

**Théâtre
de la**

Direction
Emmanuel
Demarcy-Mota

PARIS Ville

SARAH BERNHARDT

ÉPOPÉES IMAGINAIRES

MATHILDE RANCE

3 – 7 JUIN 2025

**L'Art
pour
grandir**

SAISON 24 | 25

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

RÉALISÉ PAR LA COMPAGNIE MYXOMYCÈTES

ENFANCE & JEUNESSE 3 - 7 JUIN

TDV-SARAH BERNHARDT_Coupole 2, place du Châtelet - Paris 4

DÈS 5 ANS

ÉPOPÉES IMAGINAIRES

Mathilde Rance

UN DUO, ENTRE DANSE ET MUSIQUE PAR UNE ARTISTE ÉTONNANTE, REVISITANT CHANSONS DE GESTE MÉDIÉVALES, PANTHÉON MYTHOLOGIQUE ET TRADITIONS CARNAVALESQUES

Mathilde Rance fait de la danse dès l'enfance, dans des cours où des personnes de tout âge, valides ou en situation de handicap se rejoignent. C'est avec cette ouverture qu'elle se forme également à la musique, pour revendiquer un art pluriel, s'adressant à tous et toutes. De sa formation au Conservatoire dans trois disciplines (danse contemporaine, harpe et percussion iranienne traditionnelle), elle puise sa virtuosité de femme-orchestre. Géniale inventrice, elle joue aussi bien sur un costume musical fait de casseroles que sur des instruments incongrus ou détournés. Avec *Épopées Imaginaires*, entre mythologie et tradition orale, elle traite de façon ludique et musicale des thèmes liés à la vanité guerrière des hommes.

Durée 40 min.

COMPAGNIE MYXOMYCÈTES

Conception et chorégraphie **Mathilde Rance**

Assistantes chorégraphiques **Sandra Abouav**

Assistantes écriture jeune public **Gilda Stilback**

Conception sonore et spatialisation **Florent Colautti**

Scénographie **Caroline Frachet**

Création Costumes **Melisa Leoni**

Création lumières **Gweltaz Chauvire**

Avec Delphine Mothes et Mathilde Rance

Production Compagnie Myxomycètes.

Coproduction Théâtre de la Ville-Paris - La Pop - La Chaufferie - DCA Découflé - Les 400 Coups - Ville de Saclay.

Avec le soutien de Le Collectif 12 - Mantes-la-Jolie - L'Échangeur CDCN Hauts-de-France - Château Thierry -

JUIN 2025

TDV-SARAH BERNHARDT

Coupole

MA 3	ÉPOPÉES... 10 H
ME 4	ÉPOPÉES... 10 H + 15 H
JE 5	ÉPOPÉES... 10 H + 14 H 30
VE 6	ÉPOPÉES... 10 H
SA 7	ÉPOPÉES... 15 H + 19 H

**REPRÉSENTATIONS
BILINGUES**

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE / FRANÇAIS

VEN. 6 JUIN 10H + SAM. 7 JUIN 15H

*.une narration diffractée,
comme le miroir des questions qui secouent notre époque.*

*Comment réinventer les histoires qui façonnent nos imaginaires ?
Dans un duo chorégraphique mêlant chansons de gestes et costumes musicaux,
Épopées Imaginaires décline trois petites histoires entre concepts scientifiques et
figures mythologiques
à déconstruire et reconstruire.*

*.inspirée par l'ensemble de nouvelles Cosmicomics
de Italo Calvino dans lequel il rend
"visibles" les concepts ardu de la science contemporaine,
Épopées imaginaires se prendra à ce jeu de genre qui oscille entre
données scientifiques et mythes cosmogoniques.*

*.conçu autour de trois récits qui jouent avec l'espace et le temps,
les amibes et les nébuleuses, ce spectacle présentera à
un public à partir de 5 ans un univers musical et visuel drôle et ingénieux.*

*.ces trois récits, comme trois chansons de gestes, seront des prétextes pour se
questionner,
de manière ludique, musicale et chorégraphique,
sur la vanité guerrière des hommes.*

