PRÉAC THÉÂTRE ET ARTS DE LA SCÈNE Pôle de ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle

SÉMINAIRE NATIONAL MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS 2023 THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON

REPRÉSENTATION ET REPRÉSENTATIVITÉ DU GENRE AU THÉÂTRE

Le Monde renversé © Dorothée Thebert Filliger

Les Pôles de ressources pour l'éducation artistique et culturelle (PRÉAC) contribuent à développer une culture commune de l'éducation artistique et culturelle (EAC) et à susciter l'envie des acteurs de mettre en œuvre des projets territoriaux impliquant directement les enfants et les jeunes, quels que soient leur lieu et temps de vie (accueil petite enfance, établissements scolaires, périscolaire, accueil de loisirs, établissements et structures accueillant des jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, établissements sociaux et médicaux notamment).

Les PRÉAC sont des instances partenariales liant une structure culturelle, le rectorat et la DRAC, ils sont associés à l'EAFC (l'École Académique de Formation Continue).

La coordination nationale des PRÉAC est confiée à l'INSEAC (Institut national supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle. Les deux missions principales des PRÉAC sont :

- La formation de formateurs
- La production de ressources

Le PRÉAC Théâtre et arts de la scène en Auvergne-Rhône-Alpes est coordonné par le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon. Il mobilise les forces des DAAC de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, de la DRAC, des structures culturelles labellisées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Inspé de Lyon. Il propose en alternance un séminaire et des journées de formation en « résonance » à ce séminaire en région. Il favorise la structuration et la diffusion de ressources pédagogiques numériques.

Après avoir étudié pendant 2 années la question de la représentation de l'enfant et l'adolescent sur scène (1 séminaire et 3 résonances), nous entamons deux ans de réflexion sur la question de la représentativité (des genres, des diversités...) au théâtre et ses effets sur la représentation et les esthétiques. Le théâtre doit-il porter un message ? Comment les artistes s'emparent-ils de la question de la représentativité ? En quoi les enjeux de la diversité (de genre, de culture, d'âge, etc.) interrogent-ils le travail des artistes de la scène aujourd'hui ? Comment le théâtre, art de la représentation par excellence, s'empare-t-il des enjeux de représentativité qui irriguent les questions de notre société en s'appuyant sur les puissances du faux (conventions théâtrales, imaginaire, etc.) ?

Pour ce séminaire 22/23, nous nous concentrerons sur la représentativité du genre au théâtre. Nous questionnerons par ce prisme les esthétiques, le jeu, la réception, la portée et l'engagement des artistes de la scène. Le spectacle du collectif Marthe, Le Monde renversé, nous servira d'appui à la réflexion et à la pratique.

PROGRAMME

Mercredi 29 mars

9h30 - 10h Accueil au Théâtre des Îlets, Centre dramatique national de

Montluçon

10h - 12h Conférence d'ouverture par Aurore Evain

Actrices et autrices du théâtre classique : redécouvrir notre matrimoine théâtral

Comédienne, autrice, metteuse en scène et historienne de théâtre, Aurore Evain contribue par cette conférence à la redécouverte du matrimoine théâtral, à travers le cas des premières actrices et autrices du théâtre européen. En parcourant l'Histoire des créatrices de théâtre, elle évoquera l'enjeu que représente aujourd'hui la remise en lumière de leurs oeuvres.

SÉMINAIRE NATIONAL

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS 2023 THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON

PROGRAMME

Mercredi 29 mars

14h - 17h

Ateliers de pratique (3 ateliers pour 15 stagiaires - chaque stagiaire fait un seul atelier)

• ATELIER 1 : Male gaze ou female gaze ? Analyse dramaturgique du regard genré dans la littérature dramatique classique

Animé par Aurore Evain avec la complicité des jeunes comédien-nes de la Troupe des Îlets Claire Angenot, David Damar-Chrétien & Olive Malleville

A travers une sélection de scènes choisies d'autrices et auteurs du répertoire classique, Aurore Evain en proposera une analyse dramaturgique sous le prisme du genre. Au coeur des interrogations, la représentation des héroïnes et héros, le questionnement autour de la notion de consentement, les choix thématiques et les différences de traitement selon le regard genré de l'autrice ou l'auteur.

