

CRÉATION

Maria

DE
Gaëlle Hermant ET **Olivia Barron**

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE
Gaëlle Hermant

6 →

16 mars 2025

DU LUNDI AU VENDREDI À 20H, SAMEDI À 18H,
DIMANCHE À 15H30, RELÂCHE LE MARDI
DURÉE ESTIMÉE : 1H40 – SALLE MEHMET ULUSOY

Maria

DE

Gaëlle Hermant ET **Olivia Barron**

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

Gaëlle Hermant

AVEC

John Arnold

Jack, Le Pape

Manon Clavel

Erika, La Papesse

Boutaina El Fekkak

Maria

Jules Garreau

Léo-Paul, Le Mat

Viviane Hélyary (VIOLON)

Claudine Pauly (VIOLONCELLE)

CHORÉGRAPHIE

Stéphanie Chêne

LUMIÈRE, RÉGIE GÉNÉRALE ET CONSTRUCTION DU DÉCOR

Benoît Laurent

MUSIQUE

Viviane Hélyary

SON

Léo Rossi-Roth

COSTUMES

Noé Quilichini

FABRICATION DE MAQUETTE ET SUIVI DE CONSTRUCTION

Margot Clavières

RÉGIE PLATEAU

Camille Bourmault

Étienne Dauphin

RÉGIE LUMIÈRE

Nicolas De Castro

HABILLAGE

Magaly Castellan

Administration, production, diffusion Les Aventurier-e-s.

Production déléguée Compagnie DET KAIZEN.

Coproduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis ; Le Phénix - scène nationale de Valenciennes ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - scène nationale ; Maison de la Culture d'Amiens.

Avec l'aide de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris ; de la Spedidam - Aide au spectacle dramatique et Aide à la création d'une bande originale.

Avec le soutien de la Région Île-de-France au titre de l'aide à la création.

Avec le soutien en résidence d'écriture de la compagnie de L'Oiseau-Mouche, Roubaix.

Résidences Théâtre Eurydice - ESAT, Plaisir ; Théâtre 13, Paris ; Théâtre du Rond-Point, Paris.

Remerciements à toute l'équipe du Théâtre du Rond-Point ; Simon Jégou ; Paul Jégou ; Miren Hermant.

Entretien avec Gaëlle Hermant

Comment avez-vous rencontré la cartomancienne qui a inspiré le spectacle ?

Fin 2022, avec ma co-autrice Olivia Barron, nous avons commencé à travailler sur l'écriture d'une pièce dont l'un des personnages était une voyante. Nous souhaitons nous documenter sur ce sujet et une amie m'a parlé d'une cartomancienne qu'elle consultait et nous sommes allées la voir.

Dès le premier entretien, nous avons été frappées par la dimension très romanesque de sa vie, faite d'exils et de métamorphoses, sa façon surprenante d'appréhender le monde. Cette rencontre était si forte qu'elle a considérablement modifié notre projet : ainsi Maria est devenue le centre de notre histoire. Elle porte en elle une tradition très ancienne, l'art de la divination, qui remonte à Tirésias, le devin aveugle de Thèbes dans la mythologie grecque. Toute sa vie a été marquée par la magie et la pratique du tarot, transmises depuis des générations par les femmes de sa famille. Son témoignage fait aussi écho à mes recherches théâtrales, aux croisements de l'intime et de la société.

Au fil des entretiens, des thèmes puissants ont émergé comme la place des morts dans nos vies, les violences familiales, la solitude et l'errance face à la brutalité du réel, qui ont été les socles de notre dramaturgie.

C'est une écriture à quatre mains.

Comment votre tandem fonctionne-t-il ?

