

LA SUBVERSIVE PRÉSENTE

FABLES DE MARIE DE FRANCE

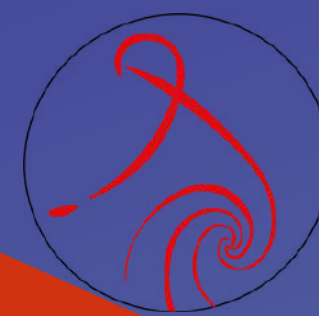
Mise en scène
Aurore Evain

Avec
Matila Maliarkis
et
Isabelle Olivier, harpiste

théâtre
des Îlets

centre dramatique national
Montluçon
région Auvergne-Rhône-Alpes
direction Carole Thibaut

TRADUCTION : FRANÇOISE MORVAN (ACTES SUD)
MISE EN SCÈNE : AURORE EVAIN
CRÉATION MUSICALE : ISABELLE OLIVIER
AVEC MATILA MALLIARAKIS 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,
AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON

SPECTACLE A PARTIR DE 6 ANS

THÉÂTRE & MUSIQUE

500 ANS AVANT LA FONTAINE...

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 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 6/12 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 amenés 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)

Avignon OFF - Artéphile
10 juillet 2021, 20h30

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

Théâtre du Blanc-Mesnil
Sortie de résidence de reprise
27 janvier 2023

MEDIATHEQUE DE CHÂTILLON
16 septembre 2023

THEATRE BERTHELOT -JEAN GUERRIN
Montreuil
23 septembre 2023

THÉÂTRE PARIS-PLAINE
16 au 21 janvier 2024

THÉÂTRE & MUSIQUE

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 Villemieu, *Contes des fées* de Mme d'Aulnoy 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.**

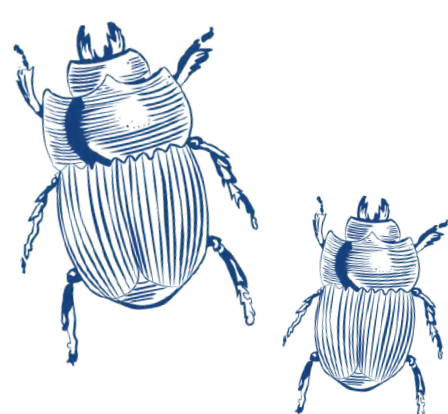
La rencontre entre ces deux artistes est donc tout à fait prometteuse d'un **sens profond donné à la parole féminine à travers les âges et les cultures.**

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 : 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 Matila Malliarakis**, donne 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).

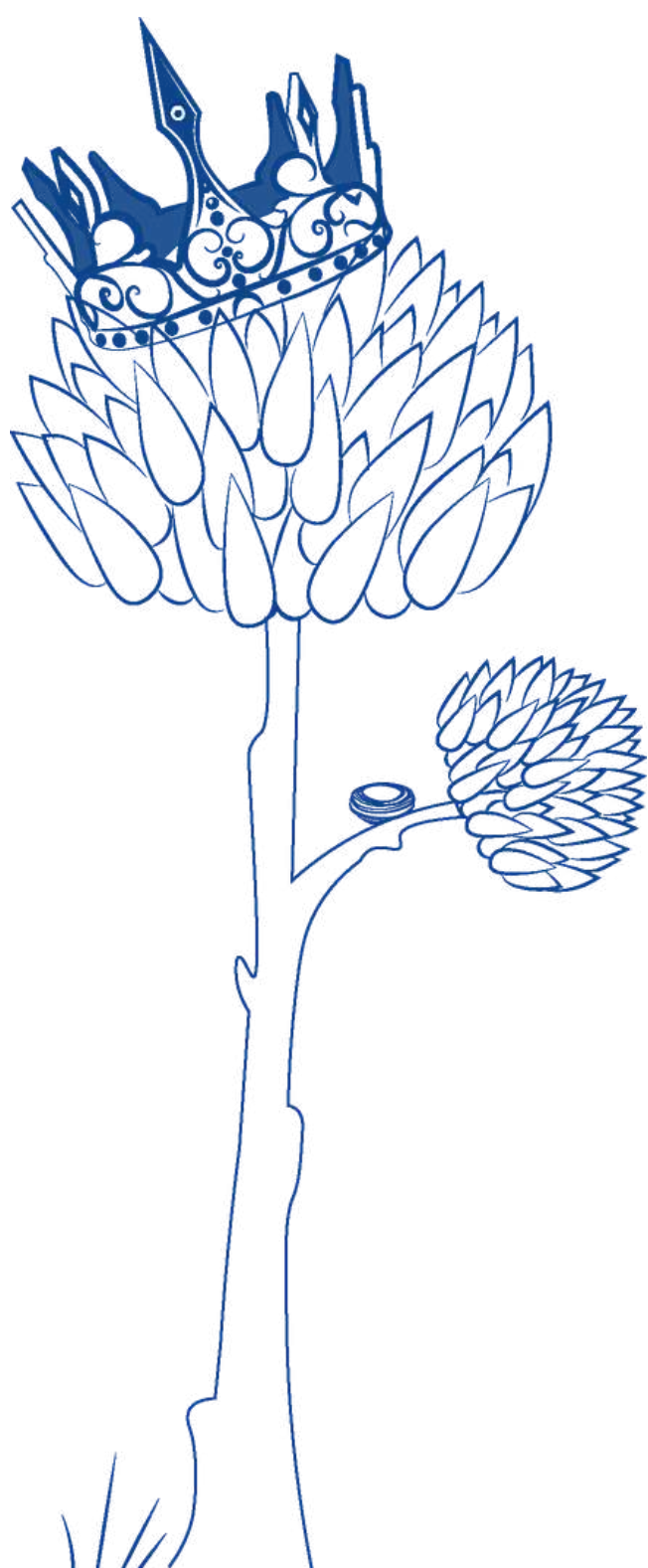
C'EST QU'ELLE EST TRÈS ADMIRÉE ET QUE SES RIMES PLAISENT À TOUS.

