l'expérimentation de l'environnement par l'enfant. Elle évoque son activité free-lance, sa création de *Atelier D* en 2012 à Bucarest: formule d'activité pour moins de six ans combinant *storytelling*, théâtre, activité manuelle. Une relation inédite avec l'enfant est créée dans des espaces non conventionnels. Elle place l'accent sur la créativité du dialogue, l'apprentissage plus que sur la relation instaurée par le spectacle.

For Daniela Miscov, the marionette is a key element of Romanian anthropology. The puppet theatre constitutes the aesthetic goal of experimentation of the environment by the child. The article mentions her artistic free-lance activity, the creation of *Atelier D* in Bucharest: a new activity for the children aged less than six years. Founded in 2012, these artistic workshops combine storytelling, theatre, manual activity. They create an unprecedented relation between the adult and the child. They emphasize the creativity of dialogue and the apprenticeship rather than the relation of teaching established by a spectacle alone.

Burattino, Habarnam, le hérisson dans le brouillard...

Vasile Ernu

Mots-clés: production enfance à l'URSS, héros, morale, exemplarité.*Keywords*: book, film production, children, URSS.

Extrait du best-seller de Vasile Ernu *Născut în URSS* (Iași, 2010), ce chapitre évoque les dessins animés, livres, albums russes accessibles durant l'enfance de l'auteur, né en 1971. Drôles, exemplaires, poétiques, ces personnages ont enchanté des millions d'enfants. Ils étaient destinés à établir la supériorité culturelle communiste sur l'univers capitaliste de la distraction et du spectacle.

This chapter from the best-seller of Vasile Ernu concerns the playful education of soviet-children. The author (born 1971) emphasizes the role played by the hero of Russian books, cartoons, albums. These were also destined to establish the cultural superiority of communist above the capitalist world.

La matière du jouet jugée par des écrivains

Hélène Lenz

Mots-clés: jeu, spectacle, existence virtuelle, culture nationale.*Keywords*: game, spectacle, virtual existence, national culture.

Les fonctions du jeu enfantin et adulte – définition de Huizinga – sont d'abord envisagées à travers des textes du XIXe et du XXe siècle (Paul de Musset, Baudelaire, Roland Barthes, Walter Benjamin). Un album de 2002 (Mircea Cărtărescu illustré par Tudor Bănuș) *Enciclopedia zmeilor/L'Encyclopédie des Dragons* est commentée pour sa représentation d'un nouvel avatar de la magie: le passage de la vie réelle à l'existence virtuelle. Un recueil de Viorica Huber-Rogoz réédité à Bucarest en 2011: huit pièces pour marionnettes jouées entre 1960 et 1980, est analysé. Sa dramaturgie a traité des points-phare de la culture nationale: folklore, début littéraire (chroniques), apprentissage de l'alphabet, géographie roumaine et science-fiction (mer du rêve, ville du futur), biographie de Roumains célèbres à l'étranger, tel Constantin Brâncuși.

First, this analysis considers the functions of childish and adult play—according to the definition of Huizinga—in French texts of the 19th and 20th century. Secondly, a Rumanian album of 2002 (text by Mircea Cărtărescu, illustrations by Tudor Bănuș) *Enciclopedia Zmeilor/The Encyclopedia of Dragons* is quoted for his representation of the magic nowadays frequent in the art of film: the passage from real life (biological) to virtual existence (numerical). The text presents a collection by Viorica Huber-Rogoz published in Bucharest in 2011. This a new edition of pieces for puppets written and played in Rumania between 1960 and 1980, at the time of establishing *Șoimii Patriei/Hawks of Homeland* (open to children of 4-6 years) under the nationalist dictatorship of Ceausescu. The analysis shows how the dramaturgy takes over the topics teaching the very young children the key elements of the national culture: local folklore, connection between folklore orality and the beginning of literary writing (chronicles), playful figuration of learning alphabet, Rumanian geography and science-fiction (the sea of dreams and the town of future), wonderful approach of the biography and the genius of the greatest sculptor in the 20th century, Constantin Brâncuși, born and trained in Rumania.

Entretien téléphonique avec un auteur d'enfance*Ramona Badescu**Mots-clés*: auteur d'enfance, albums, Pomelo, décalage culturel.*Keywords*: writings for young people, Pomelo, cultural difference.

Ramona Badescu, auteur jeunesse née en Roumanie, en partie éduquée en France, collabore avec des dessinateurs. Elle a créé *Pomelo*, série autour d'un éléphant. Comédienne, elle participe à des expériences et prépare un film à sujet roumain. Suite à une exposition à Strasbourg en 2015 (librairie «*La Bouquinette*»), elle présente son activité en huit volets. Elle communique ses impressions sur le décalage entre France et Roumanie, en matière de formation enfance/jeunesse.