Cela fait plusieurs spectacles que je travaille avec Olivia Barron, en dramaturgie. Avant de rencontrer Maria, nous avons déjà envie d'écrire ensemble. Ce témoignage a tout déclenché et précisé notre souhait de mêler matière documentaire et fiction. Nous avons réalisé de nombreuses heures d'interviews, que nous avons ensuite transcrites et triées, en choisissant des axes. Les personnages que nous avons créés sont venus ensuite s'intégrer au récit de vie de Maria, qui est notre fil rouge. Nous avons écrit tantôt à tour de rôle, tantôt en direct à deux.

Quels sont les paris de la mise en scène ?

Il s'agit d'entremêler le témoignage biographique - adressé au public - à des dimensions fictives et oniriques liées aux personnages qui viennent rencontrer Maria et à son imaginaire qui dialoguent sans cesse avec les figures du tarot.

Le Pape, Le Mat, La Papesse, nous ont intéressés par leurs présences à la fois théâtrales et symboliques.

La chorégraphe, Stéphanie Chêne, nous a aidé à les faire vivre sur scène, à créer des images sensibles, chorales. La musique, créée par Viviane Hélyary, centrale dans mes recherches, permet de vraies respirations et s'apparente à une forme d'accompagnement dans la réparation, en écho à la parole de Maria.

Qu'est-ce qui vous lie finalement à Maria ?

En tant que créatrice, je souhaitais m'emparer de la complexité d'une trajectoire féminine contemporaine et défendre la place des femmes modernes sur les scènes. La rencontre avec Maria m'a bouleversée. Dès le premier entretien, j'ai vu apparaître un grand point commun dans nos pratiques entre cartomancie et théâtre : l'humain est au centre de ses réflexions et de sa pratique. Nous essayons chacune avec nos moyens de le décortiquer, de l'aimer, d'interroger le système et la société dans laquelle nous sommes, de mieux comprendre l'autre, de mieux se comprendre, et que la parole, l'écoute et le partage d'histoires permettent une réparation.

Propos recueillis par Olivia Burton, janvier 2024

Olivia Barron

Autrice et dramaturge, Olivia Barron est diplômée de l'École du Théâtre National de Strasbourg et de l'université Sorbonne-Nouvelle - Paris 3.

Depuis sa sortie de l'École du Théâtre National de Strasbourg, elle signe la dramaturgie de *Petit Eyolf* de Julie Berès, *La Mort de Danton* de François Orsoni et *Nos solitudes* de Delphine Hecquet.

En parallèle, elle anime un blog sur le site du journal *Le Monde* consacré aux interactions entre théâtre et société, et s'intéresse à l'usage de l'art dramatique dans le domaine médical.

En 2017, Olivia Barron est sélectionnée par les Ateliers Médicis et le ministère de la Culture, dans le cadre du dispositif Création en cours et mène une résidence d'écriture dans le Pas-de-Calais. En découle l'écriture d'une pièce, *Ma vie d'ogre* qui bénéficie de l'aide de l'association Beaumarchais-SACD et de l'aide à la création d'Artcena publiée en octobre 2024 dans la collection théâtre de l'École des Loisirs. Cette année, elle co-signe *Caverne* avec Tom Linton et Vincent Toujas (Collectif OS'O). Elle signe également la dramaturgie de *L'Amante Anglaise* de Marguerite Duras, mise en scène par Émilie Charriot.

En tant qu'autrice et dramaturge, Olivia Barron accompagne différents spectacles aux univers très variés (pour la Compagnie Det Kaizen, le collectif OS'O, la compagnie franco-suisse d'Émilie Charriot).

En parallèle de ces créations, elle dirige des stages et ateliers pour le Théâtre de la Cité Internationale, Paris ; La Colline - Théâtre National et le Théâtre Eurydice. Elle enseigne également les écritures dramaturgiques dans le cadre du Master 2 professionnel Métiers de la production théâtrale de l'université Sorbonne-Nouvelle - Paris 3.

C'est la troisième fois qu'elle collabore avec Gaëlle Hermant, après la création de *Monde dans un instant* (2018) et de *Danse « Delhi »* (2021).

