

A la recherche de La Princesse de @Montpensier

Conférence-Spectacle de la Compagnie La Subversive

D'après l'œuvre de Madame de Lafayette

Conception : Aurore EVAIN

Conseil artistique : Isabelle Gomez

Avec Anne Cosmao (Mme de Lafayette), Aurore Evain (Conférencière)
Amal Allaoui (direction musicale et chant)
Marie Langlet (luth, théorbe et guitare)

Coproduction Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon

Commande du **Théâtre Municipal Berthelot** de Montreuil.
Sorties de résidence : 16 février / 26 mars 2018.

Avec le soutien d'Arcadi Île-de-France

**|théâtre
des îlets|**

cdn de Montluçon
région Auvergne-Rhône-Alpes
direction Carole Thibaut

L'on est bien faible quand on est amoureux

Ressusciter l'**esprit du Grand Siècle** et plonger le public dans l'**écriture de Madame de Lafayette** en rendant vie à *La Princesse de Montpensier*, telles sont les intentions d'**Aurore Evain** à travers le **regard d'artiste et d'historienne** qu'elle porte sur cette oeuvre.

Sur un mode **pédagogique et performatif**, cette conférence-spectacle musicale dévoile :

- **la place réservée aux femmes dans l'Histoire littéraire.**
- **les liens entre fiction, passions et politique**, habilement subvertis par Madame de Lafayette et toujours d'actualité.

Aux côtés d'**Aurore Evain** dans le rôle de la conférencière, la comédienne **Anne Cosmao** interprète **Madame de Lafayette et des morceaux choisis** extraits de *La Princesse de Montpensier*.

En paroles, en images et en chansons, la chanteuse et comédienne **Amal Allaoui** fait se succéder sur le plateau une multitude d'invité.e.s : la Princesse de Montpensier, Madame de Sévigné, Françoise Pascal, la Grande Mademoiselle, Moderata Fonte, Nicolas Sarkozy, Pierre Nicole, le Prince de Conti...

En écho aux désordres amoureux de la princesse, **Marie Langlet au luth, théorbe et guitare** accompagne cette conférence-spectacle par des **airs baroques**, goûtés dans les salons de Madame de Lafayette ou à la cour des Valois, et **des musiques contemporaines**, du début du XXème siècle à nos jours.

A noter : La Princesse de Montpensier est au programme du baccalauréat des Terminales L en 2018 et 2019

*Je dis ce que je pense
ou bien je ne dis rien du tout*

Entre 2008 et 2009, un vent de fronde souffle sur la France...

Pros et Antis Madame de Lafayette s'affrontent : dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans les universités, les lycées, sur les places des mairies, devant le Panthéon, la guerre des mots fait rage...

Le critique littéraire Pierre Assouline s'interroge : « **Le Président veut-il la peau de Madame Lafayette ?** ».

En effet, depuis trois ans, Nicolas Sarkozy, à coup de petites phrases assassines, tente selon certains de « kärchériser » *La Princesse de Clèves*. Ce faisant, il s'attaque à l'un des rares textes de femmes étudiés au lycée.

Réveillant au passage de vieux discours misogynes sur fond de querelle des sexes, les propos du Président alimentent une polémique qui porte atteinte à la place des femmes dans la création et dans les instances du savoir.

Les défenseurs et défenseuses de Madame de Lafayette entrent en résistance : la romancière devient ainsi le symbole d'une France où la culture générale reste accessible à toutes et tous.

Dix ans plus tard...

Suite à une pétition émanant d'une enseignante et dénonçant l'**absence d'œuvre de femme dans le programme de littérature du Bac L**, la ministre de l'Éducation de l'époque choisit de mettre à l'honneur celle qui fut décriée quelques années plus tôt.

En choisissant *La Princesse de Montpensier*, première œuvre publiée de Madame de Lafayette, l'Etat rappelle ainsi **le rôle pionnier que joua cette autrice dans la naissance du roman moderne**.

Note d'autrice

Moi qui m'intéresse de près aux autrices oubliées, jetées dans les oubliettes de l'Histoire, j'ai réalisé que Mme de Lafayette était tellement visible que je ne la connaissais pas.

Et j'ai découvert que son premier roman, La Princesse de Montpensier, n'était pas qu'une œuvre de jeunesse, mais un roman avant-gardiste, révolutionnaire, à l'écriture expérimentale.

Voilà pourquoi je vous invite à partir avec nous à la recherche de cette Princesse de Montpensier, mi-réelle mi-fictionnelle, comme vous le découvrirez...

Car c'est en plongeant dans cette enquête que j'ai saisi à quel point Madame de Lafayette nous racontait notre histoire, celle de l'époque moderne, que l'on fait remonter au XVème-XVIème siècle, et dont nous sommes sans doute la queue de comète.

