Fables
de Marie de France

500 ANS AVANT LA FONTAINE,
LA PREMIÈRE FABULISTE DE
LANGUE FRANÇAISE

THÉÂTRE · MUSIQUE · SCÉNOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Mise en scène **Aurore Évain**

Création musicale **Isabelle Olivier**

Avec **Isabelle Olivier** (harpe) et **Matila Malliarakis**

Scénographie numérique & Lumière **Laurent Vérité**

L'HISTOIRE

Un homme des bois, mi-Pan, mi-farfadet, mi-ménestrel, surgit d'une forêt mystérieuse. Tour à tour loup, renard, chien ou créature fabuleuse, il donne corps et voix aux animaux de Marie de France. Sous leurs traits se dessine une humanité traversée par ses contradictions : liberté et soumission, ruse et naïveté, désir de pouvoir et soif d'indépendance.

LE THÉÂTRE

Dans cette traversée théâtrale, les fables du XIIe siècle retrouvent toute leur fantaisie, leur ironie mordante et leur férocité politique.

De métamorphose en métamorphose, le comédien Matila Malliarakis libère les animaux qui sommeillent en lui. Échappés des pages du grand livre de Marie de France, ils ne cessent de brouiller les frontières entre l'humain et l'animal.

LA MUSIQUE

À ses côtés, Isabelle Olivier fait de ses deux harpes, celtique et classique, de véritables partenaires de jeu. Ses compositions originales, nourries de jazz, de musique ancienne et contemporaine, prolongent les récits, les bousculent, leur répondent.

MISE EN SCÈNE

La mise en scène d'Aurore Évain puise dans l'imaginaire médiéval pour faire résonner au présent la poésie et l'insolence de Marie de France.

SCÉNOGRAPHIE NUMÉRIQUE

La scénographie Vidéo-Lumière de Laurent Vérité prolonge cet univers sur l'architecture des lieux : enluminures et bestiaires se déploient sur les murs et les volumes, dans les salles du château ou sur ses façades.

Quand le matrimoine médiéval reprend vie dans les lieux d'histoire

Faire entendre les Fables de Marie de France dans un lieu patrimonial, c'est renouer avec une mémoire littéraire trop longtemps laissée dans l'ombre.

Composées au XIIe siècle, dans l'univers culturel de l'aristocratie anglo-normande, ces fables témoignent de la circulation des récits, des langues et des imaginaires à travers l'Europe médiévale.

Châteaux, abbayes, cloîtres, jardins historiques ou musées deviennent autant d'écrins pour redonner vie et musicalité à cette parole féminine, qui croque avec humour et lucidité la vie en société.

Loin de toute reconstitution historique, la scénographie numérique de Laurent Vérité prolongera le dialogue entre les siècles en investissant l'architecture des lieux. Pierres, voûtes et façades deviendront les surfaces d'un bestiaire vivant semblant s'échapper du Moyen Âge pour rejoindre notre présent.

Mary Sidney alias Shakespeare — Scénographie numérique et Lumière : Laurent Vérité, MC2 Grenoble, 2026

Marie de France

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

Denis Pirame, XIIe siècle

Première fabuliste en langue française, Marie de France compte parmi les pionnières de la littérature en langue d'oïl. Très cultivée, elle appartient sans doute aux milieux lettrés de l'aristocratie anglo-normande, où le français est une langue de culture.

De sa vie, nous savons très peu de choses. Originaire de France, elle aurait vécu en Angleterre dans la seconde moitié du XIIe siècle, à la cour d'Henri II Plantagenêt, comte d'Anjou et roi d'Angleterre, auquel ses *Lais* ont sans doute été dédiés. C'est à partir d'un vers de l'épilogue de ses Fables — « Marie ai nun, si sui de France » — que l'érudit Claude Fauchet lui donna, au XVIe siècle, le nom sous lequel nous la connaissons aujourd'hui.

Aujourd'hui, Marie de France est surtout connue pour ses douze *Lais*, récits d'amour et d'aventure traversés par le merveilleux et les légendes bretonnes. Mais, au Moyen Âge, ce sont ses *Fables* qui lui valent une immense renommée.

« 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. »

500 ans avant La Fontaine

« 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

On dit que Jean, de quelque 450 ans son cadet, n'a jamais entendu parler de Marie. Et pourtant, ils ont en commun de nombreuses fables connues de tous : *Le Corbeau et le Renard*, *Le Loup et l'Agneau*, *La Cigale et la Fourmi* et bien d'autres.

