

LES FABLES

DE MARIE DE FRANCE

TRADUCTION : FRANÇOISE MORVAN (ACTES SUD)

MISE EN SCÈNE : AURORE EVAIN

CRÉATION MUSICALE : ISABELLE OLIVIER

AVEC BENJAMIN HADDAD ZEITOUN ET ISABELLE OLIVIER (HARPE)

- ✦ **COSTUMES : TANYA ARTIOLI**
- ✦ **SCENOGRAPHIE : CHARLINE FAUVEAU ET CARMEN MARISCAL**
- ✦ **CRÉATION GRAPHIQUE : CHARLINE FAUVEAU**
- ✦ **CRÉATION LUMIÈRE : JEAN-MICHEL WARTNER**
- ✦ **ANIMATIONS VIDÉOS ET MAPPING : PHILIPPE SÉON**
- ✦ **COPRODUCTION : FERME DE BEL EBAT - THÉÂTRE DE GUYANCOURT / THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON**

SPECTACLE A PARTIR DE 8 ANS

Théâtre & Musique

CRÉATION 2021

EN 2021, NOUS AVONS CÉLÉBRÉ 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 Jean de La Fontaine, la poétesse Marie de France écrit en effet de magnifiques fables animalières inspirées d'Ésope. Une écriture sans concession, vive et acérée.

Ce **spectacle musical** souhaite faire découvrir à un jeune public l'écriture de cette **pionnière du Moyen Âge**, qui fut la **première fabuliste en langue française**, et dont les œuvres apparaissent comme l'une des plus belles réussites narratives et poétiques du XIIe siècle.

Il s'adresse tout particulièrement **aux 8/12 ans**, mais aussi à leurs parents, pour partager en famille ou avec sa classe, ces **textes drôles, parfois tendres, parfois cruels, philosophiques ou politiques** et surtout propices à l'introspection et au débat. Marie de France s'adressait à un jeune prince destiné à gouverner : **ce spectacle s'adresse à de jeunes citoyennes et citoyens** amener à se construire au fil de leurs expériences et de leurs choix de vie.

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.

LA FERME DE BEL EBAT
Théâtre de Guyancourt
4 au 6 mars 2021 (création)

Festival JEAN DE LA FONTAINE
Château-Thierry
fin mai 2021 ou automne 2021

Avignon OFF - Artéphile
10 juillet 2021, 20h30

LE VIVAT - Scène conventionnée d'Armentières
1 au 4 décembre 2021

Festival MARMOE
Théâtre municipal Berthelot - Jean Guerrin, Montreuil
novembre 2022

CRÉATION 2021

Les Fables de Marie de France s'inscrivent dans la lignée 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**.

Pour faire résonner ces **fables, traduites et versifiées en français moderne par Françoise Morvan**, la musique composée par la **harpiste Isabelle Olivier** se fait l'écho de la **plume de Marie de France**. Le costume et la harpe, transposition de la silhouette de l'autrice et de son pupitre, évoquent le portrait que nous ont transmis d'elle les enluminures de l'époque.

Les premières notes du spectacle font apparaître comme par magie les éléments et silhouettes du décor : **le grand livre de Marie de France**, où prendront vie des enluminures inspirées de bestiaires médiévaux ; trois paravents, nous invitant, par **de poétiques jeux d'ombre et de lumière**, à plonger dans les poumons de la forêt de Brocéliande et de nos campagnes d'antan : s'y jouent et s'y rejouent, au fil des notes et des pages du fablier, des saynètes de faunes explorant **les chemins de vie que peut prendre l'existence humaine**.

Une **créature des bois**, mi-Pan, mi-farfadet, mi-ménestrel, interprétée par **l'acteur-chanteur Benjamin Haddad Zeitoun**, donnera corps et voix aux mots de la fabuliste.

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 à l'époque, et elle accorde souvent une place inhabituelle à la parole féminine dans ses œuvres.

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 sa vie on ne sait rien. Elle vécut vraisemblablement entre **1160 et 1210**.

Contrairement à sa biographie, son corpus de texte, lui, est complet.