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

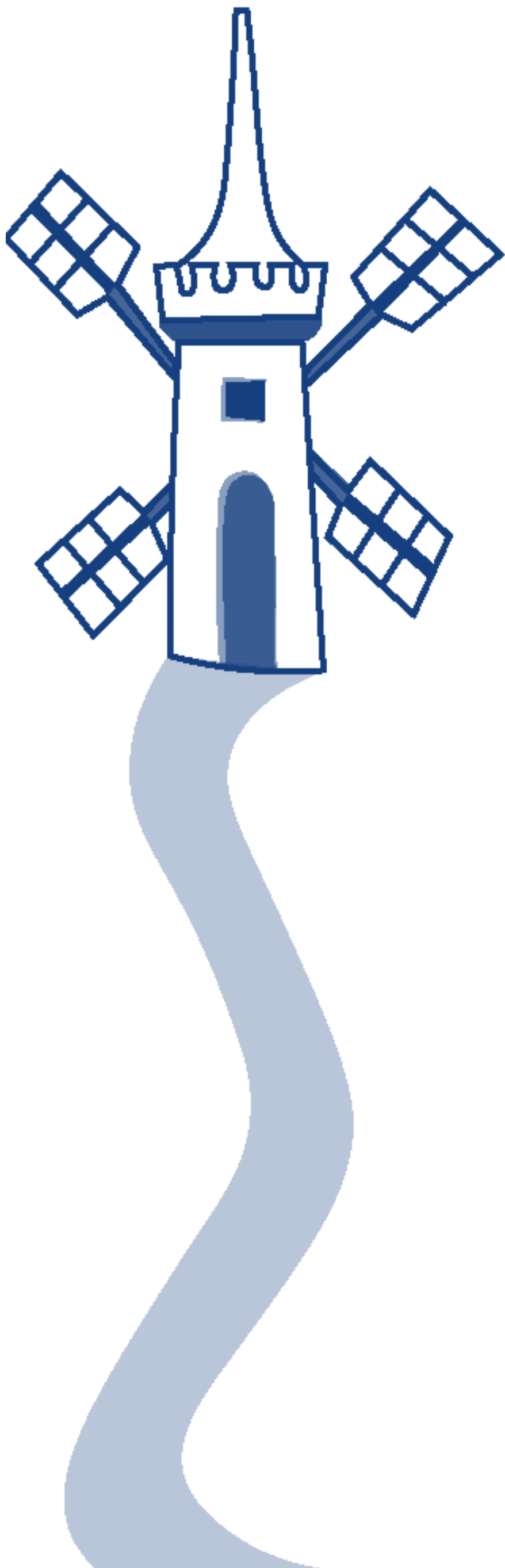
Bien plus que de simples traductions de textes anciens, Marie développe sous sa plume un **principe moraliste unique**, esquisse de manière inédite les traits de caractère de ses protagonistes, rendant ainsi leur for intérieur visible à tous, fine démonstration de sa maîtrise de l'**art du récit**.

