

A person is lying down, partially obscured by long, flowing white fabric that creates a sense of movement and depth. The background is dark, making the white fabric stand out. The person's face is visible in profile, looking upwards.

HÉROÏNES

MISE EN SCENE ORNELLA AMANDA

COMPAGNIE ART & ACTE

THÉÂTRE VISUEL, OMBRES ET MARIONNETTES

LE SPECTACLE « HÉROÏNES »

A PARTIR DE 8 ANS -60 MINUTES-

Bateaux pirates, dragon, perroquet à paillette et fantômes, surgissent de livres gigantesques pour vous faire découvrir les aventures de 3 grandes guerrières : l'amazone Penthésilée, la pirate De Berry et la soldate Mulan. En invoquant certaines légendes, les personnages sortent des livres et apportent une autre vision à l'histoire. Une traversée épique animée par des jeux d'ombres, pop-up, origami et marionnettes. Le tout accompagné de vibrations de guitare électrique. Une épopée rock'n'roll pour défendre l'héroïsme au féminin!

DURÉE & FORMAT DU SPECTACLE « HÉROÏNES »

« HÉROÏNES » comprend 3 légendes, qui peuvent se jouer seules ou associées. Le projet se décline en une série d'épisodes, relatant la vie et le combat de grandes figures féminines, interprétées par un trio comédienne, musicien et marionnettes. Ces formes brèves de 20 à 25 minutes peuvent être présentées indépendamment les unes des autres, mais jouées ensemble elles constituent un spectacle unique et complet, sous un format long d'une heure. Il est possible de jouer les épisodes successivement ou à des moments distincts.

Le spectacle « HÉROÏNES », remet au goût du jour des grandes figures féminines et questionne la notion d'héroïsme ainsi que la place de la femme guerrière dans notre société.

PENTHÉSILÉE -EX AMAZONE-

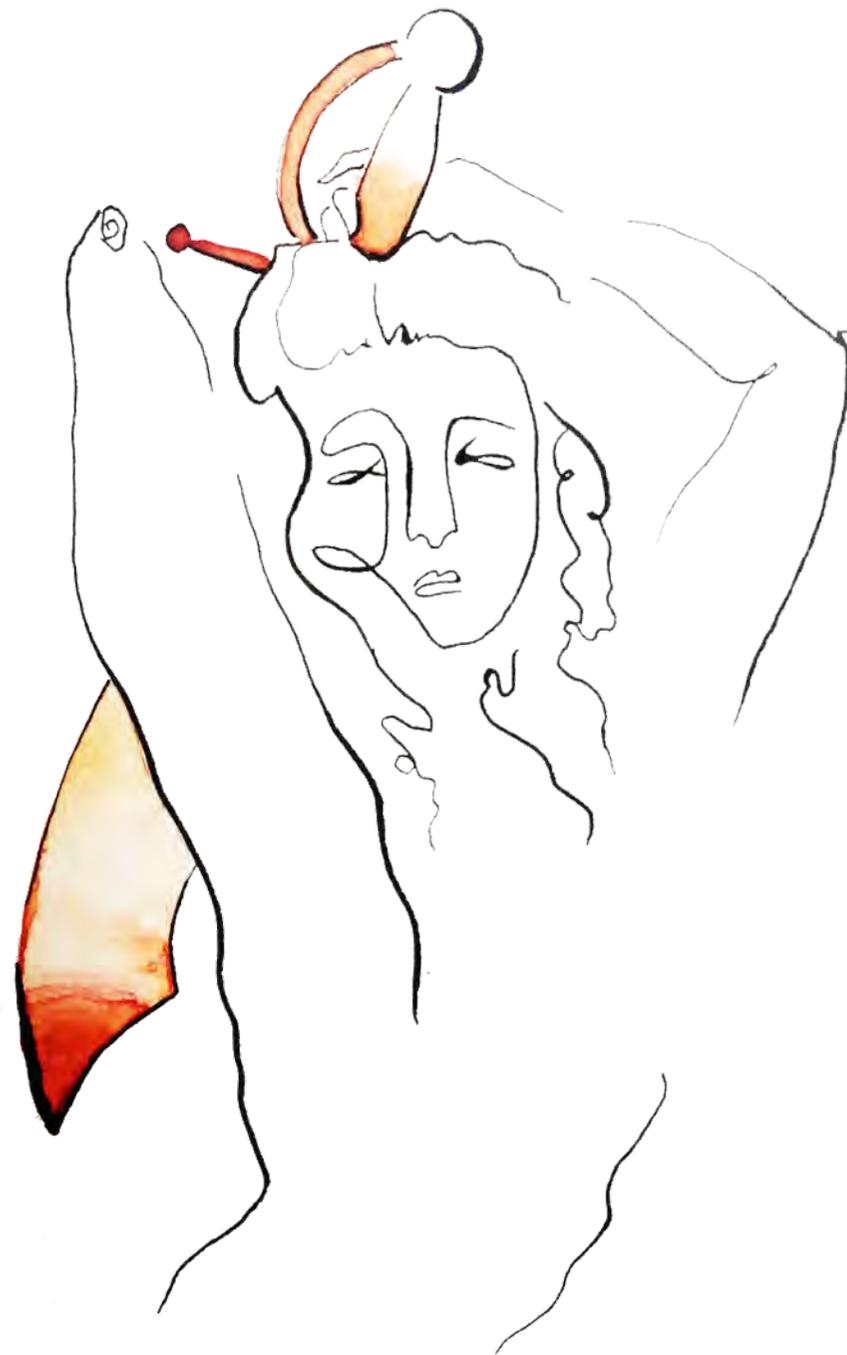
INSPIRÉ DE L'OEUVRE DE HEINRICH VON KLEIST ET DE QUINTUS DE SMYRNE

