

THÉÂTRE
Antoine Vitez
SCÈNE D'IVRY

LE THÉÂTRE
ANTOINE
VITEZ
DANS LA
VILLE

DU 14 NOVEMBRE
À MARS 2020

Contact presse Estelle Laurentin - 06 72 90 62 95 - estellelaurentin@orange.fr

Contact communication pour le Théâtre Jessy Chagnon - 01 77 67 03 13 - jchagnon@theatreivryantoinevitez.fr

Théâtre Antoine Vitez - scène d'Ivry 1 rue Simon Dereure - 01 77 67 03 00 - theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

Louise Michel

le Théâtre d'Ivry Antoine Vitez et la compagnie T.O.C
sont heureux de vous présenter

LA PLUME ET LE FUSIL

CRÉATION

Tout public, à partir de 10 ans

Un spectacle à partir des textes de Louise Michel

Représentations hors les murs, ateliers et rencontres autour
du personnage de Louise Michel et du travail théâtral

avec **Émilie Paillard**

textes **Louise Michel**

mise en scène **Mirabelle Rousseau**

dramaturgie **Muriel Malguy**

costumes **Mina Ly**

accessoires **Maxime Papillon**

production **Le T.O.C**

Co-production Le Forum - Boissy-Saint-Léger ; Collectif 12
Mantes-la-Jolie ; Théâtre Antoine Vitez - scène d'Ivry

Établissements partenaires Collège Dunois - Boissy-Saint-Léger ; Lycée
Rostand - Mantes-la-Jolie ; Lycée Romain Rolland - Ivry ; Lycée Fernand
Léger - Ivry ; Collège Henri Wallon - Ivry

La **compagnie T.O.C.** est conventionnée par le Ministère de la Culture-
DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France

INTENTION DE CHRISTOPHE ADRIANI
DIRECTEUR DU THÉÂTRE ANTOINE VITEZ

Le théâtre Antoine Vitez - scène d'Ivry est un théâtre dans sa ville, il réunit bien sûr spectacles et publics pour des représentations en salle, mais il propose aussi une programmation hors les murs, proposant des formes inédites, des tournées dans les quartiers à la rencontre des habitants qui ne fréquentent pas nécessairement le théâtre.

Il tisse des solidarités entre les publics et les artistes et installe des relations sur le long terme, accueillant des compagnies en résidence plusieurs saisons de suite et les invitant à créer dans la ville.

Le T.O.C. de Mirabelle Rousseau, présent en 2018 avec sa création *Les tables tournantes* au Théâtre Antoine Vitez, diffusera cette saison hors les murs, pour sa deuxième année de résidence le spectacle *La Plume et le fusil*, un monologue sur Louise Michel, qui voyagera dans les quartiers d'Ivry, les locaux associatifs, les collèges et les lycées.

A chaque quartier est associé un artiste de la programmation du Théâtre Antoine Vitez. Le choix de cet artiste est porté conjointement avec les directions de Maisons de quartier, prenant en compte la réalité de chaque lieu, de ses habitants, de leurs attentes. De ces projets naît l'envie d'aller plus loin : en juillet 2019 un groupe d'habitants est parti au Festival d'Avignon avec l'équipe du Théâtre, ce projet se renouvellera en 2020.

De plus, le travail en direction de la jeunesse ivryenne fait partie intégrante du projet du théâtre de la ville d'Ivry. Chaque année, de nombreux projets sont menés en collaboration avec les équipes pédagogiques, élèves et relais afin de participer à la réussite scolaire, mais aussi mettre de la poésie dans la vie des jeunes. Chaque établissement de la ville réalise au moins un projet avec un artiste de la programmation en cours.

LE SPECTACLE

Toute sa vie, Louise Michel a affirmé son autonomie en tant que sujet et créé les moyens de son émancipation, ne tirant sa légitimité que d'elle-même et de son action. Avec elle, le corps féminin surgit dans l'espace public. À une époque où les femmes n'étaient pas encore citoyennes, elle crée, à l'école, dans la rue, dans ses textes, des zones temporaires de refus et d'insoumission.

Le spectacle *La plume et le fusil* retrace le parcours et la vie de Louise Michel et différents aspects de son militantisme : son engagement en tant qu'enseignante pour une pédagogie nouvelle, sa lutte pour la cause des femmes, sa période de combattante à travers l'épisode de la Commune et enfin sa défense de la cause des Kanaks en Nouvelle-Calédonie entre 1873 et 1880. Émilie Paillard, comédienne historique de la compagnie T.O.C., incarne avec passion l'icône Louise Michel.