• ATELIER 2 : Le corps, une matière poétique d'exploration du genre au plateau

Animé par **Philippe Ménard**, danseur et chorégraphe Philippe Ménard proposera un atelier d'expérimentation axé sur le corps. Il s'agira d'explorer la marche comme un élément d'expression du genre au théâtre. Nous aborderons ensuite un travail en contact pour expérimenter les rapports de meneur·euse/mené·e dans la danse à deux.

ATELIER 3 : NIQUER LA FATALITÉ

Animé par Estelle Meyer, comédienne, chanteuse et poétesse

« - Moi si j'étais un homme, je serai capitaine d'un bateau vert et blanc... Je t'emmènerai en voyage, Te ferai l'amour sur la plage Je suis femme et quand on est femme on ne dit pas ces choses là... »

Comme dans la chanson de Diane Tell que dit-on quand on est homme ou femme ? Que fait-on si on est homme ou femme ? Est-ce une grâce ou une fatalité, un sexe plutôt qu'un autre ? Quelles paroles, cris, corps et chants attendent de se libérer ? D'être au-delà de toutes définitions ? Comment niquer, au sens grec du terme niké = la victoire, toute prédestination et briser les moules ? Comment inventer une vie libre où réinventer sa profonde définition ? Comment conduire le bateau qui est soi-même en prenant réellement les flots qui nous font envie ? Nous chanterons, nous écrirons, nous retraverserons, nous écouterons, nous poserons des intentions, nous ouvrirons des fenêtres d'air frais où tout est possible. Le printemps s'approche... tous nos visages nous espèrent.

PROGRAMME

Mercredi 29 mars

17h30 - 18h30

Partage et restitution autour des 3 ateliers

20h

Spectacle Le Monde Renversé, Collectif Marthe (spectacle pris en charge par le PREAC)

Dans le Monde renversé, les quatre artistes du Collectif Marthe font théâtre de la chasse aux sorcières. À partir de cette violence d'hier qui les sidère, elles imaginent un langage scénique bien d'aujourd'hui, foisonnant.

Avec ce spectacle créé en 2018, le Collectif Marthe alors tout juste né fait une entrée remarquée dans le paysage théâtral. le succès dure : pour preuve, le voilà aux Îlets quatre ans après sa création. Les quatre comédiennes, co-autrices et co-metteuses en scène, n'ont rien perdu de leur énergie initiale, qu'elles mettent au service d'une figure encore bien souvent calomniée : la sorcière. Ou, selon l'une de leurs nombreuses sources, « les femmes qui forniquent avec le diable, les vieilles lubriques, les voleuses de pénis, celles qui se réunissent lors de sabbats orgiaques ».

Pour dire cette puissance subversive, cette capacité à dézinguer la pensée majoritaire, la bande des quatre n'a peur de rien. Elle se permet de « compléter » Marx et Foucault ou de se livrer à une séance très particulière d'« auto-gynécologie »... le Collectif suit aussi plusieurs fils rouges dont un qui porte son nom : Marthe, jeune révoltée du Berry, brûlée comme sorcière. Son histoire, avec l'essai Caliban et la sorcière de Silvia Federici, est l'un des grands pôles de ce riche Monde renversé.