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 permettent 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 tissés dans 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 devient alors un guide, 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

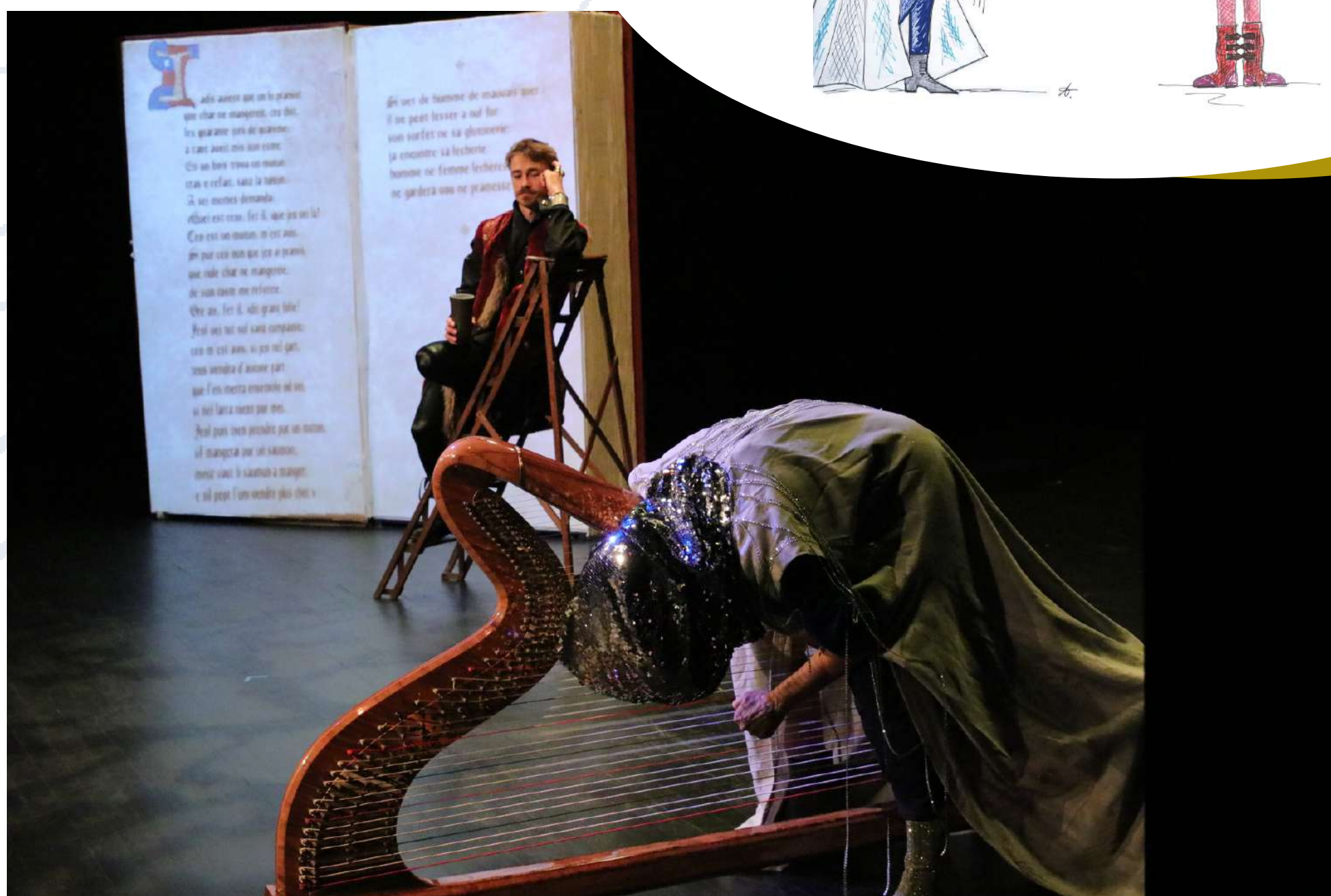
LA MISE EN SCENE

(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**.

