

DOSSIER DE
DIFFUSION :

À LA LUMIÈRE DES FLAMMES

*Un conte jeune public
à partir de 6 ans*

Mise en scène et scénographie :
Pauline Dragon

Costumes :
Frédéric Morel

Avec :
Maéva Napen
Karl Philippe

Un projet de la compagnie : *Orage Amer*
78 Avenue de Suffren / 75015 Paris
Contact : Pauline Dragon 06.78.86.39.85
orage.amer@gmail.com

En coproduction avec :
Théâtre d'Art au Cœur de l'Aquitaine

Sorcière ! ou Guérisseuse ?

Un conte moderne à la croisée des arts.

RÉSUMÉ

Dans ce conte contemporain, nous traversons les mers et nous arrivons alors sur l'île de la Barbade pour suivre le destin de Tituba. Guérisseuse et herboriste, celle-ci rencontre une jeune princesse terrifiée à l'idée de grandir, qui ne résiste à aucune occasion de défier l'autorité. Tituba va guider la souveraine sur le chemin de l'âge adulte. Mais on est jaloux de son succès, on voit d'un mauvais œil l'arrivée dans le pays de cette étrangère ...

Le théâtre se mêle à la marionnette et le jeu, aux arts plastiques. Les comédiens transforment l'espace scénique au fur et à mesure de la représentation ; ils peignent sur le sol des formes abstraites, d'où surgissent l'univers mental de l'enfance. Une galerie de personnages drôles, tendres, sensibles surgissent devant nous pour aborder l'importante question du rapport à l'autre, aux préjugés, aux discriminations.

Éclairer le présent : Les vertus pédagogiques du conte

LE PROJET

C'est à la lumière des flammes que l'on contait jadis des histoires qui faisaient mourir de rire ou de peur. Tous rassemblés autour du foyer, les récits se transmettaient de bouche à oreille. Nous avons créé notre conte dans le cadre du programme **Création en Cours** des Ateliers Médicis - Ministère de la Culture en lien avec une enseignante de l'éducation nationale. Nous nous sommes notamment inspiré de l'œuvre de Maryse Condé : *Moi, Tituba Socière noire de Salem*. Notre conte abordant des thématiques riches : la peur de grandir, l'acceptation de l'autre, les questions de genre et de tolérance ; nous avons voulu être au plus proche du regard qu'ils portent sur le monde. Afin de pouvoir aller à la rencontre du plus grand nombre, ce spectacle s'adapte à tous types d'espace et peut être représenté aussi bien dans les écoles, les bibliothèques, en plein air que dans les théâtres.

VIDÉO

<https://vimeo.com/669886359>

Les enjeux du projet :

- Éveiller à l'art contemporain
- Enrichir le vocabulaire et initier à la littérature
- Développer l'imaginaire
- Sensibiliser à l'écologie et au respect de la nature
- Déconstruire les stéréotypes de genre
- Favoriser le vivre ensemble, le respect et la tolérance

NOTE D'INTENTION

Poésie, jeu linguistique et imagination : **Que nous apprenent les contes aujourd'hui ?**

Parler de sorcières, c'est évoquer pêle-mêle : chapeau pointu, balai volant, abracadabra et petite vieille au nez crochu. Cependant derrière l'image consacrée, il y a une réalité : les procès en sorcellerie. Parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles sont libres ou savantes, les sorcières transgressent les normes en ayant leur propre système de valeurs. En prenant des sorcières pour personnages principaux du spectacle, je reviens à l'origine du mythe et aux sources de notre imaginaire. Comment rendre justice ces femmes hors-normes et créer **une figure singulière de sorcière positive, porteuse d'espoir, modèle de liberté, de tolérance et d'émancipation** ? Le spectacle invite les enfants à accepter la différence et à faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance.