SÉMINAIRE NATIONAL

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS 2023 THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON

PROGRAMME

Jeudi 30 mars

9h - 9h30

Accueil au Théâtre des Îlets, Centre dramatique national de Montluçon

9h30 - 12h30

Laboratoire Sorcières, ateliers de pratique avec le collectif Marthe

Animé par Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Itto Mehdaoui

- « Nous pensons les ateliers comme des occasions de partager les méthodologies de travail de notre collectif en même temps que les ressources (textuelles, radio, philosophie, sciences sociales, poésie, recherches iconographiques etc.) qui les fondent. Dans le contexte du *Monde Renversé*, nous pouvons entrer dans ce spectacle par multiples points de vue :
- la sorcière et l'image presque enfantine que nous avons de ce personnage mythique (contes, souvenirs d'enfance, ritournelles etc.)
- une relecture féministe des grands ouvrages de Marx et Foucault (via la lecture de l'ouvrage de référence qui a aiguillé toute la création du *Monde Renversé* : *Caliban et la sorcière* de Silvia Federici)
- une fresque historique allant du Moyen-Âge à l'aube du siècle des Lumières en Europe
- la question politique et économique de la gestion par l'Eglise et l'Etat de la reproduction, et donc de la sexualité, à l'aube du XVIIe siècle jusqu'aux répercussions intimes que cela implique encore actuellement sur nos corps.

Toutes ces thématiques nous serviront d'autant de prétextes et de socle pour faire émerger du théâtre et font écho à l'objectif de ce séminaire PREAC : « les représentations du genre au théâtre ». Il n'y aura pas de hiérarchie entre le jeu, ce qui « se trouve » au plateau lors d'improvisations et ce qui pourrait laisser entrevoir un début d'écriture. Comme un atelier de recherche, ces 3 heures sont à saisir comme un petit chantier d'ouverture des imaginaires. Ensuite, ces quelques exercices et portes d'entrées dans notre théâtre pourraient être repris par les stagiaires qui, à leur tour, les transmettraient aux élèves, jeunes qu'ils encadrent. »

PROGRAMME

Jeudi 30 mars

14h - 15h15 Présentation de l'outil Les 7 questions universelles pour traverser

le spectacle vivant par Amélie Rouher, professeure référente théâtre pour l'Académie de Clermont-Ferrand et professeure-relais

pour la Comédie de Clermont-Ferrand.

https://www.preac-ara.fr/danse/les-sept-questions-universelles-

pour-traverser-le-spectacle-vivant/

15h30 - 16h30 Synthèse et rebonds avec les grands témoins : Carole Thibaut,

metteure en scène, comédienne et directrice du TDI et Catherine Ailloud-Nicolas, maîtresse de conférence Université Lyon 1 – INSPE

de Lyon, dramaturge.

ARTISTES ET INTERVENANTES

Aurore Evain

Autrice, metteuse en scène, comédienne et chercheuse, Aurore Evain est artiste associée au Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon et directrice artistique de la compagnie La Subversive.

Ses recherches et créations sont consacrées à la remise en lumière du matrimoine. Elle co-dirige une Anthologie du Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, a

publié un essai sur *L'Apparition des actrices en Europe* et mené une recherche pionnière sur l'histoire du féminin « autrice » (éditions iXe). Elle est à l'initiative des premières Journées du matrimoine en France.

Ses mises en scène du *Favori*, de Mme de Villedieu et de *La Folle Enchère* de Mme Ulrich sont les premières reprises en France de ces pièces jouée au XVIIème siècle par la Comédie-Française. Son spectacle *Mary Sidney, alias Shakespeare* attribue les œuvres de Shakespeare à cette autrice. En 2021 et 2022, elle met en scène *Les Fables* de Marie de France et *les Contes des fées* de Marie Catherine d'Aulnoy.

Blog: www.auroreevain.com

Site de sa compagnie théâtrale : www.lasubversive.org

Philippe Ménard

Danseur et chorégraphe, Philippe Ménard se forme au Conservatoire d'Angers en danse classique, et poursuit sa formation à Paris en danse jazz. Il découvre la danse contemporaine et l'improvisation avec Hélène Marquié et travaille avec Philippe Tréhet, Pedro Pauwels, Monica Casadei avec qui il pratique une danse nourrie d'Aïkido et d'Aïkitaïso (art martial japonais), Faizal Zeghoudi, Retouramont et Thomas Lebrun.

