

La Compagnie la Subversive présente

"Un petit bijou qui répand de la
poussière de fées..."
New York Times

"Un fort bel équilibre
entre féerie et fantaisie"

TTT Télérama

Deux contes :
La Belle aux cheveux d'or
Chatte blanche

Contes des Fées

Théâtre &
Musique

de Marie-Catherine
d'AULNOY

Mise en scène
Aurore EVAIN

Avec Amal Allaoui (chant, flûte, direction musicale),
Nathalie Bourg, Alice Trocellier (viole de gambe)

Centre national de la musique

Création 2022 :

Coproduction La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt

Avec le soutien du CNM - Centre National de la Musique et du Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

Trois fées sorties d'un livre ressuscitent Belle aux cheveux d'or, Avenant et son fidèle chien Cabriole, et la mystérieuse Chatte blanche, sous la plume de la plus prolifique conteuse du Grand Siècle.

Après une vie mouvementée passée à tenter de se défaire d'un mari qui lui a été imposé alors qu'elle n'avait que 13 ans, la baronne d'Aulnoy s'établit à Paris en 1690 où elle ouvre un salon littéraire très prisé. C'est en 1697 que paraîtront les quatre volumes des Contes des Fées dans lesquels se trouvent quelques-uns des plus grands chefs d'œuvre du genre, dont L'Oiseau Bleu ou encore La Princesse Printanière qui annonce le célèbre conte de La Belle et la Bête.

Aurore Evain restaure la mémoire de cette autrice oubliée et redonne à ces pépites littéraires l'éclat qui leur avait été ravi des siècles durant, en les accompagnant de musiques de compositrices du XVIIe siècle et de chansons réalistes du 20ème siècle.

Ce spectacle musical et plein d'humour conte, avec facétie,
les aventures de ces héroïnes métamorphosées en animaux
et de leur courageux prétendants.

La Ferme de Bel Ebat
Théâtre de Guyancourt
14-16 avril 2022 (création)

Festival Avignon OFF
Espace Alya - le Théâtre
du 7 au 28 juillet 2022, à 11h20

Théâtre municipal Berthelot - Jean Guerrin
Montreuil (93100)
24 septembre 2022, à 17h

Le Vivat, scène conventionnée d'Armentières (59)
7-9 décembre 2023

La Manekine, scène intermédiaire des Hauts de France
28-30 mai 2024

Théâtre de l'Essaion (Paris)
24 août - 6 nov. 2024

La Batterie - Scènes 2 Guyancourt
3 décembre 2024

Théâtre & Musique

Pour accompagner cette plongée dans l'oeuvre féérique de Marie-Catherine d'Aulnoy, nous ferons appel à d'autres fées musicales de l'époque, dont les **compositrices baroques** :

- **Julie Pinel**, compositrice et professeuse de clavecin, née en 1710 dans la famille Pinel, musiciens à la cour, et décédée en 1737.
- **Mademoiselle Ménetou**, claveciniste et compositrice prodige, née en 1679 et morte en 1745, qui publia ses premières oeuvres à l'âge de 12 ans.
- **Barbara Strozzi**, née en 1619 à Venise et morte en 1677, cantatrice italienne et première compositrice professionnelle.
- **Elisabeth Jacquet de la Guerre**, née en 1665, morte en 1729, la plus célèbre compositrice et claveciniste française de son temps, première femme dont l'oeuvre fut jouée l'Opéra.

A leur côté, des compositeurs restés dans nos mémoires, comme **Michel Lambert** et plus proche de nous, **François Poulenc**.

Ces airs classiques dialogueront avec des **chansons du 20ème siècle**, comme celles de **Alain Leprest**, **Hélène Martin**, **Cécile Caulier** ou encore **Dalida**.

La mise en scène tissera les liens entre jeu et musique, en entremêlant les partitions parlées, chantées et mélodiques de chacune des trois interprètes, métamorphosées en fées pour l'occasion.