Le conte constitue un premier éveil au regard poétique, car il invente son propre langage, par des devinette, comparaison et d'infinis jeux de sonorités que nous avons intégré à notre écriture. *À la lumière des Flammes* explore un vocabulaire et des syntaxes riches dont les sonorités entre en interaction avec la musique. Les mots acquièrent un pouvoir magique et rituel pendant la représentation théâtrale. Ce spectacle a pour but de créer un premier lien entre la littérature et les enfants. Il enrichit leur vocabulaire, leur imaginaire et les encourage à développer un mode d'expression plus complexe, puisque le conte réinvente le langage par l'oralité et le plaisir de l'écoute ; il ouvre sur un monde de symboles.

La sorcellerie : Une nature sauvage !

«Cueillez du houx à la nuit tombée et faites-le brûler dans un grand feu, au centre d'un cercle de sel, un soir de pleine lune !» Les rituels magiques des sorcières s'appuient sur les éléments, les plantes et les saisons; leur puissance provient de l'observation de la nature et de son écoute attentive. Loin de chercher à domestiquer et à transformer la nature, la sorcellerie nous invite à repenser le regard qu'on porte sur elle. Elle questionne nos représentations symboliques de la nature, la célèbre pour sa richesse et développe notre capacité d'empathie à son égard. **L'écologie** n'est pas ici abordée par le spectre de la catastrophe climatique mais encourage à **respecter et à protéger l'environnement** en enrichissant notre rapport symbolique à la nature.

Dépasser nos angoisses ? L'enseignement des contes.

Depuis toujours, les contes questionnent les interdits sociaux et moraux. Ils interrogent notre capacité à **vivre ensemble**, à tisser des liens avec autrui. Ils nous invitent à penser le rapport entre notre être profond et l'autre, en ayant recours à des schémas, des stéréotypes. Grâce à une langue singulière chargée de symboles et de métaphores, le conte instaure une distance, décale les situations afin de les rendre plus accessibles. Il donne des formes concrètes à nos inquiétudes, **met en images nos angoisses** afin de mieux les dépasser. La complexité de l'être se met en scène sans psychologisme. Chacun se projette dans la fiction et la fait raisonner en lui. Le conte nous invite donc à sortir de nous-mêmes et développe notre **empathie**. La racontée constitue un rite social fédérateur.

À la recherche du merveilleux ... Quand théâtre, peintures et sculptures s'entremêlent.

Les comédiens tour à tour conteurs et personnages nous transportent dans la vie de Tituba. Un aller-retour s'opère entre le récit et l'incarnation. Ils prennent à leur charge une alternance de points de vues entre les personnages et le narrateur. Pour nous transporter sur l'île de la Barbade, les comédiens activent par la parole et la gestuelle des objets chinés ou créés pour le spectacle : mains en porcelaine, mannequin, flacon et bouteilles en verre, papiers... Ces objets suggèrent l'étrangeté et sont détournés de leur fonction première. Ils invitent l'enfant à se créer d'autres représentations et images de l'univers des contes. Progressivement en effet, **les objets prennent vie**, s'animent, évoluent dans l'espace et deviennent eux-mêmes des personnages.

L'univers du conte merveilleux mène à de multiples perspectives de recherches plastique. Comment par la parole et une économie de mouvement, faire exister dans l'esprit des spectateurs les situations, les personnages et l'univers du récit ? **Les costumes** sont pensés comme un élément fort de la mise en scène. Ils prennent la forme de multiples éléments : des manches, des fraises, des plastrons, ect... qui se superposent et se combinent. Nous reprenons des éléments traditionnels des costumes de l'époque Renaissance, tout en les réinterprétant pour y introduire un **décalage** : par l'usage de matériaux non conventionnels ou par un travail de matiérage, de couleurs et de textures. Les costumes permettent aux comédiens de modifier leur apparence corporelle, en jouant sur les proportions et les volumes de leur corps. La manipulation de ces accessoires textiles est incorporée à la mise en scène et est intégrée à la dramaturgie.