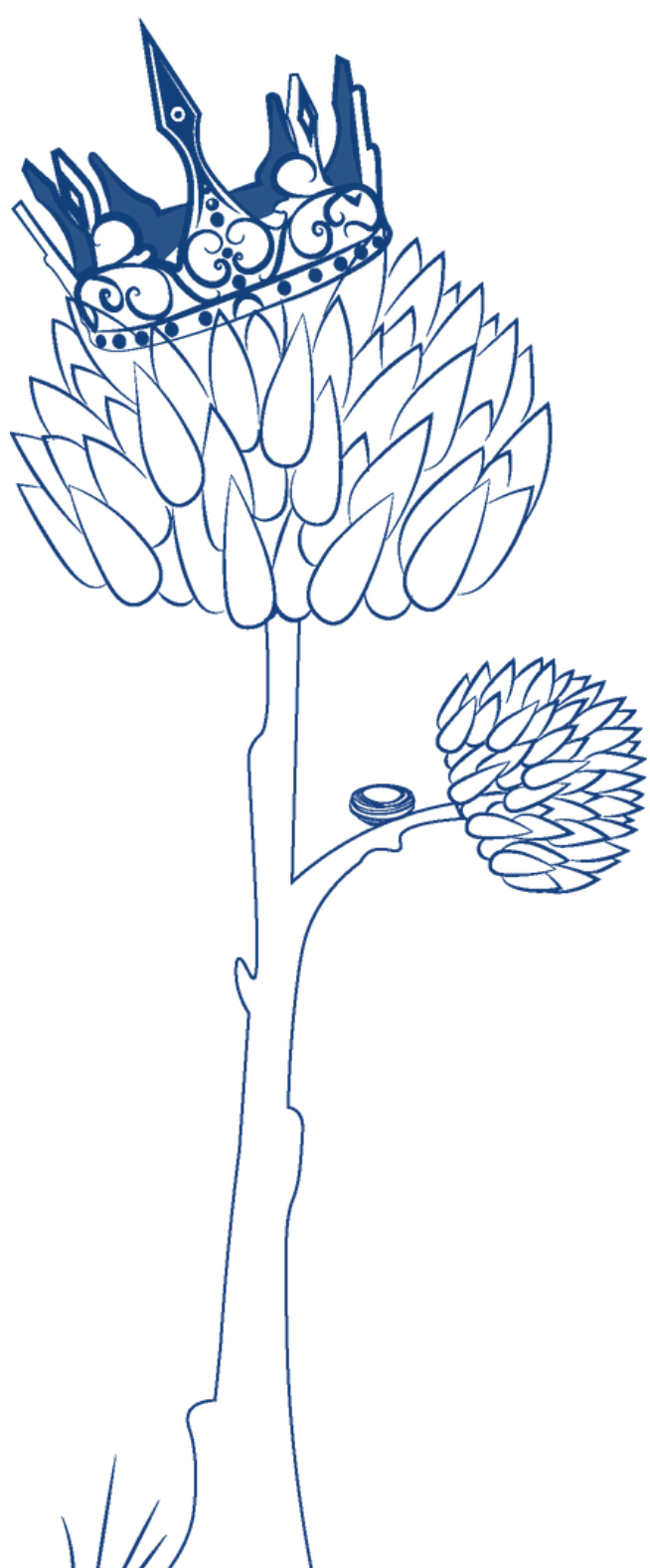
Il est indiqué qu'elle est l'autrice de trois œuvres :

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

“ 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 aujourd'hui est 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.

Mais **c'est son recueil de fables qui valut à Marie toute sa renommée au Moyen Âge** : on dit de lui qu'il est semblable à 103 miniatures poétiques finement ciselées.