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEURE

Avec cette création, je souhaite mettre en lien les domaines qui me passionnent pour rencontrer la curiosité des enfants. La danse, la musique et le costume donneront corps aux grands « pourquoi » et grands « comment » qui fascinent petits et grands. Mon travail consistera à déployer une écriture artistique avec la danse et la musique pour aborder des éléments impalpables de l'ordre de nos imaginaires collectifs : mythologies, cosmogonies et approche scientifique. Les domaines scientifiques, sources d'inspiration du projet, seront l'astrophysique, les théories de l'évolution et l'éthologie. Ces domaines sont choisis pour leur capacité à remettre en question nos perceptions du réel et certaines visions figées du monde.

Les composantes du spectacle - paroles, costumes, chorégraphies, figures narratives - me permettront de jouer à « bricoler », déconstruire, « rebricoler », reconstruire les imaginaires collectifs et intimes qui nous travaillent. Le lien aux sciences et à la démarche scientifique - qui consiste à émettre des hypothèses valables jusqu'à preuve du contraire - sera le socle d'un travail chorégraphique mouvant, évolutif, parfois instable, toujours en transformation. Ce gage de vivacité sera moteur d'une proposition ludique et fantaisiste, où l'ingénuité musicale, plastique et chorégraphique, permettra des interactions joyeuses et dynamiques avec tous les publics.

ARTS ET SCIENCES

Entre mythologie, astrophysique, éthologie et théories de l'évolution.

Pour cet âge où les enfants sont poussés par leur grande curiosité et font les apprentissages de l'alphabet, des nombres et des premières additions, *Épopées Imaginaires* mettra en lien la curiosité scientifique des tous petits sur l'astronomie et la naissance du monde à celle aussi importante autour des figures mythologiques peuplant l'imaginaire. Ce lien entre art et science sera un point central du projet, qui se voudra aussi détaillé et exigeant que possible sur les éléments scientifiques présents dans la pièce, que fantaisiste et ludique sur les jeux chorégraphiques des deux interprètes, se transformant d'une figure mythologique à une autre et en réinventant certaine à deux corps.

Pour se faire, la pièce s'inspirera des imaginaires du *Mahabharata* (grande épopée indienne) et de l'ensemble de nouvelles *Cosmicomics* de Italo Calvino.

*.les composantes du spectacle
- paroles, costumes, chorégraphies, figures narratives -
seront supports du même jeu de
constructions, déconstructions, reconstructions.*

*.ou comment bricoler, débricoler, rebricoler nos imaginaires collectifs et
intimes.*

ÉCRIRE DE LA DANSE POUR LES PETITS ET LES GRANDS

L'aspect ludique et l'ingénuité du travail chorégraphique, musical et plastique permettront un des échanges dynamiques et joyeux.

Les remises en question propre à notre époque permettant de jouer de nos tentatives de structurations, nous amènerons à travailler sur des phénomènes composites, des échafaudages d'imaginaires collectifs à mettre au travail.

UN DUO À COMPOSER ET RECOMPOSER

Le duo constitué de Delphine Mothes et de Mathilde Rance au plateau mettra en jeu avec virtuosité la question du lien entre deux individus.

Miroirs, échos, contrepoin, identique ou opposé, ce travail chorégraphique, variant entre abstrait, figuratif, narratif et expressif, s'interrogera sur les histoires que l'on souhaite réinventer pour les générations futures. Il sera question de corps, d'identités et de relation à l'autre.

3 HISTOIRES

Trois petites histoires, commençant par la formule consacrée «il était une fois», reprendront la forme classique du conte pour s'en défaire et se jouer de ses codes.

À la façon d'un livre pour tout petit, en trois pages, chaque histoire d'une douzaine de minutes, présentera sa propre unité sonore et visuelle. Les matériaux de fabrication des costumes seront choisis pour les sons spécifiques qu'ils produisent dans le mouvement. Chaque histoire aura donc un matériau et un son de référence.

