

TRADUCTION: FRANÇOISE MORVAN (ACTES SUD)

MISE EN SCÈNE: AURORE EVAIN

AVEC BENJAMIN HADDAD ZEITOUN ET ISABELLE OLIVIER

CRÉATION MUSICALE : ISABELLE OLIVIER → COSTUMES : TANYA ARTIOLI

→ SCENOGRAPHIE : CHARLINE FAVEAU ET CARMEN MARISCAL

◆CRÉATION LUMIÈRE : JEAN-MICHEL WARTNER

◆ COPRODUCTION : FERME DE BEL EBAT - THÉÂTRE DE GUYANCOURT /
THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : A PARTIR DE 8 ANS

Théâtre & Musique

CRÉATION 2021

EN 2021, NOUS CÉLÉBRERONS LES 400 ANS DE LA NAISSANCE D'UN CERTAIN JEAN DE LA FONTAINE... MAIS AUSSI LES QUELQUES 800 ANS DE CELLE QUI L'A PRÉCÉDÉ SUR LE CHEMIN DES FABLES!

500 ans avant l'illustre La Fontaine, la poétesse Marie de France écrivit en effet de magnifiques fables animalières inspirée d'Ésope. Une écriture sans concession, vive et acérée. A découvrir!

Une plongée dans les poumons de la forêt de Brocéliande : ici se jouent des saynètes de faunes explorant les chemins de vie que peut prendre l'existence humaine. Chaque animal, chaque fable deviennent des guides, offrant aux humains des leçons de vie, de morale et de sagesse politique pour mener à bien leur passage dans cette forêt mystérieuse, parfois inquiétante, sauvage ou civilisée qu'est la vie en société.

Première femme fabuliste, Marie – surnommée « de France » lors de sa redécouverte à la Renaissance – accorde souvent une place inhabituelle à la parole féminine dans ses oeuvres. Celles-ci apparaissent comme l'une des plus belles réussites narratives et poétiques du XIIe siècle.

Avec la contribution musicale et complice d'Isabelle Olivier, Aurore Evain met en scène l'illustre talent de cette grande autrice injustement oubliée par l'histoire.

MARIE DE FRANCE

Marie est la première fabuliste de l'histoire mais aussi une des pionnières à écrire en langue d'oïl (d'expression française). Ni trouveresse, ni religieuse, elle revendique le fait d'appartenir à l'élite des lettres qui parle le français.

Quatre cent ans plus tard, Claude Fauchet la nomme Marie "de France" à partir d'un vers de l'épilogue de ses Fables : *Marie ai nun*, si sui de France (« J'ai pour nom Marie, et je viens de France »). La particule s'est greffée tel un nom car nous ignorons le sien. D'ailleurs, de son vécu on ne sait rien. Elle logea sur terre vraisemblablement entre **1160 et 1210**.

Contrairement à sa biographie, son corpus de texte, lui, est complet. Il est indiqué qu'elle est l'autrice de trois œuvres :

les Lais (vers 1170), les Fables (vers 1180) et l'Espurgatoire seint Patrice (après 1189).

L'Espurgatoire, (traduction du latin d'un texte d'Henri de Saltrey, moine cistercien anglais) est un récit de voyage vers l'au-delà ; tout imprégné de traditions celtiques, il contient aussi l'une des premières représentations du purgatoire, inconnu des auteurs plus anciens.

C'EST QU'ELLE EST TRÈS ADMIRÉE ET QUE SES RIMES PLAISENT À TOUS.

Denis Pirame, vers 1180

L'œuvre la plus connue de Marie est sans contredit son recueil de douze Lais : brefs récits d'amour et d'aventure en octosyllabes. Plusieurs d'entre eux sont imprégnés de merveilleux d'origine celtique, et tous s'enracinent dans le folklore de la Grande ou de la Petite Bretagne. Les Lais de Marie de France jouissent aujourd'hui d'un grand prestige.