Théâtre de papier, marionnettes et musique en direct. 20 minutes.

On entend au loin le chant de guerre des amazones, comme une rumeur qui viendrait mettre un terme à la guerre de Troie...

Accompagnée par les pulsations de guimbarde et tambour, une comédienne tente de revivre le mythe de Penthésilée, reine et cheffe de guerre des Amazones. Une histoire épique et un combat sanguinaire entre Penthésilée et Achille. Toutefois les personnages surgissent des livres et interviennent dans l'histoire pour la réinventer sous le regard complice du spectateur. Le mythe réactualisé de Penthésilée révèle le conflit entre un sentiment individuel puissant et l'ordre social. Penthésilée doit faire un choix : vivre l'amour qu'elle porte pour son ennemi Achille OU faire régner la loi sacrée matriarcale qui la pousse à le tuer. Selon les versions, Penthésilée tue Achille ou est tuée par lui. Quelle sera la version de ce spectacle?... conflit mis en abîme par la double présence de l'acteur-marionnettiste.

« Dans son rêve, Penthésilée enlace la tête d'Achille de ses mains ensanglantées ! Mais gare ! Rêves et prophéties sont parfois trompeurs... » Extrait

D'AMOUR ET D'ÉCUME

INSPIRÉ DE LA VIE DE CHARLOTTE DE BERRY

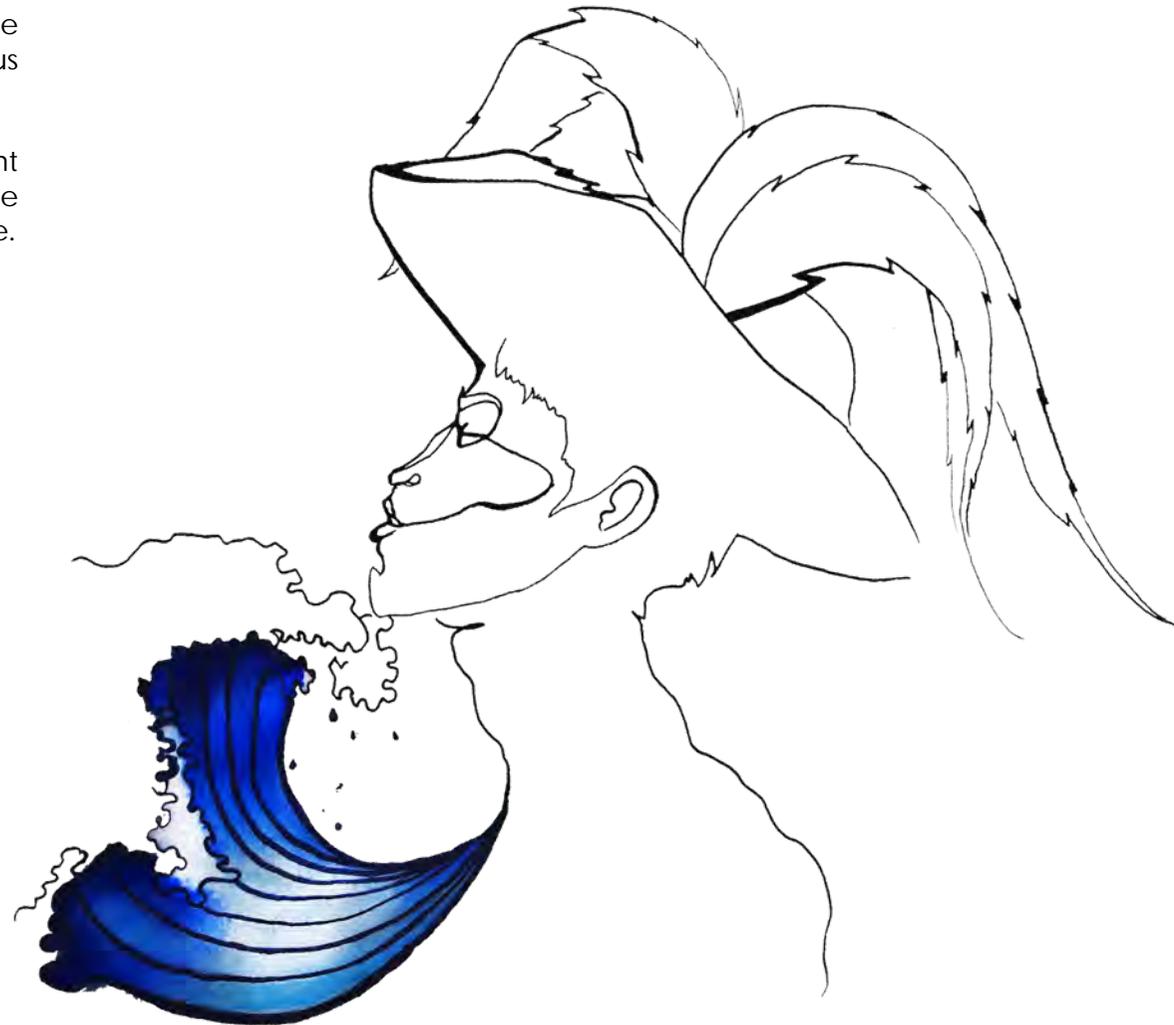
Théâtre visuel, ombres, marionnettes et musique en direct.
25minutes.