Mise en scène

La **métamorphose** est au coeur des contes de Marie-Catherine d'Aulnoy : elle ouvre la porte des rêves, suscite les épreuves initiatiques, provoque la mise en abîme de ce monde fantasque, où le grand et le petit se rejoignent au gré des humeurs de ses fées.

Plus **corrosives que chez Perrault ou Disney**, les **fées** Violente, Merluce et Fanfreluche sont les trublionnes de ces métamorphoses parodiques, qui permettent aux protagonistes d'évoluer et de grandir. Elles permettent à l'autrice, grande admiratrice de La Fontaine, de faire la satire de son temps, en gardant toujours ce ton distancé de la parodie, mis au service d'un art de la morale, qui ne tombe jamais dans le moralisme.

Le **clown** et le **théâtre dans le théâtre** seront convoqués pour interpréter le burlesque de ces fées, et les situations cocasses qu'elles nous content.

La **scénographie** est centrée autour d'un **mannequin de couture** revêtu d'une robe symbolisant la princesse. Des **masques vénitiens** et différents **accessoires** représentent les attributs des contes et les jeux imaginaires qu'ils suscitent chez les enfants (couronne, épée, animaux...). A la fin, le mannequin aura été transformé / métamorphosé, symbolisant le rite initiatique que représentent ces récits.

Les **costumes**, sous les doigts de fée de Tanya Artioli, s'inspireront de l'**univers coloré, pailleté et décalé** de Tim Burton, d'Arcimboldo et de Vivienne Westwood.

Marie-Catherine d'Aulnoy, connue pour sa critique ironique de son époque, l'est aussi pour son **"féminisme"**. Ses contes seront l'occasion de mettre en avant la **puissance de ses jeunes héroïnes, savantes et princesses régnautes, et le courage de leurs généreux prétendants**, tous deux amenés à se délivrer d'un roi tyrannique.

Le spectacle est encadré d'un **prélude et épilogue hors plateau** : les trois fées, rarement ponctuelles et souvent de mauvaise foi..., arriveront de l'extérieur, en même temps que le public, pour l'inviter à entrer, afin de lui raconter une de leurs aventures extraordinaires. Elles le raccompagneront ensuite jusqu'à la sortie, sur le même principe.

les contes

Le spectacle prend la forme d'un **diptyque** : **deux contes, de 50 minutes chacun**, qui peuvent être programmés indépendamment, alterner un jour sur l'autre, ou être présentés en **version intégrale** (entrecoupée, par exemple, d'un entracte-goûter).

Ils sont reliés par un fil narratif inventé : Belle aux cheveux d'or devient ici la mère de Chatte blanche, l'héroïne du second conte, afin de créer une continuité entre les deux histoires, et rebondir sur le **lien de transmission mère/fille**, à l'oeuvre dans plusieurs des contes de Marie-Catherine d'Aulnoy.

LA BELLE AUX CHEVEUX D'OR, À PARTIR DE 4 ANS

La Belle aux Cheveux d'Or est courtisée par le roi de la contrée voisine. Il charge le bel Avenant de convaincre la princesse de l'épouser. Mais le coeur de la Belle est un royaume difficile à conquérir, et le jeune ambassadeur devra exaucer non sans mal tous ses souhaits : aidé de son petit chien Cabriole, d'une grosse carpe, d'un corbeau et d'un hibou, il aura à retrouver une bague perdue, tuer le terrible géant Galifron, affronter deux dragons et descendre dans une fosse remplie de serpents... Ses efforts seront récompensés : la jeune reine préférera l'épouser et le couronnera roi.

LA CHATTE BLANCHE, À PARTIR DE 8 ANS

Un roi envoie son fils à la recherche du plus beau petit chien du monde. Le cadet rencontre en voyage une chatte blanche qui l'accueille dans son palais féérique et se révélera, après de multiples aventures, être une princesse.

CHATTE BLANCHE

Le Cabinet des fées

« Les mains sans corps conduisirent le prince dans une salle superbe par ses dorures et ses meubles.