Marie de France

ÉPILOGUE AUX FABLES

« Tout à la fin de cet écrit Qu'en français j'ai conçu et dit, Me nommerai pour remambrance : Marie ai nom, et suis de France. Il se peut qu'un clerc ou plusieurs Mettent sous leur nom mon labeur. Je veux qu'à nul il ne soit dit : Fol est qui soi-même s'oublie. »

LES FABLES

Quant à son recueil de fables, on dit de lui qu'il est semblable à 103 miniatures poétiques finement ciselées. La récente traduction réalisée en français moderne, avec fidélité et talent, par <u>Françoise Morvan</u>, nous permet d'honorer Marie dans la France d'aujourd'hui.

JEAN DE LA FONTAINE

Cette année, on célèbre les 400 ans du célèbre fabuliste français. Il est amusant de noter que Jean, **de 460 ans son cadet**, de Marie n'a jamais entendu parlé. Et pourtant, **ils ont en commun la transmission de fables connues de tous**: "Le Corbeau et le Renard", "Le Loup et l'Agneau", "La Cigale et la Fourmi" et bien d'autres encore.

ORIGINES METISSES

L'originalité et la richesse des fables de Marie de France se trouvent dans le métissage de leurs origines. Telle une tapisserie chatoyante tissée de fils venus de différentes époques et cultures. En effet, ses fables puisent leurs racines dans les textes de l'**Antiquité** (Ésope, Babrius, Avianus), mais aussi dans la **littérature arabe** et la **mythologie celtique**.

MORALITÉS INÉDITES

Bien plus que de simples traductions de textes anciens, Marie développe sous sa plume un **principe moralisateur unique**. Elle est, par exemple, la première à sauver la souris de la déloyale grenouille et à réserver à cette dernière le sort prévu pour la première : la mort. Elle esquisse de manière inédite les traits de caractère de ses protagonistes rendant ainsi leur for intérieur visible à tous, fine démonstration de sa maîtrise de l'**art du récit**.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le recueil est une mosaïque où chaque fragment de verre reflète un trait de la persona de celle ou celui qui la contemple.

Ici, la visée éducative d'un futur prince au départ devient un **enseignement universel et intemporel**. Marie éduque notre regard à voir la vérité en soi et en l'autre afin de nous préparer aux grandes étapes de l'existence.

SI L'OPPRESSION DES PAUVRES EST DÉNONCÉE AVEC VIRULENCE, À AUCUN MOMENT ELLE NE PREND LA FORME D'UNE OPPOSITION ENTRE DES BONS ET DES MÉCHANTS. (...) AU CONTRAIRE, ET C'EST CE QUI REND COMPLEXE LA LEÇON DE CES FABLES.

FRANÇOISE MORVAN

LE SPECTACLE

NOTE D'INTENTION

Le choix des fables permettra de recréer le fil d'un chemin initiatique. De la naissance à la mort, on y suivra les différentes étapes du développement de l'être humain en société, ses épreuves et ses rencontres.

Grâce à la communion entre animaux et humains, s'exprimera la vision d'un monde vivant interconnecté, en constante fusion. En tissant les liens entre animaux-totems et bestiaire, entre imaginaire médiéval et chamanisme, Aurore Evain mettra en scène le merveilleux et les forces invisibles qui oeuvrent à ces métamorphoses entre bêtes et humains.

Elle nous invite à voyager à travers les continents, une traversée de la forêt de Brocéliande jusqu'au cœur du désert africain : s'y jouent des saynètes de faunes explorant les chemins de vie que peut prendre l'existence humaine.

Au cours de ce périple poétique et musical, chaque animal, chaque fable deviennent alors des guides, offrant aux humains des leçons de morale et de sagesse politique pour mener à bien leur passage dans cette forêt mystérieuse, parfois inquiétante, sauvage ou civilisée qu'est la vie en société.

66 NUL NE M'ENCHAÎNERA JAMAIS. MIEUX VAUT VIVRE EN LOUP SANS COLLIER QUE VIVRE RICHE ET ENCHAÎNÉ. PUISQUE J'EN AI ENCORE LE CHOIX, RENTRE CHEZ TOI : JE RENTRE AU BOIS.