Mariage, consentement, guerre de religion, idéal féminin, violences conjugales, gestion des émotions et développement personnel... sont autant de thèmes contemporains que vous verrez défiler, au cours de cette histoire que Madame de Lafayette, autrice du Grand Siècle, situe cent ans plus tôt, là où tout se met en place, entre 1563 et 1572, en cette fin de Renaissance, à la Cour des Valois.

Plaçant un couple sous l'oeil de son microscope, elle dissèque les liens, toujours d'actualité, entre fiction, passions et politique.

Mais Mme de Lafayette est la mieux placée pour nous raconter son histoire...

Aurore Evain

#1-Le Procès : Touche pas à ma princesse ou Mme de Lafayette fait de la résistance

Retour sur la polémique autour de la *Princesse de Clèves* en 2009. Images d'archives, citations, extraits de presse : **de quoi Madame de Lafayette est-elle le « non » ?** Quels enjeux intellectuels, politiques, artistiques entourent cette autrice et son œuvre aujourd'hui ?

#2- A la recherche de Madame de Lafayette : L'art du Selfie sous l'Ancien Régime

Interview-portrait de l'autrice ou l'**énigme du « Brouillard »** : que nous raconte Madame de Lafayette sur elle-même ? Une plongée dans les Galeries de portraits, « facebook » et autres « snapshot » de l'époque, afin de découvrir les enjeux de la mise en scène de soi au début de l'époque moderne...

#3-Matrimoine, d'hier à aujourd'hui

Un mot, une histoire... qui nous fait voyager au cœur de la « Querelle des femmes ». Madame de Lafayette et ses contemporaines, des figures de notre matrimoine, invisibilisées par l'Histoire littéraire : pourquoi ? comment ? depuis quand ?

#4-Nouvelle vague et nouveau roman...

L'avant-gardisme de Mme de Lafayette et la révolution esthétique de la *Princesse de Montpensier* en cinq mots clés : **concision, proximité, psychologie, unité littéraire, absolustime politique...** et effet « Koulechov » garanti !

#5- Histoires de mariage

Des amours adolescentes, prises dans les filets des **mariages forcés et arrangés**, ou comment Mme de Lafayette choisit d'écrire sur ce moment clé de l'Histoire du couple, lorsque triomphe le mariage civil comme pacte de famille et affaire d'Etat. Au cœur de cette histoire, un principe qui continue plus que jamais de nous travailler : celui du **consentement**.

#7- Princesses et idéal féminin, de Walt Disney à la Cour des Valois

Plongée dans les **archétypes féminins** de la femme idéale et des « **égéries** » **culturelles** que sont les princesses : au programme, beauté, éducation, vertu, érotisme, intelligence politique et puissance civilisatrice.

#8- Jalousie, Gestion des émotions & Développement personnel

Le saviez-vous ? Le mot « émotion » apparaît au XVIème siècle... et le XVIIème est cette époque charnière où s'apprend le contrôle de soi et la gestion des émotions. Pris dans les affres de la passion et de la jalousie, de quels côtés de la Force les personnages de Mme de Lafayette vont-ils se positionner ? La raison triomphera-t-elle des passions ? Telle est la question.

#9-L'invention du Docu-fiction

Voyage dans les cabinets noirs de la Cour des Valois, au cœur d'une Histoire alternative, dite « histoire de cabinet » : ou comment les batailles politiques, les guerres de religion, et les intrigues de pouvoir se juxtaposent au massacre du cœur d'une princesse.

#7-La Lafayette Secret Story, ou la véritable histoire de la Grande Mademoiselle et de son aïeule

Madame de Lafayette, « cancanière » ? *La Princesse de Montpensier*, roman à scandale ? Comment les faits divers et la « petite histoire » s'imbriquent au cœur de la Grande Histoire pour mettre en garde contre les dangers qui guettent femmes et hommes dans une société du paraître, sous surveillance, où l'absolutisme politique a triomphé de toutes les frondes.

C'est assez que d'être

*La jalousie seule
m'a fait sentir que j'étais amoureuse*

Morceaux chantés et joués au fil de la Conférence

XVIème- XVIIème siècles

Belle qui m'avez blessé, au luth, de Pierre GUEDRON

Passacaille pour théorbe, de Robert de VISEE

N'emprisonnez pas je vous prie, de Jacques LEFEVRE

Ha que l'absence, d'Antonia BEMBO

Extrait de la cantate Esther, d'Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE

D'amour et de douleur, Mademoiselle HELV

XXème siècle

J'ai perdu ma jeunesse, mus. T. GROUYA & G. MARTINE / paroles L. POTERAT & H. LEPOINTE (1935)

C'est ainsi que tu es, de Louise DE VILMORIN et Francis POULENC (1943)

Jalousie, de Maurice YVAIN (extrait de l'opérette Chanson gitane, 1946)

J'ai peur de l'amour, de Nicole LOUVIER (1954)

Demain tu te maries, de Patricia CARLI (1963)

Rouge rouge, de Noël COMMARET et Christie LAUME (1967)

Etude sur la folia pour guitare, d'Emilio PUJOL

Tiento pour guitare, de Maurice OHANA

XXIème siècle

Il n'aime pas la princesse, d'Anne QUERCY (2009)

Due Frammenti pour guitare, de Yann MARESZ

Actions culturelles

Cette conférence-spectacle peut être accompagnée d'ateliers réalisés avec les lycées ou les bibliothèques.