Pauline Dragon

Metteuse En Scène / Plasticienne

Pauline Dragon est plasticienne et metteuse en scène. Après une hypokhâgne-khâgne, elle valide une licence en Arts du Spectacle à l'université Paris X et à la Goethe Universität de Francfort. Elle intègre en 2014 l'ENSAD en scénographie et découvre la sculpture et la céramique. Cela lui ouvre de nouvelles perspectives mêlant arts plastiques et théâtre. Elle effectue un échange à l'Académie of Performing Art : DAMU de Prague et étudie la marionnette. En parallèle, elle se forme comme comédienne au Théâtre des Quartiers d'Ivry puis au conservatoire du XVème à Paris. Depuis dix ans, elle met en scène des spectacles avec des enfants et adolescents dans le cadre du programme *Théâtre en Herbe* du Théâtre d'Art au Cœur de l'Aquitaine sur la Dordogne. Elle choisit ou écrit des textes sur les thématiques de la famille, l'identité, la sexualité, le deuil.

Sa pratique de metteuse en scène se nourrit de sa formation littéraire, de son expérience de scénographe et de comédienne. Elle puise son inspiration dans les arts plastiques: la sculpture, l'architecture et les sciences humaines : la philosophie, la sociologie, l'Histoire. Elle travaille principalement sur des sujets d'actualité interrogeant

l'organisation de notre société et la place de l'individu dans le collectif. Comment mettre en lumière les mécanismes d'exclusions socio-économiques ? Avec le Théâtre d'Art au Cœur de l'Aquitaine et en partenariat avec la Schauspielschule de Kassel, elle a créé cinq spectacles franco-allemands bilingues joués en France et en Allemagne. *Le Dragon d'Or* de Roland Schimmelpfennig traitait de la question de l'identité culturelle dans le contexte mondialisé des villes occidentales. *Vie et Mort de Marilyn Monroe* de Gerlind Reinshagen interrogeait la représentation du genre féminin dans les médias. Elle a exploré les mécanismes de spéculations financières avec la pièce *Le Système de Ponzi* de David Lescot. Elle aborde les différentes discriminations de genre dans le monde professionnel à partir de l'œuvre de Elfriede Jelinek : *Ce qui arriva après le départ de Nora*. Sa dernière création *Lili Marleen* d'après Rainer Werner Fassbinder questionne la responsabilité politique de l'artiste et l'utilisation du corps des femmes dans la propagande de guerre. Dans le cadre de ces créations franco-allemandes, elle développe une recherche esthétique autour du bilinguisme en scène. Comment juxtaposer la sonorité des langues, jouer sur les rythmes et les cadences ? Avec plus de treize artistes dramatiques en scène, ces spectacles se construisent autour d'un rapport collectif au jeu et d'une approche chorale.

Parallèlement, elle explore la porosité entre performance, sculpture et théâtre. En 2020, elle réalise une résidence artistique de deux mois à la *Casa de Velásquez* Madrid, explorant le recueil de poèmes *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* de Federico García Lorca. Ces œuvres sont exposées en 2021 dans le cadre de l'exposition Casa&Co à Madrid. Elle poursuit ce travail de recherche lors d'une résidence Création en Cours des Ateliers Médicis et crée le spectacle *À la Lumière des Flammes*, un conte contemporain explorant la figure de la sorcière par la peinture, le théâtre d'objets et la marionnette. Elle développe alors une méthodologie de création en lien avec la transmission auprès des publics. En 2023, elle met en scène *La Commission Centrale de l'Enfance* de David Lescot dans le cadre du programme Été Culturel de la DRAC Nouvelle Aquitaine.