Gaëlle Hermant

Formée à l'École Claude Mathieu, à sa sortie Gaëlle Hermant collabore artistiquement à la mise en scène avec Jean Bellorini, Macha Makeïeff et Christian Benedetti.

Elle met en scène *Dites-moi que je rêve*, d'après *Le Journal d'un fou* de Nicolas Gogol, qu'elle joue au Théâtre de Belleville, au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis dans le cadre d'Une semaine en Compagnie, et à l'Espace Sorano de Vincennes. Elle crée ensuite sa compagnie Det Kaizen, dont elle est la directrice artistique. Elle travaille ensuite l'écriture de plateau sous forme d'improvisations pour créer son deuxième spectacle : *Le Monde dans un instant*, fable dystopique sur le lien ambigu qui unit les humains aux machines, peuplée de robots humanoïdes. Le spectacle se joue à La Criée - Théâtre National de Marseille - CDN, au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis et au Théâtre Studio à Alfortville.

Désireuse de creuser les sujets fondateurs de la compagnie tels que les difficultés de communication entre les êtres, l'altérité et la solitude qui se jouent dans un monde ultra-connecté, en mêlant l'intime à l'Histoire et de poursuivre sa recherche sur la relation spécifique entre musique et texte dramatique, elle crée *Danse « Delhi »* d'Ivan Viripaev en 2021, au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis et qui se joue à La Criée - Théâtre National de Marseille - CDN, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines puis au Phénix, scène nationale de Valenciennes. Le prochain spectacle de la compagnie sera la création de la pièce d'Olivia Barron *Ma vie d'ogre* qui vient d'être publiée dans la collection théâtre de l'École des Loisirs.

Les chansons

JACK AVEC SON GROUPE DE FOLK

Reprise de *Different Pulses* d'Asaf Avidan

My life is like a wound

Ma vie est comme une blessure

I scratch so I can bleed

Que je dois gratter pour saigner

Regurgitate my words

Régurgiter mes mots

I write so i can feed

Je dois écrire pour me nourrir

And death grows like a tree

Et la mort pousse comme un arbre

That's planted in my chest

Planté dans ma poitrine

Its roots are at my feet

Ses racines sont à mes pieds

I walk so it won't rest

Je marche pour qu'il ne se repose pas

Oh, baby, I am lost...

Oh, bébé, je suis perdu...

Oh, baby, I am lost...

Oh, bébé, je suis perdu...

I try to push the colors

J'essaye de ramener les couleurs

Through a prism back to white

Au blanc à travers un prisme

To sync our different pulses

Pour synchroniser nos deux pulsations

Into a blinding light

Dans une lumière éblouissante

And if love is not the key

Et si l'amour n'est pas la clé

If love is not a key

Si l'amour n'est pas une clé

I hope that I can find

J'espère que je pourrai trouver

A place where it could be

Un endroit où c'est le cas

I know that in your heart

Je sais que dans ton coeur

There is an answer to a question

Il y a une réponse à une question

That I'm not as yet aware
Que je ne suis pas encore

That I have asked
Conscient d'avoir posée
And if that tree had not drunk my tears
Et si cet arbre n'avait pas bu mes larmes

I would have bled and cried for all the years
J'aurais saigné et pleuré toutes les années

That I alone have let them pass
Que j'ai moi-même laissées passer

Oh, baby, i am yours...
Oh, bébé, je suis à toi...

CHANSON D'ERIKA

Reprise de *Grace* de Kae Tempest

It was grace
C'était la grâce

Stunned by the last lights of the sun
Ébloui-es par les dernières lueurs du soleil

We were swimming in a green sea as deep as a drum
Nous nagions dans une mer verte aussi profonde qu'un tambour

There are things I must record, must praise
Il y a certaines choses que je dois enregistrer, que je dois célébrer.