- **Adapter *La Princesse de Montpensier*** : atelier d'improvisation et de mise en dialogue du récit de Madame de Lafayette (pratique théâtrale)
- **Duo d'autrices, d'hier à aujourd'hui** : à partir de montages de scènes extraites de pièces d'autrices passées et contemporaines (pratique théâtrale)
- **Patri-Matri-moine** : scènes en résonance issues de pièces d'auteurs et autrices passées (pratique théâtrale)
- **Dessine-moi Mme de Lafayette** : exploration graphique autour du portrait de Madame de Lafayette et de la Princesse de Montpensier
- **Initiation à la musique baroque** par Amal Allaoui et Marie Langlet (ensemble *Les Mouvements de l'âme*)

Pour plus d'informations, consulter notre Dossier Ateliers.

En savoir plus

- **Dossier « Touche pas à ma Princesse ! »** par la SIEFAR – Société Internationale pour l'Etude des Femmes de l'Ancien Régime
<http://siefar.org/la-princesse-de-cleves/>
- **Notice bio-bibliographique** « Marie-Madeleine Pioche de La Vergne », par Joan Dejean pour le *Dictionnaire des femmes de l'ancienne France*
http://siefar.org/dictionnaire/fr/Marie-Madeleine_Pioche_de_La_Vergne
- **Filmographie** autour de l'œuvre de Madame de Lafayette
<https://www.cineclubdecaen.com/analyse/madamedelafayetteaucinema.htm>

Artiste associée au Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon, Aurore Evain est autrice, comédienne, metteuse en scène et chercheuse en histoire des femmes.

Elle s'engage, à travers ses actions artistiques, à la redécouverte des créatrices passées. A partir de septembre 2018, elle sera **artiste associée à La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt pour une durée de 4 ans**, dans le cadre d'une résidence de création autour du matrimoine.

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 Stéphan Druet en 1998. Elle reçoit l'intérêt de la critique (A. Héliot : *Le Figaro* ; émission *Le Masque et la Plume* ; invitée du *Cercle de minuit* par Ph. Lefait) et est lauréate du concours théâtral de la Sorbonne Nouvelle.

En 2001, elle **publie *L'Apparition des actrices professionnelles en Europe (L'Harmattan)***, puis consacre ses recherches aux autrices de théâtre professionnelles sous l'Ancien Régime.

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 tournée : Théâtre Berthelot de Montreuil, Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon... ; spectacle sélectionné dans divers festival, dont le Festival International de Théâtre Classique d'Almagro, en Espagne).

En 2016, elle mène un projet d'écriture avec Marie Potonet et Claire Barrabès (***Looking for Laodamie***) autour de la tragédie *Laodamie* de Catherine Bernard, première pièce de femme jouée à la Comédie-Française, en 1689 (aide SACD, **Résidence La Chartreuse, mars 2016 ; Terres de Paroles, Rouen, avril 2016 ; France Culture, *Une vie, une œuvre*, 2017**).

En 2017, le Théâtre Municipal Berthelot de Montreuil lui passe commande d'une conférence-spectacle sur ***La Princesse de Montpensier*** de Madame de Lafayette.

A partir de 2018-2019, elle travaillera à ses deux prochains spectacles : *Lady Shakespeare*, coproduction Théâtre des Îlets- CDN de Montluçon ; *La Folle Enchère*, de Madame Ulrich, comédie de travestissement jouée en 1691 à la Comédie-Française, coproduction Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.

Anne Cosmao

Elle se forme dans les conservatoires de la ville de Paris sous la dir. de Jean.-Pierre Martino et de Jean-Louis Bihoreau. Ce dernier l'intègre à sa compagnie professionnelle et la met en scène notamment dans des pièces de Ionesco, Musset et Montherlant. Par la suite, elle sera mise en scène par Vincent Viotti (*La Veuve rusée* de Goldoni), Cécile Rist (*Un tailleur pour dames* de Feydeau) et jouera dans *L'Échange* de Paul Claudel (mise en scène B. Wacrenier) et *Kaliedewey* de Botho Strauss (mise en scène T. Barèges).