Marie de France

ÉPILOGUE AUX FABLES

« Tout à la fin de cet écrit
Qu'en français j'ai conçu et dit,
Me nommerai pour remembrance :
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

JEAN DE LA FONTAINE

Cette année, nous célébrons les 400 ans du célèbre fabuliste français. On dit 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 : 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 moraliste unique**, 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

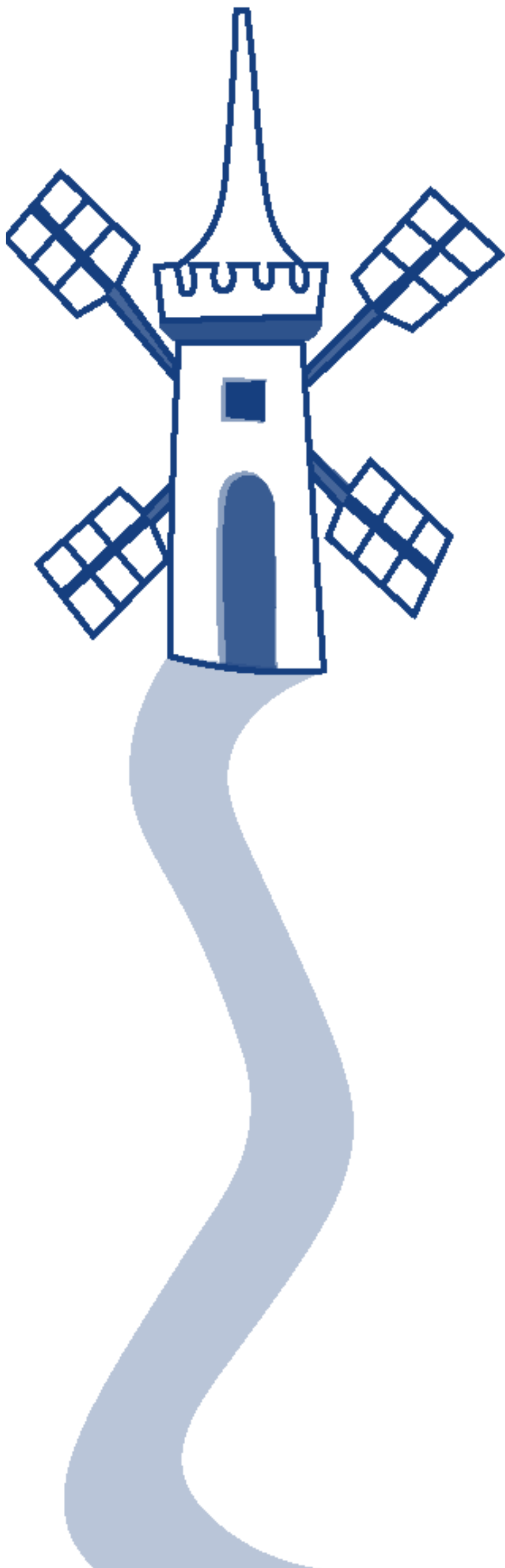
Ici, la visée éducative originelle d'un futur prince devient un **enseignement universel et intemporel**. Marie éduque notre regard à voir la vérité en soi et en l'autre afin de nous préparer aux grandes étapes de l'existence.

“

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

”

LA MISE EN SCENE

Le choix et l'ordre des fables permet de recréer **le fil d'un chemin initiatique**. De la naissance à l'accomplissement de soi, on y suit les différentes étapes du développement de l'être humain en société, ses épreuves et ses rencontres.

Grâce à la communion entre animaux et humains, incarnée par l'acteur, s'exprime la vision d'un **monde vivant interconnecté**, en constante fusion, battant au rythme des notes, percussions, pincements, harmonies de la harpiste. **En s'inspirant des liens de l'enfance avec le monde animal, et en puisant dans l'imaginaire médiéval et les légendes folkloriques**, Aurore Evain met en scène le merveilleux et les forces invisibles qui oeuvrent à ces **métamorphoses** entre bêtes et humains.

Le spectacle nous invite à voyager à travers le microcosme d'une **forêt** jusque dans **l'antre d'un dragon**, en passant par **le marécage d'un moulin** ou **la grotte d'un loup**, pour finir dans **la basse-cour** d'une fermière, dont la poule préfère dénicher seule sa pâture que d'être nourrie passivement et gavée...

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**.

“ 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

LA MISE EN SCENE

(SUITE)

La scénographie et le travail de lumières recréent les mondes imaginaires de ce spectacle, en puisant leur inspiration dans les **enluminures médiévales**.