Un duo musicien et comédienne conte les secrets de l'âge d'or de la piraterie. Pop-up, origami, jeux d'ombres et fantasmagorie réinventent la légende de Charlotte de Berry. Et si l'un des plus grands pirates était une femme?

« D'amour et d'écume » hisse le pavillon noir des pirates en relatant la liberté de la femme sous le travestissement masculin. Une Pirate qui deviendra sanguinaire pour s'affirmer et construire sa Légende.

LA LÉGENDE - DESTINÉE PIRATE

On raconte bon nombre de légendes sur la piraterie: Le Hollandais volant, Barbe noire, Barbe rousse... Mais parle-t-on des femmes pirates? Il existait une tradition assez bien établie de femmes s'étant travesties pour faire fortune ou bien suivre leur amant en mer. Par exemple, Charlotte de Berry, née en Angleterre en 1636, suivit son mari dans la marine de guerre en s'habillant en homme -les femmes étant bannies à bord -. Après avoir été violée sur un vaisseau, elle mena une mutinerie contre le capitaine qui l'avait violentée, et lui trancha la tête avec un poignard. Elle devint alors capitaine pirate, son navire croisant la côte africaine pour capturer des bateaux chargés d'or. Sur scène, une comédienne et un musicien s'inspirent du récit aventureux de Charlotte de Berry et réinvente l'histoire pour traverser les différents aspects de la femme pirate. Ils confrontent l'utopie de la piraterie aux durs faits de la réalité : travestissement, abus de pouvoir, violence, vengeance.