COSTUME ET MUSIQUE

Les costumes des danseuses seront conçus spécifiquement pour chaque histoire. S'inspirant du style du Bauhaus, revisité par des références aux cultures de masse, postmoderne et publicitaire, les costumes seront à la fois le support visuel spécifique à chaque histoire et la base de jeux et de contraintes pour l'écriture chorégraphique. Comme dans *Karnaval* et *Suspens-Fracas* de Mathilde Rance, les costumes et accessoires permettront aux danseuses de produire du son en acoustique, directement au plateau.

STRUCTURE DE LA PIÈCE

3 chansons de geste.S

Chaque partie commencera par l'exposition des personnages. Grâce à leur « costume - matériaux sonores », les danseuses produiront au plateau la base musicale de chaque histoire. Le travail du compositeur Florent Colautti, entremêlera les sons produit en acoustique et en électroacoustique. Une spatialisation de la musique permettra un effet immersif afin que les enfants sentent plus proche d'eux les « son-matières » présents au plateau.

Cette composition sera le support d'un genre de chanson de geste chorégraphique et/ou vocale, narrant et mimant les événements traversés par les héroïnes-danseuses au plateau lors de leurs épopées. La musique pourra être tout à fait abstraite, ou bien de manière plus ludique, souligner les actions des personnages à la façon de bruitages. De la même façon, la danse oscillera entre abstraction, expressivité et éléments figuratifs.

NOTES SUR LES CONTENUS DES 3 TABLEAUX, INSPIRÉS DE PHÉNOMÈNES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES

TABLEAU 1 - CONSTELLATIONS ET COLLISIONS

Première chanson : Le frottement

- **Force gravitationnelle**
- Rotations, parcours orbital et collision
- Sons : papier froissé et frotté.
- Chorégraphie : rotation, dessin géométrique au sol, entre évitement et collision.
- Costumes : sphériques ou demi-sphérique type photo page de titre. Orange / Jaune

TABLEAU 2 - ADN ET DUEL

Deuxième chanson : La résonance

- **Diversité du vivant, morphogenèse et développement embryonnaire**
- Sons : objets métalliques (cloches, casseroles - se référer à l'univers sonore de *Suspens-Fracas*).
- Chorégraphie : jeux de miroir, propagation de mouvement d'un corps à l'autre, construction de figures hybrides à deux corps.
- Costumes : chromé, entre super-héros de casserole et miroir (se référer au costume de casseroles de *Ubuntu* et de *Suspens-Fracas*). Bleu / Argenté

TABLEAU 3 - CRIS ET TERRITOIRES

Troisième chanson : La mélodie

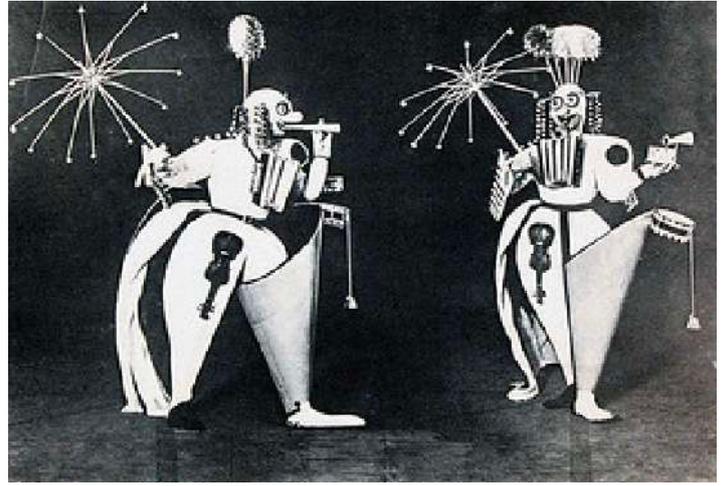
- **Éthologie, comportements animaux, du larynx à la parole, autres systèmes de production du son dans le vivant, chants et cris d'oiseau.**
- Sons : appeaux, sifflements mélodiques, jeux vocaux type poésies sonores, jeux de mots.
- Chorégraphie : chant territorial, parade amoureuse, confrontation, séduction, intimidation.
- Costumes : qui se transforment rapidement pour intimider et/ou parader (ex : roue du paon, gonflement du poisson lune). Vert / Rouge