> LE LOUP ET LE CHIEN Marie de France

Une Marie de France chamane, interprétée par Benjamin Haddad-Zeitoun, mi-femme mi-homme, mi-humaine mi-animale, mi-clerc mi-sorcière, maniera les cartes de ce tarot de fables pour délivrer ses enseignements.

LE SPECTACLE

NOTE D'INTENTION (SUITE)

La scénographie de la plasticienne Carmen Mariscal et le travail de lumières recréeront les mondes imaginaires de ce spectacle, en puisant leur inspiration dans les **bréviaires et enluminures médiévales**. Les costumes de Tanya Artioli jongleront avec le **transformisme animalier**, pour aider l'acteur à chercher les animaux qui sommeillent en lui...

En réponse à l'univers particulièrement riche de ces fables, Isabelle Olivier compose une musique ouverte à tous les styles musicaux : baroque, traditionnelle, jazz et contemporaine, qui s'ancre sur l'universalité du propos littéraire de Marie de France.

Elle déploie sur chaque fable, une couleur musicale unique, toujours proposée comme un contrepoint au texte, allant de la mélodie au rythme, en passant par des sons inédits joués avec ses deux harpes : celtique et classique.

Entre écriture et improvisation, afin de garder une fraîcheur et une pertinence tout au long de chaque représentation, les créations musicales participeront activement au rythme du spectacle dans un duo jubilatoire entre le comédien et la harpiste.

Les Fables de Marie de France s'inscrivent à la suite des spectacles du matrimoine mis en scène par Aurore Evain comme La Folle Enchère de Madame Ulrich, Le Favori de Madame de Villedieu et Mary Sidney, alias Shakespeare.

Dans son travail de compositrice, Isabelle Olivier accorde elle aussi une place particulière à la collaboration artistique avec des créatrices de toutes les époques.

La rencontre entre ces deux artistes est donc tout à fait prometteuse d'**un sens profond** donné à la parole féminine à travers les âges et les cultures.

L'EQUIPE

Artiste associée au Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon et à la Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt, Aurore Evain est autrice, comédienne, metteuse en scène et chercheuse en histoire des femmes. Formée dans les Conservatoires de la Ville de Paris, elle a suivi le cursus d'Études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle. Parallèlement à sa carrière de comédienne, elle écrit sa première pièce à l'âge de vingt ans : Femmes d'attente est mise en scène par Stephan Druet en 1998. En 2001, elle publie L'Apparition des actrices professionnelles en Europe (L'Harmattan), puis consacre ses recherches à l'histoire du mot « autrice » (éditions iXe). À partir de 2007, elle co-dirige une anthologie de leurs pièces (Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, 5 vol., Classiques Garnier). Régulièrement, elle rédige des articles, et donne des conférences en France et à l'étranger. En 2010, elle adapte et met en scène Le Lieu perdu, roman de Norma Huidobro, dans le cadre du festival Nuits d'Été Argentines (juil.-août, Paris). En 2015, elle recrée, pour la première fois depuis 350 ans, Le Favori de Madame de Villedieu (1665) à la Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt. En 2016, elle mène un projet avec Marie Potonet et Claire Barrabès (Looking for Laodamie) autour de la tragédie Laodamie de Catherine Bernard, jouée à la Comédie-Française, en 1689 (France Culture). A l'automne 2019, sa mise en scène de La Folle Enchère, de Madame Ulrich, comédie de travestissement jouée en 1691 à la Comédie-Française, est créée et représentée, entre autres, au Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie de Vincennes. En 2020, elle s'attaque à l'identité littéraire de William Shakespeare, avec la conférence-spectacle Mary Sidney, alias Shakespeare.