Comédien

Karl
Philippe

Karl commence sa formation professionnelle au Cours Simon et entre en 2013 à l'École Artefact. En 2016 et 2017 il joue Tybalt dans *Roméo et Juliette* de William Shakespeare mis en scène par Marion Conejero, de la Compagnie des Chiens Andaloux, au théâtre de Menilmontant et au festival Togaether. Il intègre la compagnie TACA pour deux projets franco-allemands en 2017 et 2018 : *Plus Jamais la Paix* de Ernst Toller et *Une Femme Nommée Médée* une réécriture d'après Sénèque, mis en scène par Pauline Dragon. Après s'être formé au cinéma avec Jack Waltzer, il joue également dans des films et séries : *Le Redoutable* de Michel Hazanavicius, *Madame Claude* de Sylvie Verheyde. En 2020, il intègre l'atelier préparatoire de Joël Pommerat en vue de l'adaptation de son spectacle *Ça ira, fin de Louis* au cinéma. En 2021 Il participe en tant que comédien plusieurs création de l'Opéra de Paris : *Oedipe* mise en scène par Wajdi Mouawad, *Lohegrin* mise en scène par Kirill Serebrenikov. En 2024, il joue dans *Renacimiento* de la compagnie espagnol la Tristura au CDN de la Comédie de Reims puis au Théâtre de la Ville dans *Bérénice* de Roméo Castellucci.

Comédienne

Née à Liège en Belgique, Maéva découvre le théâtre à treize ans par le biais de l'improvisation. Elle intègre une compagnie intergénérationnelle avec laquelle elle monte deux créations : *Censé explosé* et *Ombres tutélaires*, jouées dans une tournée en Wallonie. Ensuite, elle rejoint la Compagnie liégeoise Zéron Tropa et joue des créations ainsi que des pièces telles que *Lux in Tenebris* de Bertolt Brecht, *Un conte peut en cacher un autre* de Roald Dahl. En 2013, elle décide d'aller à Paris pour intégrer le Conservatoire Charles Munch (XIe). En 2014, elle joue dans *Mon ami* de Gilles Granouillet. En 2016, elle joue Viv dans *Numéro d'équilibre* d'Edward Bond et en 2017, elle interprète Carole dans *Sallinger* de Bernard Marie Koltès mis en scène par Marc Granier. En 2021 Elle joue dans *Un Caprice* d'Alfred de Musset mise en scène par Luce Glorieux. Elle se forme en parallèle au doublage. En 2020 elle est la voix principale de *Maalbeek* de Ismaël Joffroy Chandoutis - César du meilleur court métrage documentaire 2021.

Maéva
Napen

CALENDRIER

À VENIR

- Les samedis à 16h30 et les dimanches à 15h du 14 septembre au 10 novembre 2024
au Théâtre de la Manufacture des Abbesses - 7 rue Véron 75018 Paris
- 31 octobre et 1er novembre 2024 au Théâtre des 3 T - 14 allée Saint-Just, 93210 Saint-Denis

PASSÉES

- 25 Juin 2024 - Château d'Excideuil en Dordogne (24)
- 11 Avril 2024 - Collège la Boétie à Sarlat (24)
- 2 Avril - École Pereire à Paris / 221 Bd Pereire 75017 (75)
- 3 Février 2023 - Centre Culturel de Domme (24)
- 15 Septembre 2022 - Espace Culturel François Mitterrand - Agence Culturelle de Dordogne Périgieuse (24)
- 13 Septembre 2022 - Association des Patrimoniales - Saint-Aquilain et Mairie de Chantérac (24)
- 14 et 15 Décembre 2021 - Bibliothèque François Rabelais - Coulounieix Chamiers (24)

ARTICLE DE PRESSE

COULOUNIEIX-CHAMIERES

Un conte autour de l'histoire de Tituba

La bibliothèque municipale François-Rabelais a organisé des séances de contes pour les CM1 et CM2 des deux groupes scolaires. Au programme : un spectacle intitulé *À la lumière des flammes*, présenté par la troupe du TACA (Théâtre d'art au cœur de l'Aquitaine).

L'histoire raconte celle de Tituba qui erre à travers l'île de la Barbade jusqu'à ce que son chemin croise celui de Man Yaya.