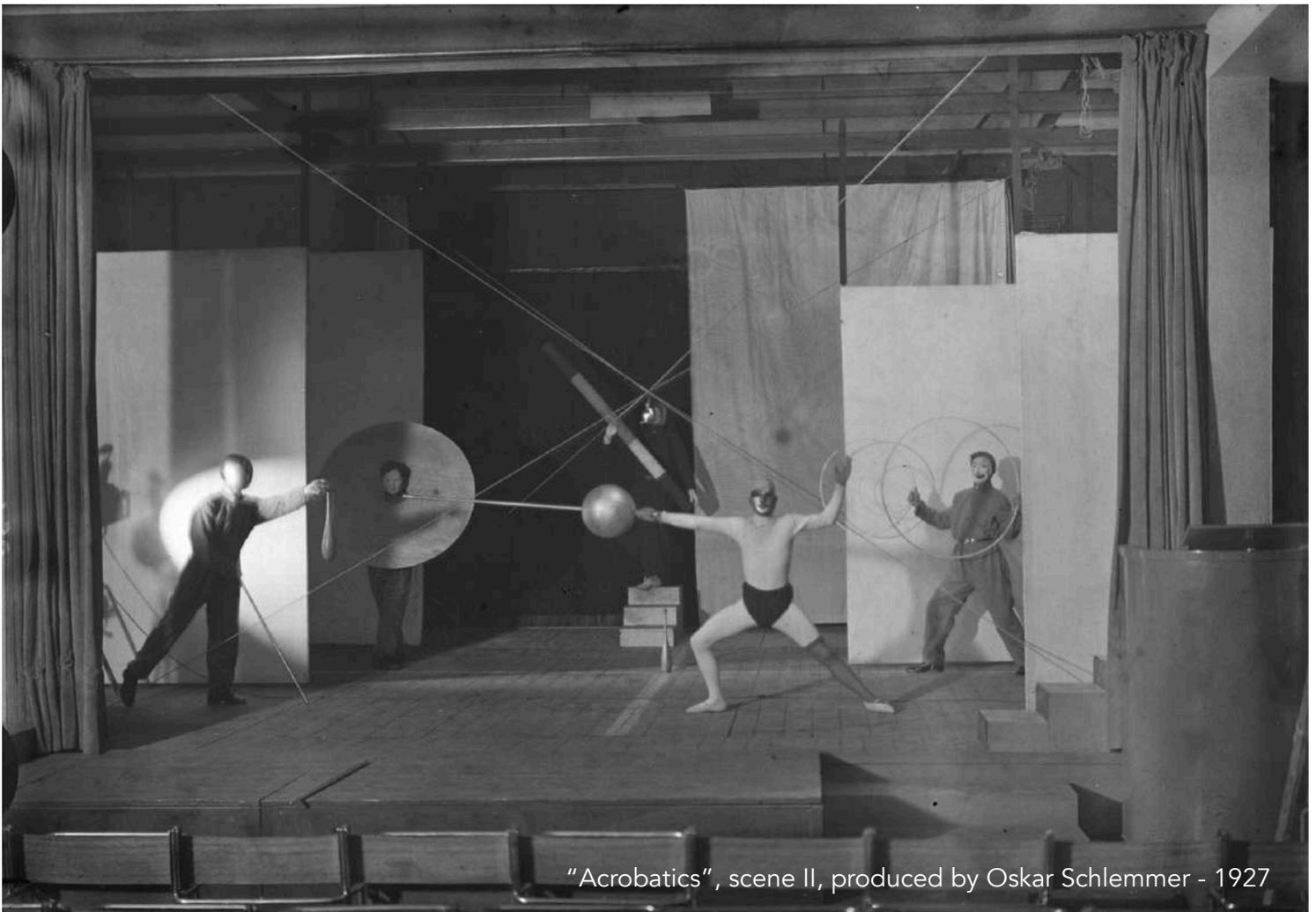
Expérimentation des matières chorégraphiques pour la Journée de Repérage Artistique à la Pop.