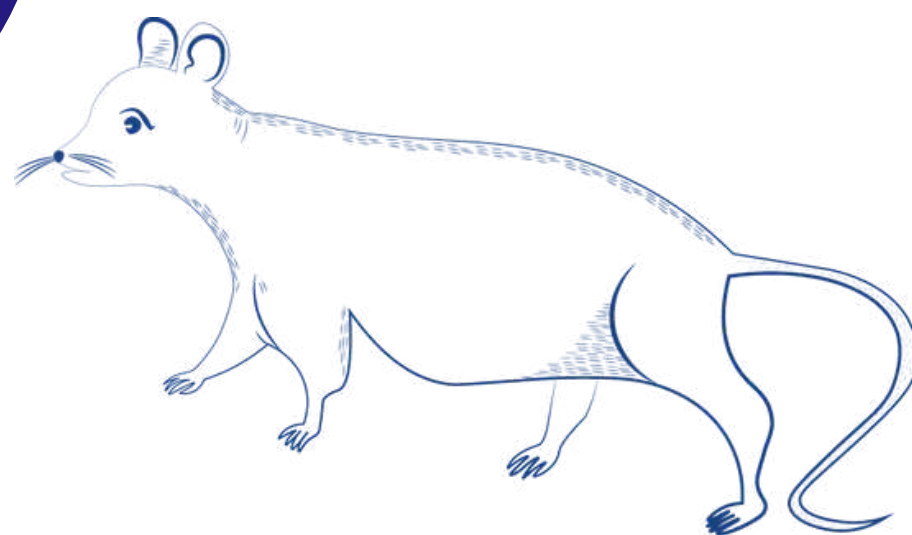
LA MUSIQUE

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.**

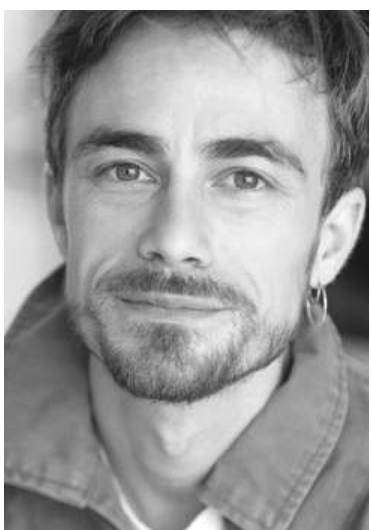
ISABELLE OLIVIER
APPORTE LA TOUCHE JAZZY QUI
FAIT REVIVRE L'IRONIE DE MARIE
DE FRANCE ET SON ÉTONNANTE
MODERNITÉ.

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, Aurore Evain est autrice, comédienne, metteuse en scène et chercheuse en histoire des femmes. Après **quatre années en résidence à la Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt (2019–2023)**, elle poursuit sa collaboration avec ce théâtre, ainsi qu'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 obtient en 2023 une Bourse de la Région Île-de-France d'aide à l'écriture pour écrire une adaptation de cette recherche sous forme d'enquête littéraire (à paraître chez **Talents Hauts éditions**). En 2021 et 2022, elle monte deux spectacles jeune public : **Fables de Marie de France**, d'après l'oeuvre de cette fabuliste du 12ème siècle, puis **Contes des fées, de Marie-Catherine d'Aulnoy**, contemporaine de Perrault.

MATILA MALLIARAKIS COMEDIEN (REPRISE DE RÔLE)

Diplômé du **CNSAD de Paris**, licencié de Paris 8. Il a travaillé avec des auteur.rices vivant.es (Julien Daillère, Alice Zéniter, Jacques Demarcq, Julie Ménard...). Il a joué dans **Anquetil tout seul** (Paul Fournel - Oulipo, **Prix Beaumarchais de la révélation masculine**), m.e.s Roland Guénoun, **Le Favori** (Mme de Villedieu) m.e.s Aurore Évain, **Objet d'Attention** (Martin Crimp), m.e.s Véronique Fauconnet. Dernièrement, il a créé le spectacle **Nous sommes des saumons** (Philippe Avron, Matila Malliarakis), m.e.s Nathan Gabilly (LMP, Avignon). Au cinéma il a joué dans **Hors les murs**, de David Lambert (Prix du public à Cannes, **Prix d'interprétation**), **Les Revenants** de Fabrice Gobert (Emmy Awards). Il écrit et interprète **Philippine** (ECLAT, CNSAD), **Ne quittez pas** (ECLAT, Th. des Minimes), il réalisa également l'écriture et le collage de la trilogie **Caves, bars et...** pour **Les Cabarettistes** (Hall de la chanson, T.O., La Générale). Il fait partie du collectif des b-Ateliers et du comité d'honneur de Poésie en Liberté. Il est **intervenant théâtre pour le Th. de la Commune/CDN d'Aubervilliers**. Il a récemment interprété **Le Président**, m.e.s Roland Guénoun.