HUA MULAN

INSPIRÉ DE LA BALLADE DE MULAN

Poème visuel en théâtre d'ombres, marionnettes et musique
20 minutes.

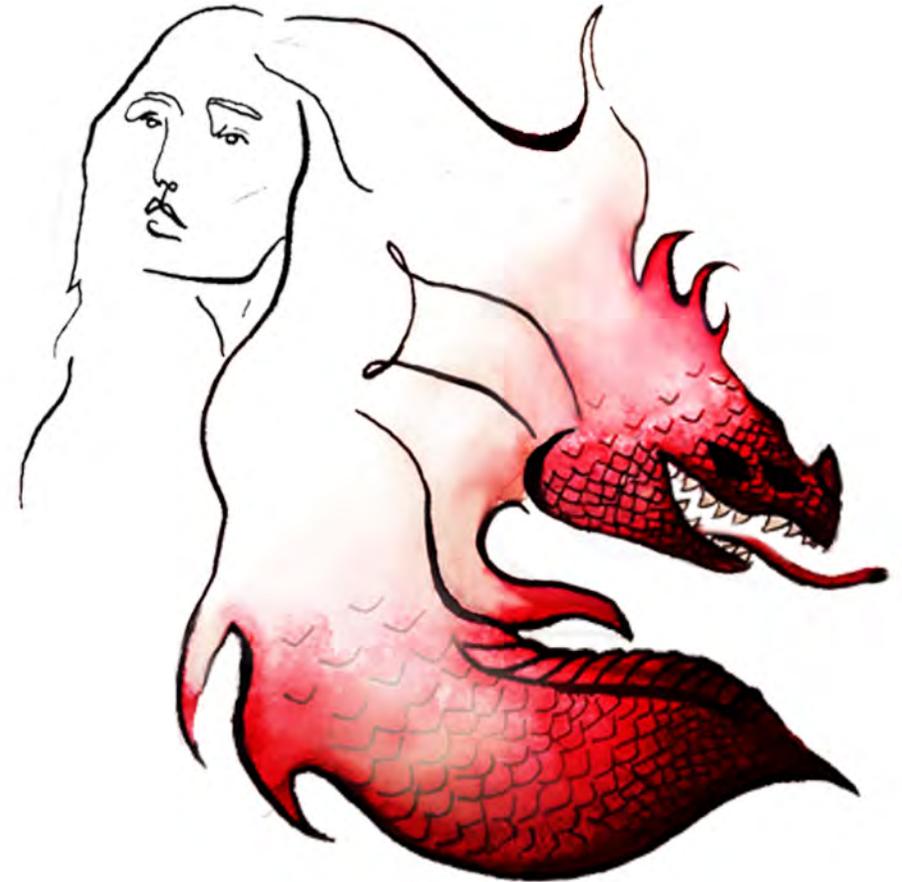
Dans ce 3ème volet du spectacle HÉROÏNES, Ornella Amanda s'inspire du poème chinois, « La ballade de Hua Mulan » pour nous faire découvrir sous un nouveau jour l'histoire de cette célèbre guerrière.

Insufflée par les films de sabre et les esprits du folklore asiatique, cette quête initiatique retrace l'errance de la chevalière par des jeux d'ombres, entremêlant encres et masques.

Musique et marionnettes spectrales dépeignent l'équilibre de la figure guerrière en un poème visuel

« On reconnaît le lièvre parce qu'il trébuche en courant,
On reconnaît sa compagne à ses yeux effarés ;
Mais quand ils trottent côte à côte,
Qui pourrait distinguer leur sexe ? »

La ballade de Hua Mulan - Traduction Stanislas Julien

NOTE D'INTENTION

Le projet propose, en convoquant des mythes et des légendes, de réfléchir à la trop grande absence de figures d'héroïnes dans nos mythologies culturelles. Pour aborder le spectacle HÉROÏNES, je me suis inspirée de plusieurs légendes et histoires du domaine populaire. C'est un voyage à travers différents récits où un duo (conteuse et musicien) invoque à chaque épisode une nouvelle figure féminine, permettant ainsi d'entrer dans un autre univers narratif et visuel.