On voyait autour l'histoire des plus fameux chats, Rodilardus pendu par les pieds au conseil des rats, Chat botté, marquis de Carabas, le Chat qui écrit, la Chatte devenue femme, les sorciers devenus chats, le sabbat et toutes ses cérémonies; enfin, rien n'était plus singulier que ces tableaux....»

Marie-Catherine d'Aulnoy

En parallèle de Charles Perrault, qui va connaître un succès phénoménal avec ses *Contes de ma mère l'Oye*, la subversive Marie-Catherine d'Aulnoy fonde au XVIIe siècle (avec quelques consœurs de plume) ce qu'on appelle désormais, après elle, les « contes de fées ».

"Marie-Catherine Le Jumel de Barneville naît en 1652, à Barneville-la-Bertrand, d'une famille noble. Elle perd son père très jeune. À l'âge de treize ans, la jeune Marie-Catherine épouse le baron d'Aulnoy, âgé de quarante-six ans. Le baron est un libertin notoire.

Enceinte, Mme d'Aulnoy, sans doute battue par son mari, se réfugie chez sa mère, à Paris. Le baron fuit ses créanciers et les agents de Colbert. Sa mère et des complices préparent une conspiration destinée à débarrasser définitivement la jeune femme de son époux violent. Celui-ci est arrêté pour crime de lèse-majesté (1669), mais la machination est découverte et deux des trois complices sont exécutés. Le baron, sorti de prison en janvier 1670, vivra séparé de son épouse. Marie-Catherine séjourne peut-être quelques jours à la Bastille, après la naissance de sa fille.

“

"Je suis homme sous la figure d'une bête.
Combien y a-t-il de bêtes sous la figure d'un homme?"

”

Le Prince Marcassin

Après avoir passé une année dans un couvent, elle voyage en Europe, met au monde deux autres filles, et se fixe à Paris. Ses premières oeuvres, parues entre 1690 et 1691, lui octroient un vif succès. Elle fréquente le salon de Mme de Lambert, y côtoie Choisy, Fénelon, les autrices Catherine Bernard, Mlle de La Force, Mme de Murat. Elle en ouvre un elle-même. Dans ces salons, les contes de fées furent sans doute dits ou lus avant leur publication, en 1697. Marie-Catherine meurt le 12 ou 13 janvier 1705, à son domicile rue Saint-Benoît; elle est inhumée dans sa paroisse de Saint-Sulpice. Ses quatre filles lui survivront, mais on ne leur connaît aucune descendance."

D'après la notice d'Anne Defrance pour le *Dictionnaire des femmes de l'Ancienne France*

l'équipe

AUORE EVAIN

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. Elle collabore aussi régulièrement avec **La Ville de Montreuil** et **Le Vivat, scène conventionnée d'Armentières**. 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 vingt ans : *Femmes d'attente*, 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. Elle est à l'initiative des premières **journées du mariage**. 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. 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 le spectacle *Mary Sidney, alias Shakespeare*, et l'année suivante, monte *Les Fables de Marie de France*, d'après l'oeuvre de cette fabuliste du 12ème siècle.

NATHALIE BOURG

Comédienne

Nathalie BOURG est comédienne, metteuse en scène, pédagogue. Après s'être formée au Conservatoire de Nîmes et à la compagnie Maritime de Montpellier, elle entre à l'école du **Théâtre National de Strasbourg** de 2007 à 2010.

Elle s'est également formée au clown grâce à divers stages et obtient le diplôme de clown hospitalier avec le Rire Medecin en 2015.

Elle a joué notamment sous la direction de : Maelle Poesy , Pauline Ringeade , Clément Clavel, Elisabeth Marie, Pierre Castagne, Astrid Bayiha, Matila Malliarakis, Catherine Umbdenstock, Jacques Descorde, Aurore Evain, Matthieu Pastore...

Elle met en scène diverses lectures dans le cadre du **Comité de Lecteurs du JTN** et avec les **B-Ateliers sur la péniche Adelaïde** avec lesquels elle programme et a construit plusieurs cabarets.