L'ÉQUIPE

ISABELLE OLIVIER MUSICIENNE

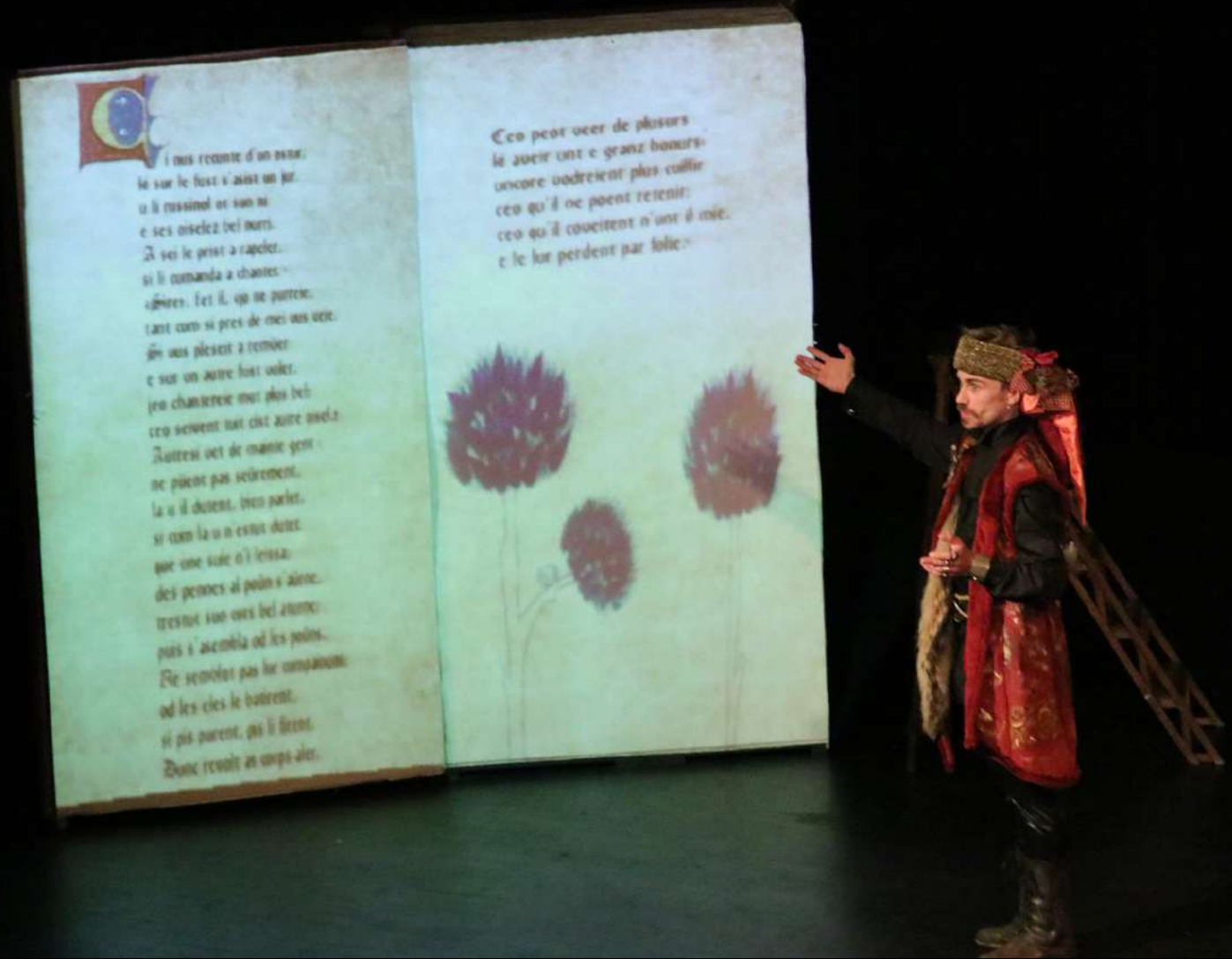
Isabelle Olivier est **harpiste, compositrice et directrice artistique** de la compagnie Métamorphose. Elle est également artiste associée au Théâtre de Guyancourt. Cette Jazzwoman de talent apporte une vague de fraîcheur et de nouveauté au monde artistique international avec son instrument surprenant 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