En 2004, il crée, en Sicile, à Catane, All White Happening, pièce pour 14 danseurs, dans le cadre de MODEM-formation professionnelle de la Compagnie ZappalàDanza et en 2006, il crée avec Claudio Ioanna le duo La Mue.

En 2007, il fonde la Cie pm et a crée depuis une dizaine de pièces :

TOTEM (2021) CCNT Centre Chorégraphique National de Tours (37), mobile (2020) [annulée] Anis Gras - Arcueil (94), eldorado/s (2018) Théâtre Paul Eluard de Bezons (95), HORIZON (2017) Scène Nationale de Mâcon, Festival ArtDanse Bourgogne (71), ROCK (2016) Théâtre de Châtillon (92), HEROINE (2015) Théâtre de Châtillon (92), AIR (2013) Scène Nationale de Mâcon (71), I wanna dance all night (2011) l'Etoile du Nord – Paris (75), Ridi ! Paggliaccio ! (2009) L'Etoile du Nord – Paris (75), ShowTime (2009) Danse à Lille|CDC – Roubaix (59), RESTLESS (2008) Le Colombier - Bagnolet (93), oN/oFF (2007) Danse à Lille|CDC-Roubaix (59).

En 2012, il reçoit la bourse d'écriture de l'association Beaumarchais-SACD pour la création 2013 AIR. En 2017, il est lauréat du réseau Sillage/s des Scènes Conventionnées Danse pour la création Eldorado/s.

Il est associé au Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon (04).

Depuis 2008, il réalise et co-réalise plusieurs films de danse (documentaires, court-métrages, vidéo-danses, clips), en lien avec son travail chorégraphique.

En 2019, il co-réalise, avec Laurent Fontaine Czaczkes, le film Ça tourne! qu'il présente au

Forum des Images à Paris, retraçant un dialogue chorégraphique qu'il développe avec Raphael, enfant atteint de troubles autistiques, accueilli à l'Hôpital de jour André Boulloche (Paris 10).

Il travaille actuellement sur le projet de film *Dis-moi sur quel pied tu danses, je te dirai qui tu es...* (2020-2023) avec un groupe de patients et soignants du Service des Amputés et Appareillages du Centre de Réadaptation de Coubert (77) dans un processus créatif d'autofiction en créant avec eux des portraits vidéo poétiques.

Estelle Meyer

Comédienne, autrice, chanteuse, Estelle Meyer se forme au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Au théâtre elle est, entre autres, le dernier empereur assyrien

pour Joséphine Serre dans *Data Mossoul* au Théâtre national de la Colline, la princesse Europe qui traverse la mer sur le dos de Zeus pour le Birgit Ensemble au Festival d'Avignon, la reine des fées pour Guillaume Vincent au Théâtre de l'Odéon, Volumnia, mère dévorante cheffe de guerre, dans *Coriolan* mis en scène par François Orsoni. On la retrouve aussi dans *Andando*, ode éclatante à Lorca, spectacle musical mis en scène par Daniel San Pedro aux Bouffes du Nord. Elle est la pharaonne Hatschepsout pour Arte, Alex, une ardente

jeune femme almodovarienne dans la saison 4 de la série 10% sur France 2, Safia, la grande sœur de Shirine Boutella dans série Netflix *Christmas Flow*, réalisée par Nadège Loizeau.

Au cinéma, Jessica, une samouraï libre dans *Rêves de jeunesse* d'Alain Raoust (ouverture de l'ACID au Festival de Cannes), Rita pour Johanna Caraire, dans son film *Sardines*. Elle co-écrit et joue, sous la direction des deux réalisatrices Chloé Bourgès et Sigrid Bouaziz, le film *Rupture(s)*, une brûlante réponse à la question : Qu'est-ce qu'être femme aujourd'hui ? Elle est la voix d'Amy Winehouse pour Benjamin Abitan sur France Culture. Elle est Dracula pour l'Orchestre National de Jazz dont elle a écrit le livret avec Milena Csergo.