ACTION ARTISTIQUE

Cette forme courte est conçue pour être présentée dans des lieux qui ne sont pas équipés pour le théâtre et notamment dans le cadre et le temps d'une heure de cours. La scénographie se construit à partir de l'espace de la salle de classe, et un échange avec les élèves peut poursuivre la représentation. Nous souhaitons faire connaître aux jeunes générations le parcours de cette femme singulière et exemplaire, ainsi que l'histoire complexe de la Commune.

Dans le cadre de la présentation du spectacle lors de la saison 2019/2020, la compagnie T.O.C. mène une résidence territoriale en milieu scolaire avec les lycées Romain Rolland et Fernand Léger d'Ivry-sur-Seine sur le thème « Louise Michel, dans les textes et en chanson ».

CALENDRIER

14 novembre

à 10h – Lycée Fernand Léger
représentation scolaire

à 19h – CRIC, maison de la citoyenneté
25, rue Jean-Jacques Rousseau 94200 Ivry sur Seine - **Ouvert au public**

15 novembre

à 10h – Lycée Fernand Léger
représentation scolaire

à 15h – ARILS
11, promenade Venise Gosnat 94200 Ivry sur Seine – **Ouvert au public**

à 19h – Maison de Quartier Ivry-Port
46 rue Jean-Jacques Rousseau 94200 Ivry sur Seine – **Ouvert au public**

16 novembre

à 19h – Maison de Quartier Gagarine
7, rue Truillot 94200 Ivry sur Seine – **Ouvert au public**

19 et 20 novembre

à 10h et 14h – Lycée Fernand Léger
représentation scolaire

21 novembre

à 14h et 16h – Lycée Louise Michel de Bobigny
représentation scolaire

22 novembre

à 19h – Maison de quartier Petit Ivry
44, rue Jean Le Galleu 94200 Ivry sur Seine - **Ouvert au public**

30 novembre

à 19h – Maison de quartier Monmousseau
17, rue Gaston Monmousseau 94200 Ivry sur Seine – **Ouvert au public**

10 janvier 2020

à 10h et 14h – Lycée Guillaume Apollinaire de Thiais 94230
représentation scolaire

10 mars 2020

à 20h – Librairie Envie de Lire
16, rue Gabriel Péri 94200 Ivry sur Seine – **Ouvert au public**

LES ATELIERS

Classes de secondes ou premières

Le spectacle *La plume et le fusil* a été conçu par périodes de résidences successives au sein de collèges et de lycées.

La diffusion du spectacle peut également s'accompagner d'ateliers, en lien avec les enseignants de musique pour un travail portant sur les chants de la Commune, les enseignants d'Histoire pour un travail théâtral sur l'histoire de la Commune et des Kanaks de Nouvelle-Calédonie et les cours d'éducation civique pour les questions d'égalités et de droits des femmes (approche par un atelier théâtre).

Les ateliers s'enrichissent de visites du Paris communard avec l'Association des Amis de la Commune-, au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis qui conserve l'une des plus importantes collections sur le siège et la Commune de Paris de 1871, au Musée d'Histoire vivante de Montreuil, ou aux Archives départementales de la Seine Saint-Denis (fonds Louise Michel comportant des manuscrits et imprimés de poésies, pièces de théâtre et correspondances).

Louise Michel, dans les textes et en chanson

La compagnie T.O.C. propose pour l'année scolaire 2019/2020 une résidence territoriale en milieu scolaire intitulée «Louise Michel, dans les textes et en chanson», en lien avec le spectacle *La plume et le fusil*. Il s'agit de promouvoir auprès des lycéens et lycéennes une figure politique féminine incarnant l'engagement et la solidarité. Les quatre classes pilotes (les élèves d'UPE2A et de seconde bac pro mécanique du Lycée Fernand Léger, de seconde spécialité Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques et secondes enseignements d'exploration théâtre du Lycée Romain Rolland), mèneront des ateliers de Musique, de Théâtre et d'Art plastique autour de la figure de Louise Michel et ses combats politiques.

Les ateliers se déroulent dans une approche pluridisciplinaire avec :

- un travail avec les enseignants de Français et de musique pour l'atelier sur les chants communards.
- un travail avec les enseignants d'Histoire sur le contexte et les questions de citoyenneté pour l'atelier de théâtre-débat.
- un travail avec une enseignante de Français autour des questions d'égalité et de droit des femmes pour l'atelier théâtre.

Les ateliers seront menés par les membres du T.O.C. (metteur en scène, dramaturge et comédiens) et en partenariat avec des chanteuses, et intervenantes ponctuels (historiennes).

Les professeurs documentalistes sont associés pour chaque atelier.