Elle part également à Shanghai interpréter *Écrire et L'Homme atlantique* de Marguerite Duras (mise en scène Denis Bolusset). Elle chante et joue dans des comédies musicales, comme *Les Divas de l'obscur* (mise en scène Stephan Druet) et *Le Chat niché* (jeune public).

Elle tourne actuellement dans *Le Favori* de Madame de Villedieu, mis en scène par Aurore Evain.

Au cinéma, elle a tourné avec Frédéric Schoendoerffer et Manuel Poirier. Elle prête également sa voix pour des documentaires et des séries radiophoniques. Sa première mise en scène, *Les Insomniaques* de Juan Majorga, a été sélectionnée au festival du Théâtre 13.

Amal Allaoui

www.lesmouvementsdelame.net

Flûtiste, chanteuse passionnée par la musique baroque et son théâtre, Amal Allaoui obtient son DEM de chant en 2009 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, et un Prix de Musique de Chambre au sein du Département Musique Ancienne (dir. Laure Morabito). Elle perfectionne son interprétation auprès du violoniste P. Bismuth et des chanteuses G. de Reyhere, Monique Zanetti, Julie Hassler, Isabelle Poulénard, ainsi qu'auprès des ensembles Accordone et Douce Mémoire. Elle se forme également à la déclamation baroque avec N. Rouillé.

Elle se produit dans diverses formations en tant que soliste ou choriste pour des concerts ou des opéras avec Akadèmia ou Le Concert Étranger. Elle crée en 2013, avec son ensemble « Les Mouvements de l'âme » et en collaboration avec le metteur en scène Renaud Boutin, un spectacle tout public autour des fables de La Fontaine : *Les Fabuleuses Musiques de M. de La Fontaine*.

En 2015, la metteuse en scène Aurore Evain lui confie la direction musicale de la pièce de Mme de Villedieu, *Le Favori*. Elle participe à divers projets en lien avec le théâtre et la chanson comme *Musiques et Vieilles Barriques* créé avec la guitariste et théorbiste Marie Langlet en février 2016 et mis en scène par Isabelle Gomez.

Marie Langlet

Guitare – Luth renaissance – Théorbe

C'est après avoir obtenu un 1er prix de guitare dans la classe d'Alberto Ponce au CNSM de Paris que Marie Langlet se consacre au théorbe auprès de Benjamin Perrot et Eric Bellocq, et à la découverte du répertoire baroque. Le luth renaissance et son immense littérature suivront quelques années plus tard. De duos intimistes avec chant en orchestres et opéras, les expériences se suivent et ne se ressemblent pas : *Le Carnaval de Venise* (Campra) , *King Arthur* (Purcell) ou encore musique religieuse de Charpentier et Vivaldi avec le Concert Spirituel, effectif de chambre avec *Les Surprises*, *Vêpres* de Monteverdi spcialisées avec la compagnie La Tempête...

Mais aussi amour de la scène et de sa musique : après la collaboration avec La Fabrique à théâtre (théâtre baroque), elle est guitariste dans l'atypique *Roi Lear* en français et langue des signes mis en scène par Marie Montegani (musique de Jérôme Combier), elle participe à la recréation du *Favori* de Madame de Villedieu, mis en scène par Aurore Evain avec la compagnie La Subversive, où elle tient les rôles de Carlos et d'une musicienne, au théorbe.

Sa pratique de plusieurs instruments l'oriente de plus en plus vers des programmes ou spectacles croisant les styles et les périodes musicales (spectacle *Musiques et vieilles barriques* créé en février 2016).

Equipe de création

Conseillère artistique : Isabelle GOMEZ

Depuis 35 ans, tour à tour comédienne, metteuse en scène, assistante, elle œuvre au divertissement auprès de Jérôme Savary, Roland Topor, Katarina Talbach, Rupert Everett, Abbes Zahmani... et tant d'autres.

Cette saison, elle est le Roi dans *Le Favori* de Mme de Villedieu mis en scène par Aurore Evain et la Psychanalyste dans *Nouveau(x) Genre(s)* écrit et mis en scène par Caroline de Diesbach. Elle collabore en tant que comédienne et collaboratrice artistique aux prochaines créations d'Aurore Evain.

Création Lumières : Manuel LEROUEIL

Costumes : Magali SEGOUIN

Administration & Artistique

Cie La Subversive

www.lasubversive.org

contact@lasubversive.org

06 33 59 01 06

4 interprètes

1 comédienne-conférencière, 1 comédienne,
1 chanteuse lyrique, 1 musicienne

Durée du spectacle :

1h20

Compagnie La Subversive
www.lasubversive.org

Blog d'Aurore Evain
www.auroreevain.com

Les Mouvements de l'âme
<http://www.lesmouvementsdelame.net>

compagnie@lasubversive.org