Si j'ai pris comme outil de création les mythologies et les contes, c'est qu'ils s'appuient sur des éléments fondamentaux tels que l'oralité, le récit, la transmission et l'imaginaire. Ce travail est né de la volonté de faire découvrir de grands mythes et légendes et de redécouvrir sous un nouveau prisme, celui du héros féminin, ces récits qui font partie de notre inconscient collectif, de nos références communes. J'ai ressenti l'importance de transmettre ces histoires "en direct" à un public pour re-susciter l'écoute, de les raconter pour préserver la culture orale et contribuer à les garder accessibles et populaires. De plus, dans ce spectacle, les mythes et légendes ne sont pas seulement racontés, mais « incarnés » par une voix et un corps féminins.

J'ai souhaité faire entendre dans mon travail une parole de femme, à la fois comme sujet du récit et comme acte posé dans la société.

Nous sommes forgés par ces images du masculin et du féminin. Comment les équilibrer ? Quels choix ont des femmes confrontées aux problématiques des hommes dans les contes et légendes ? Comment la femme peut-elle devenir pirate et survivre à bord d'un navire, quand toute femme est interdite à bord ? Comment la plus grande reine des Amazones mène-t-elle la guerre en tombant sous le charme de son ennemi ? Comment la femme revient-elle à son instinct sauvage ? Comment et pourquoi Hua Mulan sauve-t-elle la Chine de la guerre ? Comment ces héroïnes accomplissent-elles leur destin entre sentiment individuel, pouvoir et devoir ? Ces histoires du passé surgissent sur scène dans le temps-présent, le temps-vivant, le temps du ressenti, pour bousculer images et clichés. C'est le moment de sortir des vieux tiroirs les histoires où les héroïnes ont une place et de leur donner, au moins le temps d'un spectacle, une vie en papier, en ombres, en marionnettes, pour changer les perceptions.

Ornella AMANDA

JEU, MARIONNETTE ET LANGAGE

Le jeu, les diverses formes du théâtre de marionnettes et le théâtre d'ombres proposent un théâtre contemporain, imagé et vivant; pour servir un propos de société.

L'utilisation des formes du théâtre de marionnettes est au centre du travail d'Ornella AMANDA, tout en considérant que le jeu d'acteur, la présence de la musique et la lumière sont des éléments tout aussi importants dans la communication de l'histoire. Lorsque ces différentes expressions se croisent, elles permettent de créer l'image et ouvrent à une narration multi-sensorielle. Le théâtre de marionnettes est une forme qui se réinvente constamment et qui traverse diverses disciplines artistiques afin que les matériaux choisis racontent une émotion, créent une présence: physique et sonore.

Le premier support esthétique de la création a été les livres et le papier. De ces matériaux ont dérivé différents type de marionnettes: figure en papier, pop-up, origami, ombres, muppet et marionnette-portée. Les marionnettes proposées sont souvent hybrides : un croisement entre une matière et l'humain. Par exemple une des marionnettes naît des jupons de la marionnettiste. La marionnettiste prête alors ses jambes à la marionnette et se confond à celle-ci. C'est une chose assez récurrente dans le spectacle, car il est important pour Ornella AMANDA que la manipulatrice-conteuse « incarne » à certains moments les personnages. Cette relation de double présence (acteur- manipulateur) permet une communication sur plusieurs niveaux simultanément. La marionnette permet de proposer des images assez fortes et tente une expression que nous ne pouvons pas toujours nommer, verbaliser mais qu'à l'inverse nous pouvons (re)sentir et comprendre. En cela elle est d'une immense richesse et porteuse d'expressions, d'interrogations.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie est épurée : des vieux livres entassés sur une table et deux grands paravents de 2 mètres chacun. Une toile de sol crée l'espace de jeu. A chaque épisode, un livre gigantesque contient une partie de la mise en scène. Des "livres" surgissent les marionnettes, le théâtre d'ombres, des accessoires qui content l'histoire et créent les images du spectacle.

La scénographie exploite l'univers du livre et du papier. A partir de ce support se déploie des marionnettes en papier, des pop-up, origami et des ombres. Le propos est que chaque histoire provient d'un livre. De celui-ci le récit et les images débordent sur scène et changent ainsi l'univers à chaque nouvelle légende. Ainsi dans "Penthésilée - Ex Amazone-", des marionnettes faites de papier naissent d'un grand livre et y retournent, apparaissant comme des pop-up. Dans « D'amour et d'écume » des ombres commencent sur les pages du livre puis s'échappent jusqu'à prendre tout l'espace scénique.