Compositrice, autrice, interprète, Estelle Meyer développe dans ses chansons un univers baroque de passion, d'incandescence et de générosité. Elle a sorti son premier livre-disque « Sous ma robe, mon cœur » aux éditions Riveneuve-Archimbaud et une anthologie de poésies Âmes ardentes avec la Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la poésie. Elle a reçu le Prix de la création lors de la finale À nos chansons pour son titre Pour toutes mes sœurs. En mars 2023, elle crée Niquer la fatalité, récit initiatique de la construction d'une jeune femme, dialogue et homage à Gisèle Halimi.

Collectif Marthe

Le Collectif Marthe est fondé en 2018 par les quatre comédiennes Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher et Itto Mehdaoui qui, à l'occasion de leur premier spectacle *Le Monde Renversé* sont aussi devenues metteuses en scène et autrices, chacune s'essayant à ces positions à tour de rôle. Le Collectif Marthe devient alors un lieu de formation mutuelle pour les personnes qui le composent, où elles s'exercent toujours, sans hiérarchie aucune, à aiguiser leurs

regards. Lorsque le Collectif Marthe s'est réuni pour la première fois sans même savoir qu'il était en gestation, c'était par la volonté des comédiennes, d'écrire leurs propres récits, leurs propres rôles, leurs propres règles du jeu.

Dès le début de leur travail, la question des féminismes est centrale. C'est pourquoi il leur importe d'inventer des formes inspirées d'ouvrages théoriques et de matériaux de recherches divers, plutôt que de mettre en scène des pièces de théâtre au sein desquelles elles ne se reconnaissent pas toujours. Les essais (philosophiques, historiques, sociologiques...) qui les intéressent sont souvent ceux qui s'efforcent de re-parcourir des histoires oubliées, tues, cachées, petites, insignifiantes. Elles ne s'affirment ni documentaristes, ni spécialistes mais plutôt « chercheuses » d'un théâtre qui interroge la façon dont la pensée traverse le corps. Il s'agit pour elles de ne pas trop se prendre au sérieux mais de tricoter une théâtralité singulière à partir de l'entrelacement du ressenti et de la théorie.

Elles ne craignent pas de dire que leurs spectacles vulgarisent; dans le sens où ils rendent accessibles des thèses complexes en les abordant, avec un certain souci de l'humour et du grotesque, du point de vue du sensible. Elles rêvent aussi le collectif comme un abri, un endroit où se tissent et se retissent les amitiés nouvelles et anciennes, un espace d'apprentissage toujours renouvelé et un moyen de résistance face à la marchandisation des corps et du vivant.

Le Collectif Marthe fait partie des premiers lauréats du Dispositif Cluster initié par Prémisses, Office de production artistique et solidaire pour la jeune création. Dans ce cadre, le collectif est accompagné en administration, production et diffusion par Prémisses durant trois ans. En 2019, Florence Verney rejoint le Collectif et en devient l'administratrice de production et de diffusion.

De 2017 à 2020, le Collectif Marthe est accueilli en résidence au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Depuis 2019, le Collectif Marthe est artiste associé au théâtre du Point du jour, au côté d'Angélique Clairand et Éric Massé.

En 2020, le Collectif Marthe fonde sa compagnie et s'implante à Saint-Étienne, ville où les quatre membres fondatrices se sont rencontrées, à l'école de la Comédie, entre 2011 et 2014.

Carole Thibaut

Autrice, metteuse en scène, comédienne, Carole Thibaut dirige depuis 2016 le théâtre des Îlets – Centre dramatique national de Montluçon – région Auvergne-Rhône-Alpes.

