

" UNE ÉPOPÉE ROCK'N'ROLL
POUR DÉFENDRE L'HÉROÏSME AU FÉMININ ! "

HÉROÏNES

UN SPECTACLE DE ORNELLA AMANDA

“ 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.”

SYNOPSIS

EST LA SUCCESSION DE TROIS LÉGENDES QUI RELATENT LA VIE DE TROIS HÉROÏNES SINGULIÈRES. LEUR SEUL POINT COMMUN ? LE COMBAT MENÉ POUR GAGNER LE PRIX DE LEUR LIBERTÉ.

Penthésilée, Charlotte de berry et Mulan

Trois légendes qui évoquent l'héroïsme au féminin.

Bateaux pirates, dragon, perroquet à paillettes 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 et marionnettes. Le tout accompagné de vibrations de guitare électrique.

Une épopée onirique et créative pour défendre l'héroïsme au féminin !

La marionnette et la double présence de l'acteur-marionnettiste sont au cœur du travail et prennent différentes formes plastiques et esthétiques pour créer le geste de la manipulation et servir l'histoire.

EQUIPE ARTISTIQUE ET PARTENAIRES

DISTRIBUTION

Mise en scène, interprétation, marionnettes : Ornella AMANDA

Assistante à la mise en scène : Charlène SEGOUIN

Musiciens : Thodoris PISTIOLAS

Création lumière et régisseur en alternance : Nicolas PRIGENT, Léo LEQUESNE

Styliste et Illustratrice : Agathe LACHAUD

Plasticien-ne- : Emma PARIS, Alexandre Varin

Masques : Luc LAPORTE

Regards extérieurs : Pascale Goubert et Luc Laporte

Une idée originale et un texte de Ornella AMANDA avec la complicité de Alexis TSAGRIS, Paloma PETESCH

©Illustration Agathe Lachaud

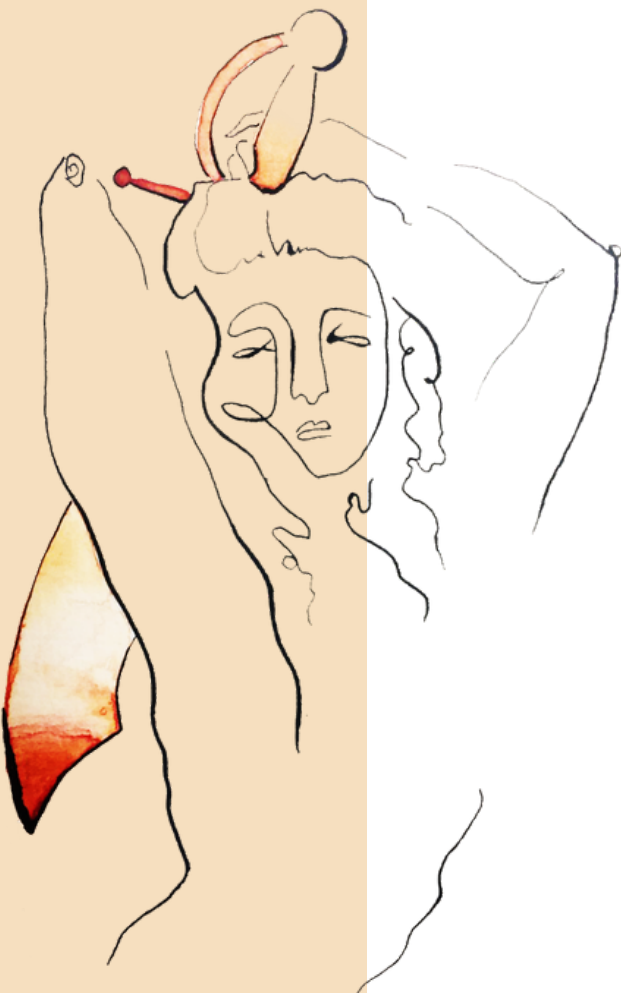
SOUTIENS

PRODUCTION - Théâtre Eurydice (Plaisir) et ART & ACTE

COPRODUCTION - Théâtre Jean ARP (Clamart)

PARTENAIRES - Théâtre Le Scarabée (78), MMD (La Verrière), Actisce - Forum des Halles Paris, La Générale (Paris) - Cie SIC (Tours)

REMERCIEMENTS - François Lazaro (Clastic Théâtre), Studios Cascabelle, Cinemès, Alexis Daire (P.A Production), Sandrine Bila, Benjamin Robert-Degude, Oriane Mino, Richard Leteurtre et Alexandre Horiot.

L'INSPIRATION

NOUS ÉVOLUONS ET LES MYTHES ET LÉGENDES AUSSI...