ÉMILIE PAILLARD

comédienne

Emilie a été élève au Conservatoire du 9ème arrondissement de Paris puis à l'École Jacques Lecoq. En 2001, elle rejoint la Cie T.O.C. avec laquelle elle crée plusieurs spectacles dont *L'arve et L'aume*, un solo sur *Alice au pays des merveilles* de Lewis Carroll, adapté par Antonin Artaud. En 2015, elle met en scène *Camille, en toutes lettres* pour la Cie Française Sliwka avec laquelle elle joue également *Un Thé chez Madame de Fortis* une visite théâtralisée au Château de Clermont-en-Genevois et avec qui elle crée actuellement *À Fleur de Peau*, un projet sur le rapport au vêtement.

Entre 2013 et 2014, elle effectue des performances dansées au Point Ephémère et au Festival d'Avignon. Elle travaille avec Jennifer Lauro-Mariani, écrivaine et metteuse en scène pour *Les grands airs* et *Rien que des corps*, un projet traitant du transhumanisme et de l'Homme-machine. Avec la metteuse en scène Annika Weber, elle participe au *LABOMnémo*, création collective sur la mémoire individuelle et l'identité. En 2016, elle monte avec Estelle Lesage le groupe Georges. Accompagnées de musiciens, elles slament et chantent des œuvres littéraires dans des cafés concerts. Elle participe à la performance chorale et dansée *Pourquoi moi* avec la plasticienne Emmanuelle Raynaut. Elle travaille à cette occasion avec le chorégraphe Francis Plisson. Emilie intervient également dans plusieurs lycées en Île-de-France.

MIRABELLE ROUSSEAU

metteuse en scène

Mirabelle a fait ses classes à l'Université de Nanterre (maîtrise d'Arts du spectacle, et DESS de mise en scène et dramaturgie). Le texte et la dramaturgie sont au cœur de son travail qui se développe autour de textes de théâtres, fragmentaires, inachevés ou problématiques. Mirabelle a participé à la création de la compagnie et travaille depuis à l'élaboration de tous les spectacles du T.O.C. Elle intervient comme assistante à la mise en scène sur de nombreux spectacles de Bernard Sobel en 1998 et 2015. Elle assiste occasionnellement d'autres metteurs en scène : Éric Da Silva pour sa création *Stalingrad*, Julien Fisera pour *Face au mur* de Martin Crimp et *Le Funambule* de Jean Genet, elle participe également à plusieurs spectacles du Collège de Pataphysique. En tant que stagiaire machiniste et accessoiriste, elle participe aux montages de la Societas Raffaello Sanzio entre 2003 et 2009 (*Purgatorio*, *Berlin # 03*, *Paris # 06*, *Bruxelles # 04*, *Marseille # 09*, *Crescita XIII*). Dans les années 2000, elle participe également aux activités du Collectif 12 de Mantes-la-Jolie. Mirabelle intervient et anime de nombreux ateliers d'action culturelle dans des lycées, théâtres, maisons d'arrêt d'Île de France et enseigne à l'Université de la Sorbonne Nouvelle depuis 10 ans.

Le T.O.C.

Théâtre Obsessionnel Compulsif

Implantée en Ile-de-France, la compagnie existe depuis plus de dix ans. Le T.O.C. -Théâtre Obsessionnel Compulsif- monte des textes de théâtre (*Robert Guiscard* de Kleist, *Turandot ou le Congrès des blanchisseurs* de Brecht, *Le Précepteur* de Lenz) mais aussi des textes non théâtraux (*Révolution électronique* de Burroughs, *Iris* de Jean-Patrick Manchette). La compagnie investit des espaces réels et développe une recherche sur l'esthétique de la conférence en créant des formes courtes à partir de textes d'avant-garde (*Cut-up* de Burroughs et Brion Gysin, *La composition comme explication* de Gertrude Stein, *Manifeste pour un théâtre* Merz de Kurt Schwitters, *Je voudrais être légère* d'Elfriede Jelinek, *Ma langue* de Christophe Tarkos, *Si ce monde vous déplaît* de Philip K. Dick, *SCUM rodeo* de Valérie Solanas, *L'arve et l'aume* d'Antonin Artaud, *Comment j'ai écrit certains de mes livres* de Raymond Roussel et *Marie-Immaculée* de Jean-Patrick Manchette). La compagnie T.O.C. est conventionnée par la DRAC et la Région Île-de-France au titre de la Permanence Culturelle et Artistique. Le T.O.C. est adhérent au SYNDEAC et à l'association RAVIV. La compagnie est en résidence au Théâtre d'Ivry Antoine Vitez d'Ivry-sur-Seine pour trois ans (2018-2021). www.letoc.fr