ESTHÉTIQUE.S ET SOURCE.S D'INSPIRATION DU PROJET

S'appuyant sur les esthétiques du **Bauhaus**, des jeux d'assemblages du **Surréalisme** et du mouvement **Dada**, *Épopées Imaginaires* cherchera à activer les forces de ces mouvements historiques pour leurs résonances à l'époque actuelle.

Entre **études formelles** et **jeux sémantiques**, l'écriture chorégraphique, mais aussi musicale, plastique et textuelle d'*Épopée Imaginaires* se déploiera autour des recherches présentes dans ces courants artistiques.

"Acrobatics", scene II, produced by Oskar Schlemmer - 1927

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

DELPHINE MOTHES

INTERPRÈTE

Delphine Mothes démarre sa formation en danse classique et contemporaine à l'école de ballet Gillet-Lipszyc à Biarritz. Après avoir validé une Licence d'Histoire (Toulouse 2 – Paris 7) et une Licence de Danse (Paris 8) elle se forme professionnellement à la danse contemporaine à la Salzburg Experimental Academy of Dance, Autriche (2014-2016) puis au sein de la formation Extensions de la Place de la Danse CDCN Toulouse-Occitanie (2016-2018). En 2019 elle crée la structure PHAENOMENON qui porte ses deux premiers projets en duo avec DJ Mayday: Une montagne, sous les palmiers (2021) et Pieces of my heart (2022). Actuellement, elle travaille également comme danseuse interprète avec Emmanuel Eggermont, Marinette Dozeville, Mathilde Rance et Clémence Baubant.

FLORENT COLAUTTI

COMPOSITION MUSICALE

Après des études de musique classique et un diplôme en architecture et en restauration du patrimoine ancien, il obtient un DEM (1er prix) de composition électroacoustique et instrumentale au conservatoire de Bordeaux. Il continue son parcours à Paris auprès de P. Leroux, T. Blondeau, R.R. Larivière et lors de formations en France et à l'étranger (Prototypelll - Abbaye de Royaumont, Manifeste - Ircam-centrePompidou, centre d'art Orford/Ca, Imal/Be, Musique et recherche/Be). Il a collaboré avec des centres de création, des compagnies et des

musiciens. Ses projets ont été présentés en France et à l'étranger. Sa musique fut jouée lors de festivals notamment Extension-La Muse en Circuit, Nuit d'Hiver-GRIM, Futura-Cie Motus, Spectaculare – Rep Tchèque, Antistatic – Bulgarie, Sonic Odyssey - Los Angeles, InSonora - Madrid, numérique Marrakech - Maroc, Firenze Multimedia Festival - Firenze. Il a joué dans des lieux tels que le 104-Paris, TAP- Scène nationale de Poitiers, Center for New Music-San Francisco, CAPC-Bordeaux et le Desingel International Art center-Anvers. Il a reçu un Prix Sacem, un 1er prix au concours «Vacances Percutantes» pour un quatuor de percussion. Sa pièce «Jupiter» est nommée pour le prix du public et la Mention Bernard Donzel-Gargand pour le meilleur travail narratif au prix international d'art sonore Luigi Russolo. Elle est éditée sur le label de l'Ina-Grm. Il reçoit une commande de radio France et par le festival Aujourd'hui musiques-théâtre de L'Archipel, a reçu les bourses «Hessen-Aquitaine» (Fondation Heinrich Mann) et «George Sand-Frédéric Chopin» (Fondation Genshagen). Son travail a également été sélectionné dans les concours «Banc d'essai-InaGRM», «MIXTUR» et «festivals Sirga» (Espagne). Il fut finaliste au concours d'orgue de St Bertrand de Comminges. Depuis 2010 il développe le projet "e-String", un instrument hybride électronique/acoustique de sa fabrication, avec lequel il participe à une résidence Art et Science, dans le cadre des actions du SCRIME en convention avec l'Université Bordeaux 1, le LaBRI, l'IPB et le Conservatoire de Bordeaux. En 2017, il poursuit sa recherche sur les archets électromagnétiques et la lutherie contemporaine avec Le Shadok, Lutherie urbaine, Fées d'hiver et le collectif Culture Essonne.