Elle est également pédagogue et donne des ateliers dans beaucoup de lieux avec des publics variés (école, lycées, personnes en situation handicap, réfugiés...).

l'équipe

AMAL ALLAoui

chanteuse lyrique

Amal Allaoui aime à se définir comme une **chanteuse « baroque réaliste »**. Littéraire de formation, flûtiste, chanteuse passionnée par la musique baroque et son théâtre, Amal Allaoui obtient un **1er Prix de chant lyrique** en 2009 au CRR de Boulogne-Billancourt, ainsi qu'un **1er Prix de Musique de Chambre** au sein du Département Musique Ancienne dirigé par Laure Morabito. Elle se forme également à la **déclamation baroque** avec Nicole Rouillé puis Jean-Denis Monory. Elle prend des cours de technique vocale chanson et chant traditionnel auprès d'Emmanuel Pesnot, luthier des voix. Elle se produit dans diverses formations en tant que soliste ou choriste pour des concerts de musique de la période baroque, médiévale, Renaissance et XXe siècle. Elle crée également, avec son **ensemble Les Mouvements de l'âme**, des spectacles musicaux et théâtraux en collaboration avec des metteuses et metteurs en scènes sur des thématiques diverses notamment celle du matrimoine. **Pédagogue** passionnée par la transmission, elle donne régulièrement des cours de chant pour des publics variés, en individuel ou en collectif, dans des structures diverses, pour des amateurs ou des professionnels.

ALICE TROCELLIER

musicienne (viole de gambe)

Née à Paris et désormais établie **entre la France et l'Autriche**, Alice Trocellier se consacre à la viole de gambe et à son répertoire. Après une **Licence de musicologie à l'Université de Bristol** où elle remporte le Prix du meilleur mémoire, Alice poursuit ses études à la **Royal Academy of Music à Londres**. Elle intègre la classe de viole de gambe de Jonathan Manson grâce au généreux soutien de la Countess of Munster Trust.

Alice joue pendant deux ans avec l'**Orchestre baroque de la Royal Academy**. En tant que soliste, elle a également participé à la reconstruction de la Passion selon St Marc de J-S Bach sous la direction d'**Andrew Wilson-Dickson**.

En septembre 2019, elle intègre la **classe de Vittorio Ghielmi au Mozarteum de Salzbourg**. Elle a pu être entendue dernièrement au Innsbrucker Festwochen der Alten Musikestival.

Alice se produit régulièrement en musique de chambre avec ses **ensembles Comalli Consort et Théodora** avec lesquels elle s'est produite à Bruges, Utrecht, Versailles, Brighton, et prochainement à Paris lors d'un récital programmé par **Jeunes Talents**.

TANYA ARTIOLI

costumière - scénographe

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, Ghost, Le Roi Lion*), **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.

AVEC LA PARTICIPATION DE GUILLAUME FAFIOTTE Voix du Prince

LA COLLABORATION ARTISTIQUE D'ALICE ROUDIER

LA CRÉATION LUMIÈRE DE JEAN-MICHEL WARTNER

presse

Télerama

TELERAMA

Plongée au pays du merveilleux, par Françoise Sabatier-Morel
09/10/2024

TTT "Avec quelques accessoires, les interprètes jouent, non sans humour, une partition de musique baroque (chant et viole de gambe), trouvant un fort bel équilibre entre féerie et fantaisie, agrémenté parfois d'une agréable petite touche parodique."

[lire l'article](#)

The New York Times

The New York Times

THEATER REVIEW

Avignon Festival Gets Its Buzz Back

With striking premieres in the main program and enchanting discoveries on the supplementary Fringe, the eminent event in European theater is flourishing after some difficult years.

Amel Abbasi, left, and Alice Trocener in "Tales of the Fairies," directed by Aurore Evain.

By Laura Cappelle

Un petit bijou qui répand de la poussière de fée sur Avignon
par Laura Cappelle

14/07/2022

"Parmi les 1 570 spectacles, il y a un plaisir particulier à tomber sur un joyau comme "Contes des fées", une brillante création, conviviale et familiale à l'Espace Alya (...) Comme si l'on avait répandu de la poussière de fées sur Avignon: elle flottait dans l'air".