ANNEXES

1. LOUISE MICHEL

Louise Michel est née en 1830. Institutrice, militante, féministe et révolutionnaire, elle est une des figures majeures de la Commune de Paris. Elle développe une activité politique, littéraire et pédagogique. Proche des mouvements blanquistes, révolutionnaires et socialistes dans les années 1860, elle participe à la bataille de la Commune où elle sera tout à tour propagandiste, garde au 61ème bataillon de Montmartre, ambulancière et combattante. Le 22 janvier 1871, en habit de garde nationale, elle fait feu sur l'Hôtel de Ville. Elle combat dans les batailles de Clamart, d'Issy-les-Moulineaux et de Neuilly. Déportée et emprisonnée au bagne en Nouvelle-Calédonie, elle se convertit à la pensée anarchiste. Elle y reste sept ans, refusant de bénéficier d'un autre régime que celui des hommes. Elle prend la défense des Kanaks lors de leur révolte de 1878. De retour en France, elle reste très engagée, antimilitariste et populaire. En 1883, elle mène avec Émile Pouget une manifestation des « sans travail » qui dégénère et écope de six ans de prison pour incitation au pillage, mais est finalement graciée. En 1887, elle se prononce contre la peine de mort. Après un discours, un homme lui tire deux balles dans la tête dont l'une y restera logée toute sa vie. Elle poursuit ses activités militantes, fonde un journal, voyage, donne des conférences. Très surveillée par la police, elle sera régulièrement arrêtée et emprisonnée jusqu'à sa mort, en 1905. Aujourd'hui, 190 écoles, collèges et lycées portent son nom en France.

«La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter »

Louise Michel, *Mémoires*

2. CHANTS COMMUNARDS

LES OEILLETS ROUGES

Chanson de Louise Michel écrite à la maison d'arrêt de Versailles en septembre 1871

Dans ces temps-là, les nuits, on s'assemblait dans l'ombre, Indignés, secouant le joug sinistre et noir De l'homme de Décembre, et l'on frissonnait, sombre, Comme la bête à l'abattoir.

L'Empire s'achevait. Il tuait à son aise, Dans son antre où le seuil avait l'odeur du sang. Il régnait, mais dans l'air soufflait La Marseillaise. Rouge était le soleil levant.

Il arrivait souvent qu'un effluve bardique, Nous enveloppant tous, faisait vibrer nos cœurs. A celui qui chantait le recueil héroïque, Parfois on a jeté des fleurs.

De ces rouges œillets que, pour nous reconnaître, Avait chacun de nous, renaissez, rouges fleurs. D'autres vous reprendront aux temps qui vont paraître, Et ceux-là seront les vainqueurs.

Si j'allais au noir cimetière, Frères, jetez sur votre sœur, Comme une espérance dernière, De rouges œillets tout en fleur.

Dans les derniers temps de l'Empire, Lorsque le peuple s'éveillait, Rouge œillet, ce fut ton sourire Qui nous dit que tout renaissait.

Aujourd'hui va fleurir dans l'ombre Des noires et tristes prisons. Va fleurir près du captif sombre, Et dis-lui bien que nous l'aimons.

Dis-lui que par le temps rapide Tout appartient à l'avenir ; Que le vainqueur au front livide Plus que le vaincu peut mourir.

LA DANSE DES BOMBES

Chanson de Louise Michel sur la journée du 18 mars 1871

Amis, il pleut de la mitraille. En avant tous ! Volons, Volons ! Le tonnerre de la bataille Gronde sur nous...

Amis, chantons ! Versailles, Montmartre salue. Garde à vous ! Voici les lions ! La mer des révolutions

Vous emportera dans sa crue. (refrain)

En avant, en avant sous les rouges drapeaux !

Vie ou tombeaux !

Les horizons aujourd'hui sont tous beaux.

Frères nous lèguerons nos mères A ceux de nous qui survivront. Sur nous point de larmes amères ! Tout en mourant nous chanterons. Ainsi dans la lutte géante, Montmartre, j'aime tes enfants.

La flamme est dans leurs yeux ardents,

Ils sont à l'aise dans la tourmente. (refrain)

C'est un brillant levé d'étoiles.

Oui, tout aujourd'hui dit : Espoir ! Le dix-huit mars gonfle les voiles, Ô fleur, dis-lui bien : au revoir

CHANTS COMMUNARDS

*« Je suis ambitieuse pour l'humanité ; moi je voudrais que
tout le monde fût artiste, assez poète pour que la vanité
humaine disparût. »*

Louise Michel

Le T.O.C.

15 Passage Ramey, 75018 Paris
compagnietoc@gmail.com - www.letoc.fr

Théâtre Antoine Vitez

1 rue Simon Dereure 94200 Ivry-sur-seine
theatredivryantoinevitez.ivry94.fr