La guérisseuse prend sous son aile la jeune orpheline. Elle lui enseigne les plantes, les remèdes, à lire la nature. Une fois devenu adulte, Tituba parcourt le monde afin d'usur de son don et vient en aide à ceux qui en ont besoin. Elle rencontre alors une jeune princesse terrifiée à l'idée de grandir. Grâce à son savoir et à ses pouvoirs, elle guide la jeune souveraine sur le chemin de l'âge adulte. Les médecins officiels, jaloux de son succès, voient d'un mauvais œil son arrivée dans le pays.

La représentation a été jouée par Maëva Mapen et par Karl Philippe. PHOTO FRANCIS ACQUAERT

Le conte aborde la difficile question du rapport à l'autre, aux préjugés, aux discriminations à travers le récit de la vie de Tituba, tour à tour sorcière et guérisseuse.

Création jeune public

Les séances ont été présentées lundi pour les élèves de l'école Eugène-Le-Roy et mardi à la Maison des associations pour les élèves de l'école Louis-Pergaud. «C'est un projet de création jeune public, nous sommes restés en immersion durant 6 mois dans une classe. Notre scène est un espace de 4 mètres sur 4 avec comme thème la sorcellerie, mais sans faire peur», précise Pauline Dragon de la troupe.

La représentation a été jouée par Maëva Mapen et par Karl Philippe qui peignent à même le sol leur décor, faisant même vivre divers objets de la vie courante en leur donnant la parole et le mouvement.

CIE ORAGE AMER

Orage Amer est conçu comme une plateforme d'expérimentation et de rencontres artistiques, permettant de développer des projets à la frontière entre le théâtre et les arts plastiques. La compagnie a été créée en 2021 et explore les spécificités des dramaturgies issues de témoignages. *Acteurs de Justice*, la première création de la compagnie interroge le rituel judiciaire à partir de la parole de juges, d'avocats et de procureurs. Les créations explorent des sujets d'actualité en lien avec la recherche sociologique. Le spectacle *À la Lumière des Flammes* a été créé en coproduction avec le Théâtre TACA lors d'une résidence Création en Cours des Ateliers Médicis.

THÉÂTRE D'ART AU CŒUR DE L'AQUITAINE

Le Théâtre d'Art au Cœur de l'Aquitaine est structure de théâtre professionnelle de Dordogne créée en 2003. Ses créations portent sur des thématiques de société et interrogent l'Histoire face à notre actualité. Son action est tournée vers l'Europe et la jeunesse, notamment dans le cadre d'une coopération entre le Land de Hesse et la Région Nouvelle Aquitaine. Avec la Schauspielschule de Kassel et la Cie Europe en Scène, le Théâtre TACA coproduit des spectacles bilingues franco-allemands. La pluridisciplinarité et la recherche artistique sont des enjeux centraux du travail de la compagnie qui fait se rencontrer des plasticiens, chorégraphes, musiciens et des créateurs du spectacle vivant.

La compagnie développe également des projets de créations en milieu rural, investissant notamment des lieux non-théâtraux afin de valoriser le territoire de la Dordogne et d'aller à la rencontre de nouveaux publics. La compagnie élabore ainsi des spectacles en lien avec des ateliers de pratiques artistiques in situ et des actions artistiques et culturelles mêlant transmission et création. *La Commission Centrale de l'Enfance* de David Lescot est ainsi créé en 2023, dans le cadre du programme de l'Été Culturel de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. L'atelier *Théâtre en Herbe* permet la création d'un spectacle mêlant des artistes et des jeunes de Dordogne sur le mois d'août.

Le théâtre TACA est subventionné par l'Agence Erasmus+, la DRAC Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Dordogne. Pauline Dragon est artiste associée et scénographe depuis 2019.

ORAGE AMER

orage.amer@gmail.com
78 Avenue de Suffren 75015 Paris

N° Siret : 89960777400010
APE : Arts du spectacle vivant (9001Z)

Théâtre TACA

15 Chemin des Feutres du Toulon 24000 Périgueux
www.theatretaca.com

N° Siret : 45322315800032
APE : Arts du spectacle vivant (9001Z)