[lire l'article](#)

L'Écho

CHARLINE CAUCHIE | 16 juillet 2022 | 02:07

Changer les imaginaires

Il est temps d'arracher le pouvoir, plaide-t-elle, pas pour le détenir, mais pour en modifier la verticalité. Pour permettre de changer les imaginaires. Remettre dans les répertoires des théâtres et au programme des manuels scolaires toutes celles qui depuis des siècles sont volontairement effacées de l'Histoire pour nous faire croire que les boulevards sont réservés aux grands hommes: "Nous sommes biberonné·es à La Fontaine, Perrault, Grimm, Andersen alors que les premières conteuses sont des femmes. Marie de France. C'était fabuliste 600 ans avant La Fontaine", expliquant dans Libération il y a quelques jours la comédienne, metteuse en scène et autrice Aurore Evain. Elle est celle qui a réussi à réimposer le mot "autrice" en France après des siècles d'effacement, crée les journées du

L'ÉCHO

Changer les imaginaires, par Charline Cauchie
16/07/2022

"Si vous êtes à Avignon avec vos enfants, allez voir *Contes des Fées*. On voit que le travail d'Aurore Evain est colossal et, pourtant, elle se fait discrète, elle aussi, comme ces spectatrices aux portes des théâtres."

[lire l'article](#)

LIBERATION

Portrait d'Aurore Evain, par Eva Tapiero
30/06/2022

"L'autrice et metteuse en scène, chercheuse en «matrimoine», s'attache à faire revivre les œuvres des premières dramaturges."

[lire l'article](#)

www.femmeactuelle.fr
Femme Actuelle

FEMME ACTUELLE

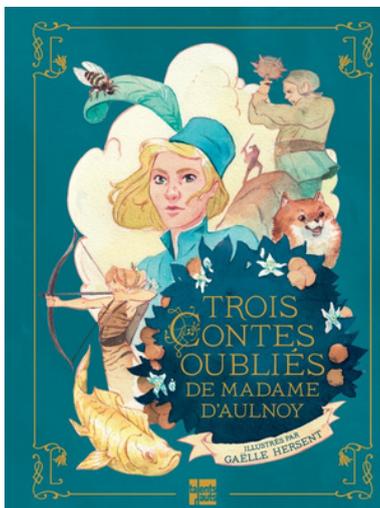
Pourquoi il faut défendre notre matrimoine.

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 ! »

[lire l'article](#)

Ressources

Un album illustré, à partir de 6 ans

Trois contes oubliés de Madame d'Aulnoy

Talents Hauts éditions

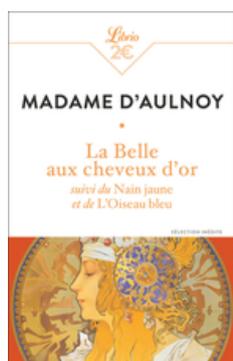
24/10/2023

Belle aux cheveux d'or • *L'oranger et l'abeille* • *Belle-Belle ou le chevalier Fortuné*

Trois contes, trois princesses d'une modernité étonnante : la première est exigeante en amour, la deuxième sauve son prince, la dernière se travestit.

Ces contes ont-ils été écrits au 21e siècle ? Que nenni ! Ils datent de 1698 et sont signés d'une femme, Marie-Catherine d'Aulnoy. Célèbre en son temps, sa postérité est pourtant loin d'égaliser celle de son contemporain Charles Perrault. Redécouvrir ces trois contes, c'est se délecter d'histoires féministes avant l'heure, et s'interroger : comment expliquer qu'on les ait oubliés ?

[En savoir plus](#)

Un poche à partir de 2€

La Belle aux cheveux d'or - suivi du Nain jaune et de l'Oiseau bleu

Librio - Flammarion

03/07/2024

En parallèle de Charles Perrault, qui va connaître un succès phénoménal avec ses Contes de ma mère l'Oye, la subversive Marie-Catherine d'Aulnoy fonde au XVIIe siècle (avec quelques consœurs de plume) ce qu'on appelle désormais, après elle, les « contes de fées ».