DES ORIGINES MÉTISSES

Les fables de Marie de France puisent dans des traditions multiples : les récits de l'Antiquité (Ésope, Babrius, Avianus), mais aussi les littératures orientales et les traditions celtiques. De ce métissage naît une œuvre riche et originale, où l'autrice développe une pensée morale singulière et une remarquable maîtrise de l'art du récit.

UNE TRADUCTION DE FRANÇOISE MORVAN

Écrivaine, dramaturge et traductrice, Françoise Morvan a notamment traduit Shakespeare, Tchekhov et de nombreux textes de la littérature médiévale. Elle signe, en 2010, chez Actes Sud, la première traduction versifiée en français moderne des *Fables* de Marie de France. En respectant la forme poétique de l'original, elle en restitue le rythme, la musicalité, l'humour et la vivacité, donnant à entendre toute la force d'une écriture destinée à être dite.

« 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

L'équipe artistique

©Camille MacOuat pour *Libération*

AURORE ÉVAIN

METTEUSE EN SCÈNE, AUTRICE, COMÉDIENNE, HISTORIENNE DU THÉÂTRE

Aurore Évain dirige la compagnie La Subversive. Ses recherches et créations sont consacrées au matrimoine et à la remise en circulation des œuvres de créatrices oubliées.

Artiste associée pendant dix ans au Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon et à La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, elle a notamment recréé *Le Favori* de Mme de Villedieu (1665), comédie jouée par la troupe de Molière devant Louis XIV, *La Folle Enchère* de Mme Ulrich (1690), farce de travestissement, et la tragédie *Laodamie, reine d'Épire* de Catherine Bernard (1689), toutes deux créées en leur temps à la Comédie-Française.

Elle conçoit également des conférences-spectacles mêlant théâtre, musique et enquête historique, parmi lesquelles *Mary Sidney alias Shakespeare* et *Sous le soleil des autrices*. Elle a également assuré la direction artistique du parcours sonore de l'exposition *Madame de Sévigné, lettres parisiennes* au musée Carnavalet (2026).

Codirectrice de l'anthologie *Théâtre de femmes de l'Ancien Régime* (Classiques Garnier), elle a mené une recherche pionnière sur l'histoire du mot « autrice » et publié plusieurs ouvrages consacrés aux créatrices oubliées. Son essai-fiction *Mary Sidney alias Shakespeare* (Talents Hauts, 2024), récompensé par le prix Pandore de la Maison Colette et le Coup de cœur Influencia, a été réédité en poche chez Champs Flammarion en 2026.

À l'initiative des premières Journées du Matrimoine, elle bénéficie également d'une importante couverture médiatique, en France comme à l'international, pour ses recherches et ses créations.

Depuis 2026, elle enseigne au master Recherche et Création littéraire de l'Université Paris-Saclay. La même année, elle obtient une bourse du Centre national du livre (CNL) pour l'écriture de son prochain essai-fiction, *Matrimonium ou les Revenantes du théâtre classique*.

ISABELLE OLIVIER

HARPISTE ET COMPOSITRICE

Isabelle Olivier développe depuis plus de trente ans un univers musical singulier, à la croisée du jazz, des musiques contemporaines et de l'improvisation. Elle explore les possibilités sonores de la harpe, qu'elle fait dialoguer avec d'autres instruments, les voix et les arts de la scène.

Fondatrice de la compagnie Métamorphose, elle multiplie les collaborations avec des artistes venus du cinéma, du théâtre et de la musique, parmi lesquels Agnès Varda, Abdellatif Kechiche, Émilie Valantin et Michel Bruzat. Elle travaille également avec le Chœur de Radio France.

En 2015, elle devient la première musicienne et compositrice distinguée par le prix de la Villa Le Nôtre à Versailles. Invitée par l'Art Institute of Chicago, elle y crée et interprète In Between Gauguin en 2017.

Elle est THE harpist de jazz, musicienne de la tête aux pieds, styliste, inventive, intrépide et charmante. Succès mérité !

Télérama

MATILA MALLIARAKIS

COMÉDIEN

Diplômé du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris et de l'Université Paris 8, Matila Malliarakis mène une carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision, explorant aussi bien le répertoire classique que les écritures contemporaines.

Il travaille notamment avec Alice Zeniter, Jacques Demarcq, Julien Daillère, Roland Guénoun et Véronique Fauconnet. Il interprète *Getting Attention* de Martin Crimp au Théâtre national du Luxembourg, *Le Mystère du formidable chagrin* de Mattei Moreno au Théâtre de la Commune – CDN d'Aubervilliers, et *Anquetil tout seul* de Paul Fournel, qui lui vaut les prix ADAMI et Beaumarchais de la révélation masculine en 2017.