Les **créations graphiques** de Charline Fauveau, s'inspirant des premiers manuscrits illustrés, retransposent sous forme animée les **bestiaires animaliers**. Sur scène, un **livre géant** fait ainsi tourner les pages du fablier grâce à la **technique du mapping**. Les **paravents** de la plasticienne Carmen Mariscal prolongent sous forme d'**ombres chinoises** cette nature imaginaire sortie du livre.

Les **costumes chamaniques** de Tanya Artioli, aux couleurs rouge et bleu des manuscrits de Marie de France, jonglent avec les **matières et les accessoires (cuir, fourrure, plumes, feuilles...)** pour aider l'acteur à chercher les animaux qui sommeillent en lui... et **ressuscitent Marie dans la France d'aujourd'hui**.

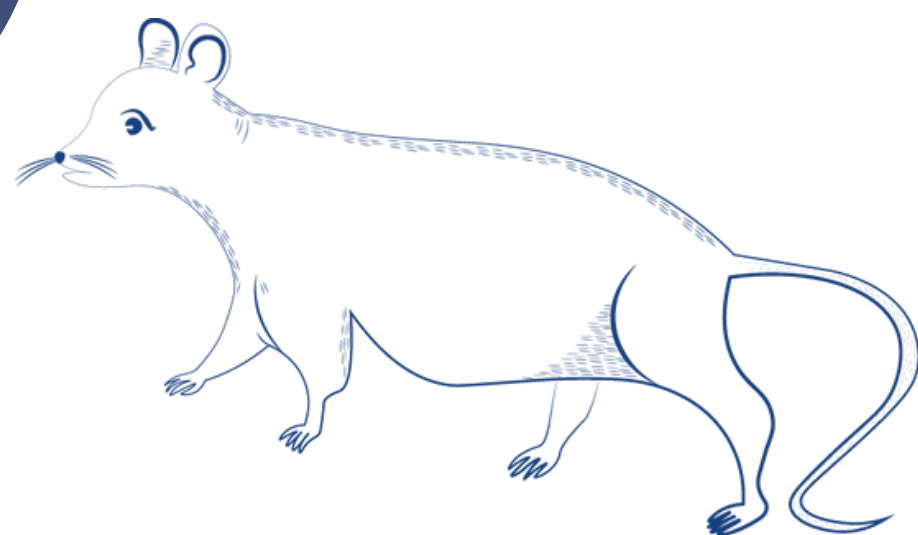
LA MUSIQUE

En réponse à l'univers particulièrement riche de ces fables écrites au XIIème siècle par Marie de France, Isabelle Olivier compose **une musique ouverte à tous les styles musicaux : musique baroque, traditionnelle, jazz et contemporaine qui s'ancre sur l'universalité du propos littéraire, du Moyen Âge à nos jours.**

Elle déploie sur chaque fable, une couleur musicale unique, allant de la mélodie, à l'harmonie et au rythme, en passant par des sons inédits joués avec ses **deux harpes : celtique et classique.**

Jamais illustrative mais toujours proposée comme un contrepoint au texte, sa musique projette des sons surprenants et naturels à la fois. Très vite, elle fait corps avec les mots tout en sachant garder l'épure et le silence à certains moments. **Elle participe activement au rythme du spectacle avec une jubilation unique en duo avec le comédien Benjamin Haddad Zeitoun.**

Isabelle Olivier
apporte la touche jazzy qui fait
revivre l'ironie de Marie de
France et son étonnante
modernité.

Pour accompagner ce spectacle au mieux, elle dose sa musique **entre écriture et improvisation** afin de garder une fraîcheur et une pertinence tout au long de chaque représentation.

En redonnant vie aux mots de Marie de France écrits il y a plus de neuf siècles, cette création musicale entend faire résonner ces fables avec notre époque actuelle.

L'ÉQUIPE

Aurore Evain

AUTRICE/METTEUSE EN SCÈNE

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 aux premières dramaturges et 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***.