Ramona Badescu, writing for young people, was born in Romania, grew up in France and has been collaborating for years with designers for her albums. She has created *Pomelo*, a series around an elephant. Having been comedian, she takes part in experimental theatre and is now preparing a film about a rumanian subject. Following an exposition of her books in Strasbourg (winter/spring 2015), she presents her activity in eight answers to our questions. She also emphasizes the cultural shift between France and Rumania concerning the educational system.

Le secret de l'éternelle jeunesse*Stelian Stancu, Ana-Maria Girleanu**Mots-clés*: Stelian Stancu, théâtre Gulliver, Festival d'animation roumain.*Keywords*: Stelian Stancu, theater Gulliver.

Ana-Maria Girleanu-Guichard a réalisé le 27 février 2014, un entretien avec Stelian Stancu (directeur entre 1995 et 2014 du théâtre de Galati). Créé en 1952, le théâtre Vasilache/Gulliver accueille le plus grand Festival d'animation roumain. Il joue à l'étranger (France, Danemark, Italie, Moldavie, Turquie). Il a récemment reçu une troupe de Honk-Kong. Stelian Stancu expose ses vues sur l'esthétique d'un théâtre pour enfants et adultes.

Ana-Maria Girleanu-Guichard realized February 27, 2014, an interview with Stelian Stancu. He was director of Galati theater between 1995 at 2014. Created in 1952, the Vasilache/Gulliver Theatre hosts the largest Romanian Animation Festival. He also performs in many other countries (France, Denmark, Italy, Moldova, Turkey). He recently received a Hong Kong company. Stelian Stancu presents its views on the aesthetics of a theater for children and adults.

Théâtre de marionnettes en Roumanie – souvenirs, témoignages*Valentina Roman, Ana Maria Girleanu*

Mots-clés: théâtre d'animation, avant-guerre et après-guerre, Lucia Calomeri, Tândărică, Margareta Niculescu.

Keywords: marionnette theatre in Romania, animation, pre-war theatre, after-war theatre, Lucia Calomeri, Margareta Niculescu, Tândărică.

Valentina Roman, marionnettiste aujourd'hui productrice TV à FR3, témoigne sur ses années de création auprès de Margareta Niculescu, à Tândărică. Avant de diriger le centre de Charleville-Mézières, cette régisseuse a « amené le monde entier » à Bucarest, elle a produit magie et bonheur sous dictature, a transformé son théâtre en lieu d'asile pour proscrits. Elle a aussi imposé un style d'animation des personnages de bois roumains, aujourd'hui « reconnaissable partout ».

Valentina Roman, artist puppeteer in Romania, now TV producer at FR3, gives a valuable testimony about her creative years with Margareta Niculescu, at Tândărică (Bucharest). Before directing the internationally well known center of Charleville-Mézières, in France, this very creative and talented person, had succeeded in "attracting the whole world" to the Romanian capital, in producing magic and happiness during the dictatorship, in transforming her theater to an asylum for banned artists. During this period, a characteristic manner of animation for the traditional Rumanian personages has formed, now recognizable everywhere.

Une vieille de onze ans*Dumitru Crudu*

Mots-clés: princesse Lia, prince Gusa, âge, guerre, mariage.

Keywords: princess Lia, price Gusa, age, war, marriage.

La pièce *Une vieille de onze ans* (première version) a été présentée par son auteur lors des Journée d'études « Marionnettes roumaines... » à Strasbourg, en 2014. Publiée à Chişinău, elle a été récompensée en 2015 par le Prix *Cartea anului*/Livre de l'année du ministère de la Culture de la République de Moldavie.

O bătrână de unsprezece ani was presented in Strasbourg, by the author (first version) during the Journée d'études 'Marionnettes roumaines...', Strasbourg, 2014. Then published in Chisinau, it received in 2015 the most important Prize *Cartea Anului*/Book of the year, awarded by the Ministry of Culture of the Republic of Moldova.

Bibliographie – Extraits*Cristian Pepino (direction)*

Mots-clés: pièces roumaines, festivals, théâtre amateur.

Keywords: rumanian pieces, amateur theatre puppets.

Extraits d'un travail d'archives gigantesque, ces passages d'une bibliographie de 2013 par Cristian Pepino (troisième édition), reflètent le foisonnement critique,

Extracted from a gigantic archival work, these chose passages of the Bibliography established by Christian Pepino (2013, 3st edition), reflect the critical abundance,

théorique, créateur du théâtre roumain. Les titres d'ouvrages et contributions archivées ont tous été traduits en français, en vue de servir d'outil au chercheur.

theoretical and creative/inventive, of the Rumanian puppet theatre. Rumanian titles of the books and articles have been translated into French. Whenever a Rumanian description or a commentary followed the bibliography reference, it was translated too, in order to provide a toll to the foreigner. As this bibliography aims to demonstrate, the Rumanian activity of literary creation, research, chronicle of spectacles for marionettes, from the beginnings to the 21st century, is far from having been entirely taken into account in the encyclopedias, dictionaries or international works studying the kind.