DANS
L'ATELIER
LES OBJETS
PRENNENT
VIE
...

CRÉATION LUMIÈRE

La création lumière renforce l'ambiance atmosphérique et mystérieuse de la musique d'Alexandre HORIOT. Elle accompagne avec justesse le jeu des marionnettes, le théâtre d'ombres en n'en dévoilant jamais trop. L'œil du spectateur est accompagné dans les différentes formes de narration et amène la comédienne à évoluer naturellement dans cette époque de piraterie.

CRÉATION SONORE

Dans ce spectacle, les mythes et légendes ne sont pas seulement racontés, mais joués en musique et « incarnés » par une voix et un corps féminin. La musique dialogue avec la comédienne, ses ombres et ses marionnettes, afin d'apporter une profondeur et une dimension presque organique au récit. Une histoire se comprend par les mots, mais aussi par une sensation, ou une ambiance. La musique contribue également à raconter et transmettre une émotion, une présence sonore. La musique crée une atmosphère au service des images pour immerger le spectateur dans un univers narratif et visuel.

Le théâtre vivant implique parfois de légères variations dans le jeu de la comédienne, la musique en direct permet au musicien de s'adapter constamment en s'octroyant une marge d'improvisation, ce qui donne une partition en perpétuelle mouvement et lui permet de conserver une certaine fraîcheur et vitalité.

Privilégiant l'ambiance, l'émotion et la texture sonore à la virtuosité harmonique, une partie des influences vont naturellement se diriger vers la musique minimaliste voire expérimentale (Philipp Glass, John Cage), l'ambient mélangeant musique classique et électronique (Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Max Richter), ou encore le drone (Barn Owl, Earth). Pour l'épisode "D'amour et d'écume", la bande originale à la fois hypnotisante et incisive de Neil Young du film Dead man a été une autre source d'inspiration majeure. Pour « Penthésilée », la folk tribale, la musique ethnique, le battement de la terre, l'animalité, nous ont inspiré et amené à utiliser le tambour chaman et la guimbarde pour accompagner la reine des amazones dans ses aventures épiques.

DISTRIBUTION

Mise en scène, interprétation, marionnettes : Ornella AMANDA

Assistante à la mise en scène : Charlène SEGOUIN

Musique originale : Alexandre HORIOT

Création lumière et Régisseur : Nicolas PRIGENT

Styliste et Illustratrice : Agathe LACHAUD

Plasticien-ne-s : Emma PARIS, Benjamin ROBERT- DEGUDE, Alexandre VARIN

Masques : Luc LAPORTE

Ecriture collective : Ornella AMANDA, Paloma PETESCH, Alexis TSARIS

Regard extérieur : Pascale Goubert

Production: le TE'S Théâtre Eurydice et ART & ACTE

Co-production : Théâtre Jean Arp

Partenaires : Théâtre Le Scarabée (La Verrière), Maison de la Musique et de la Danse (La Verrière), Clastic Théâtre (Clichy), La Générale (Paris), Cie SIC

Un remerciement tout particulier à François Lazaro, Alexis Daire et Sandrine Bila

BIOGRAPHIES

ORNELLA DE SOUSA // PSEUDO ORNELLA AMANDA

METTEURE EN SCÈNE ET ACTRICE-MARIONNETTISTE

Metteuse en scène, actrice et marionnettiste, Ornella Amanda a suivi diverses formations d'art dramatique et de danse. Elle débute sa carrière en tant que comédienne dans une comédie-musicale. Parallèlement elle multiplie les tournages, à l'exemple de téléfilms, de clips musicaux ou encore de courts-métrages. Riche de ses différentes approches, elle devient intervenante de théâtre dans plusieurs secteurs (scolaire, handicap et senior). En 2016, elle s'intéresse à la relation de la marionnette dans le secteur handicap. Elle se forme au Théâtre aux mains nues, puis au Conservatoire Henri Dutilleux (DET Marionnettes et théâtre d'objets) où elle enseigne par la suite.

Elle fonde en 2020 la Cie ART & ACTE THEATRE.