There are things I have to say about the fullness
Il y a certaines choses que je dois dire sur la plénitude

And the blaze of this beautiful life
Et le brasier de cette vie magnifique

The beloved watched the world on its knees
Les aimé-es regardaient un monde à genoux

With an infinite degree of separation that was something to see
Avec un degré infini de séparation, c'était quelque chose à voir

And my friend told me, «Death is like taking off a tight shoe»
Et mon ami-e m'a dit : « Mourir, c'est une chaussure étroite qu'on retire ».

And when I stopped looking for me, I was able to find you
Et quand j'ai arrêté de me chercher, j'ai pu te trouver

Right there where everything is transcendent
Là-bas où tout est transcendant

I can feel myself opening up, getting closer
Je sens que je m'ouvre et me rapproche

No hope is enough
Aucun espoir ne suffit

I've stopped hoping, I'm learning to trust
Je n'espère plus, j'apprends à faire confiance

I came too under that red moon, I was completely crushed
Moi aussi je suis venue sous cette lune rouge, j'étais complètement écrasé·e

Please use me
S'il te plaît, utilise-moi

Please move through me
S'il te plaît, passe-moi à travers

Please unscrew me
S'il te plaît, défais-moi

Please loosen me up
S'il te plaît, détends-moi

Make music with me
Fais de la musique avec moi

Make everything stop
Que tout s'arrête

Make noise and make silence with me
Fais du bruit et fais du silence avec moi

Make love, let me be love
Fais l'amour, laisse-moi être amour

Let me be loving
Laisse-moi aimer

Let me give love, receive love, and be nothing but love
Laisse-moi donner de l'amour, recevoir de l'amour, n'être qu'amour

In love and for love and with love
Dans l'amour et pour l'amour et avec amour

In love and for love and with love
Dans l'amour et pour l'amour et avec amour

Surrender, I do surrender
Je me rends, oui je me rends

Move through me and feel me get out of the way
Traverse-moi et sens-moi m'écarter du chemin

And tune into something more deep and reflective than what's to be achieved
Et m'accorder à des profondeurs et des réflexions que je ne peux atteindre

Or perceived
Ou percevoir

Or affected

Ou prétendre

What's my problem?

C'est quoi mon problème ?

I'm always drawn back to that wrestling match

Je reviens toujours à ce combat de catch

Ten thoughts in the ring of my mind playing catch

Dix pensées dans mon esprit qui jouent à la balle

I can't live for the noise in my head

Je ne peux pas vivre pour le bruit dans ma tête

I just wanna dig a ditch in the soil of my breath and bury my brain there

Je veux juste creuser un fossé dans le sol de mon souffle et y enterrer mon cerveau

But love said, «If you bring forth what is within you

Mais l'amour a dit : « Si tu proposes ce qui est en toi

What you bring forth will save you but if you do not bring forth

Ce que tu proposes te sauvera, mais si tu ne proposes pas

What is within you, what you do not bring forth will destroy you.»

ce qui est en toi, ce que tu ne proposes pas te détruira. »

It was grace

C'était la grâce

Stunned by the last lights of the sun

Ébloui-es par les dernières lueurs du soleil

Swimming in a green sea as deep as a drum

Nageant dans une mer verte aussi profonde qu'un tambour

There are things I must record, must praise

Il y a certaines choses que je dois enregistrer, que je dois célébrer

There are things I have to say about the fullness

Il y a certaines choses que je dois dire sur la plénitude

And the blaze of this beautiful life

Et le brasier de cette vie magnifique

Of this beautiful life

De cette vie magnifique

Autour du spectacle

SAMEDI 8 MARS À PARTIR DE 16H

→ « Un après-midi en famille » : à 16h : toute la famille assiste au *Poids des choses* ; à 18h : pour les parents : *Maria* mise en scène Gaëlle Hermant et pour les enfants : atelier théâtre ; à 20h : dîner en famille au restaurant du théâtre

Tarif : enfants 19 € (spectacle jeune public, atelier, dîner) ; adultes 19 € (deux spectacles ; dîner non inclus)

Réservation : reservation@theatregerardphilipe.com
01 48 13 70 00

DIMANCHE 9 MARS

→ Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation, modérée par Anne-Laure Benharrosh, enseignante et chercheuse en littérature suivie d'une présentation de Kinomichi avec maître Takeharu Noro accompagné de pratiquants.