Après une formation au cours Simon, suivie de divers stages de théâtre et caméra, sous la direction de Christian Benedetti, Patricia Stierlin et Nora Habib, Benjamin Haddad Zeitoun a alterné les classiques (Molière, Marivaux, Corneille, Hugo, Guitry, Feydeau) et les créations contemporaines : Gène de tueur de Charles Aïwar, mise en scène Delphine Lalizou (Paris, New York, Avignon), L'Étourdissement de Joël Egloff, mise en scène de Luc Clémentin (Paris), Cyrano 2 de Cédric Clodic et Michel Vigneau, mise en scène de Pascal Légitimus (Théâtre le Splendid), et Le Grand Jour de Vincent Azé, mise en scène de Michelle Bernier (Théâtre le Splendid). On a pu le découvrir dans plusieurs séries en France et à l'étranger. Au cinéma, il a été dirigé par Éric Valette (Maléfique), Fouad Benhamou (Fixion), Yves Amoureux (Le Double de ma moitié), Didier Tronchet (Le Nouveau Jean-Claude) et aux Etats-Unis par Clif Prowse et Dereck Lee (Afflicted). Depuis 2015 il travaille pour la compagnie La Subversive dans les spectacles d'Aurore Evain : il a recréé le rôle de Clotaire dans Le Favori de Madame de Villedieu et manie l'art du travestissement dans La Folle Enchère de Madame Ulrich (en tournée).

L'ÉQUIPE

Isabelle Olivier est harpiste, compositrice et directrice artistique de la compagnie Métamorphose. Elle est également artiste associée au Théâtre de Guyancourt. Cette Jazzwoman de talent apporte une vague de fraîcheur et de nouveauté au monde artistique international avec son instrument surprenant et unique. Depuis 5 ans, elle partage son temps entre la France et les États-Unis et mène son projet avec brio et joie. Sollicitée par de nombreux artistes de tous horizons comme Agnès Varda, Adbellatif Kechiche pour le cinéma, Emilie Valantin, Michel Bruzat pour le théâtre, le Chœur de Radio France pour la musique et le Trinity College de Londres pour les Master classes, elle a développé un style très reconnaissable. Elle est actuellement ambassadrice de la nouvelle harpe électro-acoustique Salvi "Rainbow". Lauréate du prix de la Villa Le Nôtre à Versailles en 2015, elle est devenue la première musicienne et compositrice récompensée par la fondation. En 2017, elle est mandatée par l'Art Institute of Chicago pour composer et interpréter "In between Gauguin".

Carmen Mariscal SCENOGRAPHE

Carmen, **artiste plasticienne mexicaine**, vit et travaille à Londres. Elle a exposé de façon individuelle et collective dans des espaces publiques et galeries d'art privées de nombreux pays. Le travail de Carmen Mariscal consiste en **photographies, montages, installations, vidéo installations et scénographie théâtrale**. Elle a notamment créé la scénographie du spectacle *Une chambre à soi*, de Sylvie Mongin-Algan et *La Folle Enchère* d'Aurore Evain. Le thème récurrent de ses œuvres est le corps et sa fragilité, le plus souvent le corps féminin mais aussi la mémoire et l'isolement. Sa dernière installation *Chez nous* a été exposée sur la place du Palais Royal à Paris pendant le confinement.

Tanya Artioli COSTUMIÈRE

Italienne, Tanya Artioli vit à Paris depuis vingt ans. C'est dans son pays natal qu'est née sa passion pour l'art, les tissus, les couleurs, la scène. À Paris, elle suit plusieurs **formations en couture et costume historique, histoire de l'art, chromatologie**. Elle aime mélanger et faire dialoguer les styles et les époques, les tissus et les cultures du monde, la mode et la scène. Aujourd'hui elle travaille pour le spectacle vivant sous plusieurs casquettes : assistante chef-atelier et assistante costume-designer au **théâtre Mogador** pour plusieurs comédies musicales (**Grease, Chicago et Ghost**), créatrice de costumes et de tenues contemporaines ou encore habilleuse (Fashion Freak Show de **Jean Paul Gaultier**). La collaboration avec Aurore Evain a commencé avec La Folle Enchère en 2019.

CONTACT

Compagnie La Subversive
60, RUE FRANKLIN - 93100 MONTREUIL

Chargées de diffusion
CHARLINE FAUVEAU
06 48 06 45 74
ANNE SEGAL

06 24 25 22 65 DIFFUSION@LASUBVERSIVE.ORG

WWW.LASUBVERSIVE.ORG