Au sein du Théâtre Eurydice, elle a créé son premier spectacle HEROÏNES.

Son travail offre un langage théâtral hybride, développant un univers visuel et narratif par le biais de la marionnette, l'ombre et la musique en direct. Elle se passionne pour les relations en mouvement entre corps animés et corps inanimés. Son travail s'intéresse de près au langage du geste où la présence se crée. Elle s'interroge sur les liens chorégraphiques entre les danseurs ET ceux qui pourraient être créés entre un marionnettiste et ses créatures plastiques. En 2020, elle rejoint la compagnie C.A.R.G.O.

« Ornella Amanda est une artiste clairvoyante qui dépasse la simple séduction d'un travail bien fait pour s'attaquer à un fait de société, sans tomber dans des stéréotypes. Elle nous livre une vraie parole de femme enthousiaste où la marionnette ne se montre pas pour elle mais se met au service d'un propos de société. » F.Lazaro, Théâtre Clastic

BIOGRAPHIES

ALEXANDRE HORIOT - MUSICIEN

Alexandre Horiot a longtemps pratiqué un numéro de funambule en se maintenant en équilibre entre les arts et les sciences.

A la fin de ses études d'ingénieur mêlant informatique et image, il fait un master de cinéma en double cursus. Puis il plonge à pieds joints dans le théâtre visuel en mettant en pratique ses compétences de musiciens sur le spectacle HÉROÏNES. Depuis la découverte de cet univers et sa fascination pour cette forme d'alchimie artistique, il décide de fixer sa corde de funambule à sa guitare afin que sa vibration entre en réaction avec le travail d'Ornella Amanda, jusqu'au point d'équilibre.

CHARLÈNE SÉGOUIN - ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Pendant dix-sept ans, Charlène se forme en tant que comédienne auprès de Christophe Brocheret. Après une licence d'Études Théâtrales parcours cinéma à la Sorbonne Nouvelle, elle suit un Cycle 3 à l'EDT91 où elle découvre le théâtre d'objet et approfondit un intérêt pour la danse.

En 2019, elle obtient un DET au CRD de Clamart en Cycle d'orientation professionnelle d'art dramatique. Charlène fonde par la suite la Compagnie Artère Brûle avec qui elle monte *Le 20 Novembre* de Lars Norén et interprète la Vierge Folle dans *Confins du Monde*, adaptation d'*Une saison en Enfer* de Rimbaud. En 2020, elle est interprète et assistante dramaturge sur la pièce chorégraphique *Traces de Murs Temps de chien* de la compagnie C.A.R.G.O. Elle travaille également auprès de la metteuse en scène et marionnettiste Ornella Amanda en tant qu'assistante à la mise en scène du spectacle HÉROÏNES.

FICHE TECHNIQUE

FAÇONNER LE RÊVE”

En 2019, lors de sa sortie d'étude au conservatoire Henri Dutilleux, (Clamart) Ornella Amanda a été repérée et soutenue par le Théâtre Jean Arp et le Théâtre Eurydice avec son projet de fin d'étude [H]EROS HEROINES (à l'origine ne comprenant qu'un seul épisode « Penthésilée » sur les figures féminines héroïques). Aujourd'hui le projet veut s'achever avec 3 épisodes.

Le Théâtre Eurydice a pris sous son aile Ornella Amanda et est producteur de son projet.

ART & ACTE est une compagnie fondée par Joanna Houry et Ornella Amanda.

Le travail de la compagnie offre un langage théâtral hybride, développant un univers visuel et narratif par le biais de la marionnette, l'ombre, la musique live et le cinéma.

La compagnie est composée de différentes personnalités, mêlant divers savoir-faire qui se rencontrent sur scène (et derrière la caméra) pour créer ensemble l'animation et le vivant. L'objectif de Art & Acte visent à désaxer nos regards sur une autre perception de l'univers, de l'évènement, de soi pour ouvrir sur le temps du ressenti.

SITE

<https://arteacte.wixsite.com/art-acte>

FILMS ANIMATIONS

<https://www.youtube.com/watch?v=8I4o5jz5NWy&t>

<https://www.youtube.com/watch?v=UGEDJIULKZI&t>

SOUTIENS ET PARTENAIRES

COSTUME MULAN