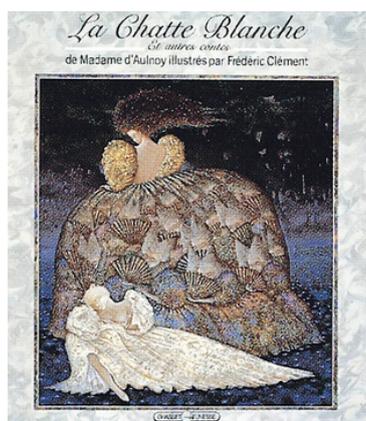
[En savoir plus](#)

Madame d'Aulnoy
Contes de fées
Édition de Christiane Caput-Sobasz

la Belle aux cheveux d'or est également disponible en poche chez Folio Classique (*Contes de fées*, 8€90) ; accompagné d'un dossier pédagogique chez Belin éducation, coll. Déclic (3€50)

La Chatte blanche et La Belle aux cheveux d'or réunies avec Le Nain jaune

La Chatte blanche et autres contes, album illustré

Grasset

Il comporte trois des contes de Marie-Catherine d'Aulnoy : La Chatte blanche, La Belle aux cheveux d'or et Le Nain jaune.

[En savoir plus](#)

Ressources

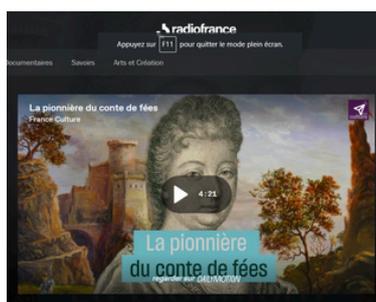

Gallica, Blog de la BnF

Il était une fois... Marie-Catherine d'Aulnoy (1651-1705), par Monique Calinon
23/06/2021

En parallèle de Charles Perrault, qui va connaître un succès phénoménal avec ses Contes de ma mère l'Oye, la subversive Marie-Catherine d'Aulnoy fonde au XVIIe siècle (avec quelques consœurs de plume) ce qu'on appelle désormais, après elle, les « contes de fées ».

[lire l'article](#)

France culture

Il était une fois... Madame d'Aulnoy, pionnière des contes merveilleux
Article et pastille vidéo d'Auriane Guerithault
20/04/2023

Cendrillon, le Petit Poucet, la Belle au bois dormant... Tous ces personnages ont bercé notre enfance. Mais saviez-vous que c'est une femme qui a écrit le premier conte merveilleux de l'histoire en 1690 ?

[lire l'article, regarder la vidéo](#)

FAUT-IL EN FINIR AVEC LES CONTES DE FÉES ?

Pour les plus grand.es

Jennifer Tamas, *Faut-il en finir avec les contes de fées ?*
Editions La Martinière
12/04/2024 - 3€50

Un tête à tête passionnant avec Jennifer Tamas sur la relecture des contes après #MeToo.

Dans ce texte, Jennifer Tamas nous montre que les contes de fées ne sont pas voués à être jetés, mais doivent être relus, revisités, car ils nous éclairent sur notre société actuelle.

Tout en dressant un portrait des inégalités de genre présentes dans les contes, elle rappelle le rôle de la conteuse et nous fait découvrir des personnages féminins forts écrits par des femmes. À travers de nombreux exemples cultes, Jennifer Tamas nous invite à redécouvrir les contes et à en tirer des leçons, pour apprendre à mieux vivre ensemble.

[En savoir plus](#)

Contact

ESPACE

Espace minimum: 5 m d'ouverture et 3m de profondeur

Possibilité de représentations en extérieur ou en établissement scolaire, avec ou sans régie.

LIEN YOUTUBE TEASER (2')

[Teaser La Belle aux cheveux d'or](#)

[Teaser Chatte blanche](#)

**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