S'inspirant du monde contemporain, des rencontres avec les gens et les territoires sur lesquels elle travaille, elle tire un fil continu entre le réel et le

poétique, l'intime et le politique, et explore les formes les plus diverses d'écritures et de créations scéniques, alternant le théâtre épique, les pièces intimes, des performances, des installations numériques...

Artiste engagée, elle milite pour l'égalité des femmes et des hommes, elle a été membre fondatrice de HF Île-de-France ainsi que du Synavi où elle a milité pendant plusieurs années pour la défense des structures indépendantes de création avant de rejoindre le Syndéac. Elle a été de 2017 à 2019 vice-présidente de l'ACDN, association des centres dramatiques nationaux. Elle est régulièrement accueillie en résidences d'écriture à La Chartreuse – Villeneuve lez Avignon, a reçu le prix Jeune Talent SACD, le prix d'écriture de Guérande, le prix des Journées de Lyon des auteurs, des bourses du Centre National du Théâtre, d'Artcena, de Beaumarchais, du Centre National du Livre...), et est chevalière des Arts et Lettres et de l'ordre national du Mérite. Ses textes sont publiés chez Lansman éditeur ainsi qu'à L'école des Loisirs.

INTERVENANT-ES

Catherine Ailloud-Nicolas

Catherine Ailloud-Nicolas est universitaire, spécialiste de Marivaux et du théâtre du XVIIIe siècle et membre du laboratoire de recherche IHRIM de Lyon (Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités). En tant que dramaturge, elle a travaillé pour des spectacles de théâtre avec Eric Massé, Hervé Dartiguelongue, Johanny Bert et Laurent Brethome et pour des spectacles de danse avec Frédéric Cellé. Elle accompagne surtout

Richard Brunel pour de nombreux projets théâtraux et opératiques et a fait partie de son collectif artistique lorsqu'il dirigeait le Centre dramatique national Drôme-Ardèche de Valence. Parmi les spectacles de théâtre les plus récents qui témoignent de cette collaboration, Certaines n'avaient jamais vu la mer (Otsuka) au Festival d'Avignon 2018 et Otages (Bouraoui) en 2019. À l'Opéra de Lyon, Richard Brunel a confié à Catherine Ailloud-Nicolas le travail dramaturgique de nombreuses productions : Dans la colonie pénitentiaire (Glass) en 2010, L'Empereur d'Atlantis (Ullmann) en 2013, Le Cercle de craie (Zemlinsky) en 2018, Mélisande (d'après Debussy) la saison dernière et Zylan ne chantera plus (Soh) et Shirine (Escaich) cette saison.

Amélie Rouher

Amélie Rouher est professeure formatrice de lettres et théâtre, correspondante culturelle à la Comédie de Clermont, scène nationale et référente académique théâtre DAAC de Clermont-Ferrand. Elle publie régulièrement des dossiers pédagogiques à destination des publics enseignants. Elle est également chargée de cours au Conservatoire de Clermont Ferrand et au département Arts de la Scène à l'Université Clermont-Auvergne.

ACCÈS ET LIEU

Théâtre des Îlets,
Centre dramatique national de Montluçon
Direction Carole Thibaut
Espace Boris-Vian
27 rue des Faucheroux
03100 Montluçon

des lete)

CONTACTS

Personnels de l'Éducation Nationale :

contact@cdntdi.com | 04 70 03 86 18

Pour le PRÉAC Théâtre **Delphine Drevon**

Coordinatrice pour le PRÉAC Théâtre & arts de la scène en Auvergne-Rhône-Alpes <u>preac@tng-lyon.fr</u> | 04 72 53 15 18

Pour le Théâtre des Îlets
Hind Ziani
Chargée des relations publiques
h-ziani@cdntdi.com | 04 70 03 86 14 - 06 82 57 33 21

Pour l'académie de Clermont-Ferrand

Amélie Rouher

Professeure référent théâtre

amelie.rouher@ac-clermont.fr / ameleia@gmail.com | 06 80 88 37 57

www.preac-ara.fr/theatre