LE SPECTACLE "HEROÏNES" 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 RESENTI 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 RESENTI, 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

RÉÉCRIVONS L'HISTOIRE(S)

L'ECRITURE DU SPECTACLE

ET LES THÈMES QU'IL ABORDE...

Chaque création d'Ornella AMANDA, naît d'un besoin de se questionner et de réfléchir sur des sujets de société. Dans le spectacle HEROÏNES, Ornella questionne la notion d'héroïsme et s'interroge sur la place de la femme et son évolution dans nos mythologies culturelles.

Comment faire évoluer son image et réécrire les Histoires ? Les Héroïnes sont-elles égales aux Héros dans nos mythologies culturelle? Qu'est-ce que l'héroïsme? Et qu'est-ce qui rend héroïques?

C'est à travers le jeu d'ombre, le pop up et la marionnette, que naît le théâtre de papier. Les personnages surgissent de livres gigantesques pour se raconter et réinventer leur Histoire.

EN CATÉGORISANT LE FÉMININ DU MASCULIN,
L'HUMANITÉ NOUS SEMBLE PLUS ACCESSIBLE...

MAIS LES CONTES NOUS RAPPELLENT QU'ELLE EST
BIEN PLUS COMPLEXE QUE L'ON N'OSE Y CROIRE.

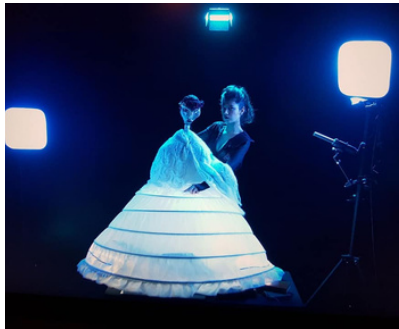

De par son parcours d'actrice, avant même d'être marionnettiste, le jeu d'acteur est au centre de la mise en scène d'Ornella AMANDA. Dans ce spectacle jeux de lumières et marionnettes permettent de déployer tout un imaginaire autour du livre, du papier. Pop-up, jeu d'ombre, marionnette en papiers surgissent sur scène pour conter monts et merveilles et surtout leur combat entre les lignes.

L'écriture d'un spectacle (*texte, jeu, marionnette, costume, scénographie, décor, lumière*) se construisent en rapport avec le sujet traité. Chaque projet a son univers visuel propre. La marionnette, le jeu d'ombre et le théâtre d'objets étant des outils d'imaginaire, ils apportent de la poésie et de la légèreté à des thématiques profondes et sociétales. Ils créent une distance par le fait que ce sont des objets, et un rapprochement, une identification par la vie qui leurs est insufflée.

La *marionnette-portée* et la double présence de l'acteur-marionnettiste sont au cœur du travail de Ornella AMANDA. La marionnette dialogue avec la comédienne-marionnettiste. La comédienne-marionnettiste prête sa voix et son corps aux marionnettes, pour les animer, jusqu'à parfois se confondre.

PENTHÉSILÉE
Marionnette-portée

LE PERROQUET
Muppet

MULAN
Marionnette-portée

Pop Up
PENTHÉSILÉE

Marionnette-portée
L'EMPEREUR

Muppet
VEXORIS, un barbare
qui a exterminé le peuple Scythe

LES MARIONNETTES

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 (res)sentir et comprendre. En cela elle est d'une immense richesse et porteuse d'expressions, d'interrogations.

ATELIERS AUTOUR DU SPECTACLE

“Chacun peut comprendre et ressentir le spectacle à sa manière. Il y a autant de versions du spectacle qu’il y a de spectateurs pour le vivre”

C’est pourquoi à l’issue de chaque représentation, ART & ACTE propose des **“BORDS PLATEAUX”** (rencontre et échange entre les artistes et le public), de préférence avec l’encadrement des enseignants, pour parler du spectacle, montrer les marionnettes ou encore questionner nos métiers.

- **MARIONNETTE ORIGAMI - 1H**

On vous propose de créer une marionnette en papier sur la base des pliages en origami. Ateliers scolaire, parents-enfants.

- **THÉÂTRE D'OMBRE**

On vous propose de créer une figurine d’ombre et d’aborder les bases de la manipulation du théâtre d’ombre.