Il collabore régulièrement avec Aurore Évain, notamment dans *Le Favori* de Mme de Villedieu, *La Folle Enchère* de Mme Ulrich et *Laodamie, reine d'Épire* de Catherine Bernard, créée en 2024 au CDN de Montluçon.

Au cinéma, il tient l'un des rôles principaux de *Hors les murs* de David Lambert, présenté à la Semaine de la critique du Festival de Cannes en 2012, pour lequel il reçoit plusieurs prix d'interprétation. À la télévision, il apparaît notamment dans les deux saisons de la série *Les Revenants* de Fabrice Gobert.

Mary Sidney alias Shakespeare — Scénographie numérique et Lumière : Laurent Vérité, MC2 Grenoble, 2026

LAURENT VÉRITÉ

SCÉNOGRAPHIE NUMÉRIQUE ET LUMIÈRE

Scénographe lumière et vidéo pour le spectacle vivant, Laurent Vérité a réalisé plus d'une centaine de créations pour le théâtre et la danse, en France et en Europe. Formé aux Beaux-Arts d'Angers, puis à la lumière et à la machinerie à l'École Technique du Spectacle de Nantes, il développe des univers scéniques associant créations de contenu audiovisuel interactif/génératif, photographie, création lumière et dispositif scénique.

Il collabore notamment pour la danse avec Philippe Lafeuille sur *Car/Men*, pour le théâtre avec Hervé Petit – *La Maison de Bernarda Alba*, de Lorca – et Tg STAN – *La Noce chez les petits bourgeois*, de Brecht –, pour la musique avec Marc Perrone et Isabelle Olivier.

Son travail investit aussi les lieux patrimoniaux, entre autres à la Collégiale Saint-Martin d'Angers, où il a réalisé la scénographie et la création visuelle de l'exposition *À contre-emploi – Art urbain & Patrimoine* (2023). Il a également conçu la scénographie numérique de *Mary Sidney alias Shakespeare*, présentée à la MC2 de Grenoble en 2026, dans la mise en scène d'Aurore Évain.

TANYA ARTIOLI

COSTUMES

Artiste italienne installée à Paris, Tanya Artioli s'est formée à la couture, au costume historique, à l'histoire de l'art et à la chromatologie. Son travail explore les rencontres entre les styles, les époques, les matières et les cultures.

Elle crée des costumes pour le spectacle vivant et a notamment travaillé au Théâtre Mogador sur plusieurs comédies musicales, parmi lesquelles *Grease*, *Chicago*, *Ghost* et *Le Roi Lion*, ainsi que sur le *Fashion Freak Show* de Jean Paul Gaultier. Elle collabore depuis 2019 sur les spectacles d'Aurore Évain.

Presse — sélection

***LIBÉRATION* - PORTRAIT D'AURORE ÉVAIN**

par Eva Tapiero, le 30/06/2022

« Et si Shakespeare était une femme ? L'autrice et metteuse en scène, chercheuse en "matrimoine", s'attache à faire revivre les œuvres des premières dramaturges. »

***THE NEW YORK TIMES* - A NEW LOOK AT FRANCE'S EARLY FEMALE PLAYWRIGHTS**

par Laura Cappelle, le 30/04/2021

« Now a growing movement within French theater is reclaiming the work of forgotten female artists, and reviving a lost concept along the way : le matrimoine. »

***FRANCE CULTURE* - LE MATRIMOINE N'EST PAS UN NÉOLOGISME, MAIS UN MOT EFFACÉ PAR L'HISTOIRE.**

Affaire en cours, le 29/01/2021

« Qu'est-ce que le matrimoine ? Au micro de Marie Sorbier, la chercheuse et metteuse en scène Aurore Evain explique ce vocable oublié, et tente de redonner leur place à ces femmes artistes invisibilisées pendant des siècles. »

Sur les spectacles

***TÉLÉRAMA* - LA BELLE AUX CHEVEUX D'OR, CONTE DES FÉES TTT**

Françoise Sabatier-Morel, le 09/10/2024

« Un fort bel équilibre entre féerie et fantaisie, agrémenté parfois d'une agréable petite touche parodique. »

***SCÈNEWEB* - QUI SE CACHE DERRIÈRE L'OEUVRE DE SHAKESPEARE ?**

Marie Plantin, le 14/09/2022

« Ce spectacle est une mine, il nous tient en haleine de bout en bout et opère une véritable déflagration intellectuelle. »

LA SUBVERSIVE
Aurore Évain — Direction artistique
06 33 59 01 06
compagnie@lasubversive.org
www.lasubversive.org
www.auroreevain.com