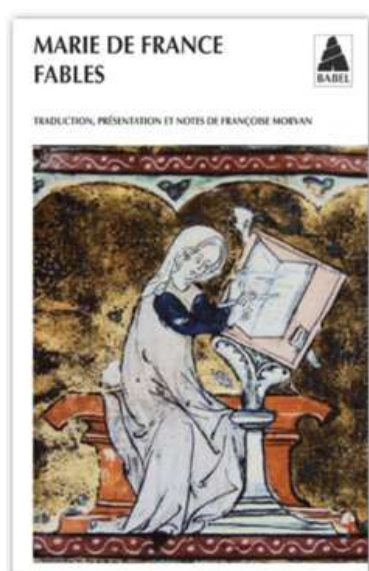
Carmen, **artiste plasticienne mexicaine**, vit et travaille à Londres. Premier Prix du IVème Concours National d'Installation au Mexique, elle expose dans plusieurs galeries d'art, musées et espaces publics dans le monde. Le travail de Carmen Mariscal consiste en **photographies, montages, installations, 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.

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.

RESSOURCES

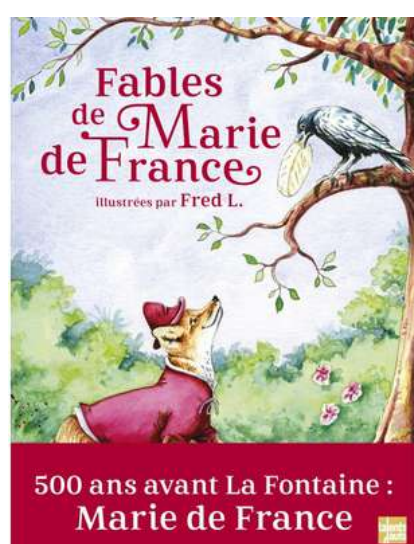

UNE ÉDITION POCHE

ACTES SUD, COLLECTION BABEL, 2010

Françoise Morvan signe ici la première traduction en français moderne et versifiée de ces Fables.

[En savoir plus](#)

UN ALBUM ILLUSTRÉ JEUNESSE

EDITIONS TALENTS HAUTS, SEPTEMBRE 2022

"Suite à la création de ce spectacle, les éditions jeunesse Talents Hauts ont souhaité éditer le premier album jeunesse de ces Fables, avec l'illustrateur Fred L. et une nouvelle traduction de Christian

[En savoir plus](#)

UNE ÉDITION POCHE AVEC PLANCHES BD POUR COLLEGE

ACTES SUD, MAI 2023

Dossier pédagogique par Baptiste Laid - Planches de BD par Irène Bonacina - Traduction par Françoise Morvan

[En savoir plus](#)

UN ROMAN

**MATRIX, DE LAUREN GROFF
EDITIONS DE L'OLIVIER, JANVIER 2023**

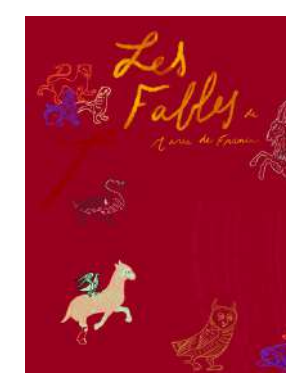
Dans son nouveau roman, l'écrivaine américaine Lauren Groff livre un portrait romanesque de Marie de France, première femme de lettres, libre et combattante féministe avant l'heure.

[En savoir plus](#)

NOTRE DOSSIER DRIVE PÉDAGOGIQUE

Textes des fables du spectacle, extraits vidéos, maquettes des costumes et décors, iconographie...

[LIEN GOOGLE DRIVE](#)

PRESSE (SÉLECTION)

LIBERATION

Portrait d'Aurore Evain, par Eva Tapiero
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.

[lire l'article](#)

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](#)

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](#)

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. »

[Ecouter](#)

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", en résidence de création pour le spectacle *Les Fables de Marie de France*

CONTACT - CONDITIONS TECHNIQUES

LIEN YOUTUBE EXTRAITS (4'40)

<https://youtu.be/UdgemcOf4LE>

LIEN YOUTUBE TEASER (2')

<https://youtu.be/jvr2jJeEstQ>

ESPACE

Espace minimum: 6 m d'ouverture et 3m50 de profondeur

Jauge maximum : 200 places

Régie et scénographie : 2 VP, un système son adapté à la salle. Fiche technique détaillée sur demande.

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

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