Informations pratiques

NAVETTES RETOUR

La navette retour vers Paris

Du lundi au vendredi, une navette est mise en place à l'issue de la représentation, dans la limite des places disponibles.

Elle dessert les arrêts : Porte de Paris, La Plaine Saint-Denis, Porte de la Chapelle, La Chapelle, Gare du Nord, République, Châtelet.

La navette du 6 mars ne dessert pas les arrêts : République et Châtelet.

Tarif : 3 €

Réservation conseillée à la billetterie avant le spectacle.

La navette dionysienne

Le jeudi, si vous habitez à Saint-Denis, une navette gratuite vous reconduit dans votre quartier.

Merci de réserver au 01 48 13 70 00 ou à la billetterie avant le spectacle.

LE RESTAURANT « CUISINE CLUB »

est ouvert une heure avant et après la représentation et tous les midis en semaine.

Réservation conseillée : 01 48 13 70 05.

LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE

est ouverte avant et après les représentations.

Le choix des livres est assuré par la librairie La P'tite Denise de Saint-Denis.

DEBOUT POUR LA CULTURE ! DEBOUT POUR LE SERVICE PUBLIC !

Ensemble, défendons le service public de l'Art et de la Culture.

→ SIGNEZ LA PÉTITION
EN SCANNANT LE QR CODE
OU DIRECTEMENT SUR [CHANGE.ORG](https://change.org)



Les Grands Sensibles

CRÉATION

William Shakespeare, Elsa Granat
25 septembre → 6 octobre

Une maison de poupée

Henrik Ibsen
Yngvild Aspeli et Paola Rizza
11 → 16 octobre

Les Deux Déesses

CRÉATION

Pauline Sales
20 novembre → 1^{er} décembre

Les Chroniques

CRÉATION

Émile Zola, Éric Charon
29 novembre → 15 décembre

Africolor 36^e édition

MUSIQUE

19 décembre

Le Birgit Kabarett

NOUVEL OPUS

CRÉATION

Julie Bertin et Jade Herbulot
Le Birgit Ensemble
8 → 19 janvier

Fratellini Circus Tour

CRÉATION

AVEC L'ACADÉMIE FRATELLINI

Anna Rodriguez
23 → 25 janvier

Phèdre

Jean Racine, Matthieu Cruciani
29 janvier → 9 février

Le Pays innocent

CRÉATION

Samuel Gallet
6 → 14 février

Maria

CRÉATION

Olivia Barron, Gaëlle Hermant
6 → 16 mars

Rapt

Lucie Boisdamour, Chloé Dabert
15 → 22 mars

Taire

CRÉATION

Tamara Al Saadi
26 mars → 6 avril

Le Scarabée et l'océan

CRÉATION

Leïla Anis, Julie Bertin
et Jade Herbulot
Le Birgit Ensemble
Les 5 et 6 avril

PREMIERS PRINTEMPS

Pratique de la ceinture, Ô ventre

CRÉATION

Vanessa Amaral
12 → 16 mai

PREMIERS PRINTEMPS

Le Conte d'hiver

CRÉATION

William Shakespeare
Agathe Mazouin et Guillaume Morel
21 → 25 mai

Les Mystères de Saint-Denis

CRÉATION

Aleksandra de Cizancourt
Éric Charon, Magaly Godenaire
et David Seigneur
13 → 15 juin

Et moi alors ?

La saison jeune public

6 SPECTACLES PLURIDISCIPLINAIRES
de 3 à 12 ans