Benjamin Haddad Zeitoun

COMEDIEN

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 Lalizout (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, **artiste plasticienne mexicaine**, vit et travaille à Londres. Premier Prix du IVème Concours National d'Installation au Mexique, elle expose dans plusieurs galeries d'art, musées et espaces publics dans le monde. 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.

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.

PRESSE

The New York Times

A new look at France's early female playwrights par Laura Cappelle
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.

[lire l'article](#)

[lire l'article](#)

FEMME ACTUELLE

Pourquoi il faut défendre notre matrimoine.

Entretien avec Aurore Evain et Yoann Lavabre, par Julie Destouches
12/02/2021

« De tous temps, les femmes ont investi la sphère culturelle, le plus souvent dans l'ombre. Rayé des dictionnaires, le matrimoine remonte en scène. On applaudit ! »

[Ecouter](#)

FRANCE CULTURE

Le matrimoine n'est pas un néologisme, mais un mot effacé par l'histoire. *Affaire en cours* 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. »

LA MONTAGNE [lire l'article](#)

Une compagnie de théâtre au collège André-Boutry 28/01/2021

Le collège André-Boutry a reçu, pendant toute une semaine, plusieurs artistes de la compagnie de théâtre "La Subversive".

PRESSE

[Voir l'émission](#)

FRANCE 24

ActuElles, 17 septembre 2021

Invitée sur le plateau de Virginie Hertz, la metteuse en scène Aurore Evain explique comment les femmes de théâtre ont été invisibilisées. Elle revient sur la définition de ce concept qui, loin d'être un néologisme, trouve ses racines au Moyen-âge.

[Voir l'émission](#)

TV5 MONDE

"64' Le Monde en info", 19 septembre 2021

Aurore Evain, invitée plateau de TV5 Monde Info, à l'occasion des journées du matrimoine.

[Voir l'émission](#)

BFM PARIS

"Bonjour Paris", 22 septembre 2021

Bonjour Paris BFM revient, dans sa revue des sujets les plus commentés sur internet, diffuse l'interview d'Aurore Evain pour la Ville de Montreuil.

La Fabrique de l'Histoire, "Femmes artistes, écrivaines, dramaturges, autrices, la longue histoire des femmes de lettres", Février 2019

Avec Aurore Evain, Corinne François-Denève et Christine Planté

 [A LIRE OU A ECOUTER](#)

CHARLIE HEBDO

« On lit toujours les textes de femmes avec un doute »

Interview d'Aurore Evain, par Laure Daussy

« [Pour juger de la qualité de ces pièces de femmes], il faut les lire, et surtout les mettre en scène, et les voir jouer. On est tellement habitués à une poignée de classiques, Corneille, Racine, Molière... déjà tellement validés que leurs textes sont vivants. Quand on les lit, on les met immédiatement en scène dans nos têtes. Pour les femmes, c'est l'inverse, leurs textes sont morts, ce sont des fantômes. On les lit toujours avec un doute. Mais dès que l'on commence à les faire revivre, c'est comme un corps qui ressuscite, tout leur talent émerge. Cela a été le cas pour la pièce de Mme de Villedieu. Les comédiens étaient eux-mêmes surpris par sa puissance. C'est une pièce « shakespearienne », qui introduit du théâtre dans le théâtre, et joue à la fois sur les ressorts de la tragédie et de la comédie. Elle avait été sélectionnée par Molière pour être mise en scène au PalaisRoyal. Aucun auteur masculin de son temps n'osa mettre en scène la figure du roi avec autant d'audace. [...] »

CAPTATION / TEASER

LIEN YOUTUBE EXTRAITS (4'40)

<https://youtu.be/UdgemcOf4LE>

LIEN YOUTUBE TEASER (2')

<https://youtu.be/jvr2jJeEstQ>

Compagnie La Subversive
60, RUE FRANKLIN - 93100 MONTREUIL
WWW.LASUBVERSIVE.ORG

Chargée de Production / diffusion
Stéphanie GESNEL - L'Impertinente
06 11 01 74 97

steph_ges@hotmail.com
limpertinente93@gmail.com
www.limpertinente93.com