- **Contenu** : Confection d’une figurine d’ombre par participant et manipulation, pour découvrir le jeu d’ombre et les jeux de lumières

- **Durée 1h30**

- **Public** : primaire, collège, lycée, adultes, médico-social, Ehpad, parents-enfants

2 intervenants à partir de 13 participants

1 intervenant pour 12 participants max

- **INITIATION À LA MARIONNETTE**

L’artiste propose de découvrir et se familiariser aux divers types de marionnettes (muppet, portée, marionne-sac, marionnette à tige, gaine etc). Les participants en apprennent la grammaire de base, puis quelques subtilités d’expression. Selon le temps restant et le niveau, l’atelier pourra aborder la problématique de la manipulation à chorale (à *plusieurs*) et de la grande écoute de l’autre qu’elle demande.

- **Durée 1h30 ou 2h**

- **Public** : primaire, collège, lycée, adultes, médico-social, Ehpad, parents-enfants

A DECOUVRIR

Après ou avant le spectacle

LIVRES et BD

A partir du collège -

- **La ligue des super féministes**, Mirion malle
- **Peau d'homme**, Hubert et Zanzim
- **Et à la fin ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées**, Lou Lubie
- **La mythologie**, Edith hamilton, édition Marabout
- **Femmes vie liberté**, sous la direction de Marjane Satrapi

Pour les moins de 11 ans -

- **Histoires du soir pour filles rebelles**, Elena Favilli et Francesca Cavallo, édition Les Arènes

Pour découvrir des Héroïnes à travers l'histoire de l'art -

- **HÉROÏNES**, de Cléopâtre à Wonder Woman, Alix Paré, édition Ça c'est l'art

FEMMES PIRATES

- **Femmes pirates**, Marie-Eve Stenuit, éditions du trésor

LES AMAZONES

- **Quintus de Smyrne**, La fin de l'Iliade - I - Penthésilée
- **Penthésilée**, Henrich Von Kleist, Actes sud, (Pièce de théâtre)
- **L'Illiade**

MULAN

Une des versions originelles du poème

- **Anthologie de la littérature chinoise classique**, *La ballade de Mulan*, Traduction J.Pimpaneau

AVEC LES ÉLÈVES

PODCASTS

Les podcasts que nous trouvons inspirants et qui alimente le spectacle "HEROÏNES"

- **"La reine des pirates", Arte**
=> Version enfant

https://www.arterradio.com/serie/la_reine_des_pirates/2400

- **La dernière nuit d'Anne Bonny**
=> Version adulte

https://www.arterradio.com/serie/la_derniere_nuit_d_anne_bonny/2393

- **Autres femmes pirates : "Ching Shih, la plus puissante des pirates"**

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/ching-shih-la-plus-puissante-pirate-de-tous-les-temps-4237753>

- **Les amazones ont-elles existé?**

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/les-amazones-ont-elles-existe-6141386>

ART & ACTE

Art & Acte est une compagnie de théâtre qui produit les spectacles de 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 et la musique live. La marionnette à taille humaine, et la relation entre l'acteur et la marionnette sont au cœur du travail de Ornella AMANDA.

Art & Acte s'intéresse également à l'animation vidéo. La Cie s'associe à des réalisateurs, mettant en scène la marionnette à l'écran!

La compagnie regroupe différentes personnalités, mêlant divers savoir-faire qui se rencontrent sur scène et derrière la caméra pour créer ensemble l'animation et le vivant. Les recherches 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 et faire d'un spectacle une expérience.

"MANIPULER LE RÉEL
FAÇONNER LE RÊVE"

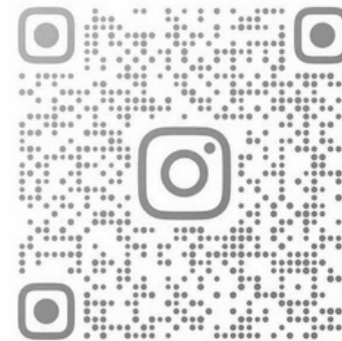
RESTONS EN CONTACT -

N'hésitez pas à nous écrire et donnez-nous de vos nouvelles après le spectacle.
Nos seront ravies de vous lire!

Spectacle

Théâtre visuel

Marionnette

@ART_ACTE

CONTACT

Site	https://arteacte.wixsite.com/arteacte
E-mail	art.acte.theatre@gmail.com
Phone	06.69.05.48.67
Website	https://ornellaamanda.com
Chaîne youtube	ART & ACTE - @artacte8901
Address	25 Rue martin Levasseur, 93400 Saint-Ouen

TRAILERS SPECTACLE

Penthésilée : <https://www.youtube.com/watch?v=CS0ybHk3AK8>

Charlotte de Berry : <https://www.youtube.com/watch?v=PwEdTojtilQ>

Mulan : <https://www.youtube.com/watch?v=-fnGqDQtaCs>

FILM ANIMATION -

<https://www.youtube.com/watch?v=8l4o5jz5NwY>