www.forentcolautti.net

MATHILDE RANCE
CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE

Après sa formation au CNDC d'Angers, commence son parcours d'interprète avec Dominique Brun, la Cie Oposito - Centre National d'Art de la Rue dont Nathalie Pernette est chorégraphe associée, puis avec Cyril Hériard Dubreuil, Wendy Beckett, Meryl Tankard, Anatoly Vlassov et Aloun Marchal.

Harpiste et chanteuse, elle développe son travail autour de la musicalité dans le chorégraphique et rejoint la Formation de Composition Chorégraphiques - Prototype VI de la fondation Royaumont de 2018-2019. Elle y crée le prototype de *KARNAVAL*, pièce chorégraphique pour un bestiaire de danseurs masqués portant des costumes sonores, sélectionnée pour le concours Danse Élargie - Théâtre de la ville en 2020.

En 2017 elle crée *Iris*, plateforme à géométrie variable où elle invite différents artistes à créer une forme originale pour le festival Raconte-Arts à Tiferdood en Algérie, et le festival Ksar Hallouf dans la province de Médenine en Tunisie.

En 2019, elle obtient le soutien du dispositif Création en Cours des Ateliers Médicis - Hors les murs à Mayotte, pour *La Figure du dictateur*, en co-écriture avec le chorégraphe Robin Lamothe.

Mathilde Rance rejoint la formation EXERCE - ICI - CCN de Montpellier dirigé par Christian Rizzo sur la promotion 2020-2022.

En 2021 elle a créé les solos *Black Bird* et *Ubuntu*. Le premier a été présenté au Théâtre de Vanves, à La Briqueterie CDCN de Val-de-Marne et à La Maison populaire de Montreuil. Il sera présenté au Théâtre de la Ville à Paris en avril 2022.

Le deuxième solo, *Ubuntu* a été créé au festival Bien Fait ! à Micadanses à Paris. Il sera présenté également en mars 2022 au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie.

HISTORIQUE DE DIFFUSION DE LA COMPAGNIE MYXOMYCÈTES - MATHILDE RANCE

SUSPENS-FRACAS (création 2023)

1er décembre 2023

Danse Dense et La POP - Péniche Opéra-Hors les murs au Théâtre Berthelot - Montreuil

8 Octobre 2023 Théâtre de la Ville de Paris (75) Avant-première

18 Août 2023 Festival Perform (33) Avant-première

UBUNTU (création 2021)

25 mars 2022 - Collectif 12 / Mantes-la-Jolie

15 septembre 2021 Festival Bien Fait ! / Micadanses Paris

Création In Situ - 7 février 2021 Festival Faits d'hivers / Micadanses Paris (annulée Covid19)

BLACK BIRD (création 2021)

15 août 2023 au Festival PERFORM - Domaine de Nodris dans le Médoc

23 mars 2023 L'étoile du Nord - Paris

20 mars 2023 Collectif 12 - Mantes-la-Jolie

06 janvier 2023 Déjeuner en scène - Théâtre Le Dôme - Saumur Val de Loire

20 octobre 2022 à La Grande Scène à l'ARC - scène nationale du Creusot

du 13 au 17 juillet 2022 à 17h à [La Belle Scène Saint-Denis - La Parenthèse - Avignon](#) - Une programmation du Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d'intérêt national Art et création - danse à Tremblay-en-France en partenariat avec Danse Dense

18 juin 2022 au Bal en partenariat avec le festival [JUNE EVENTS de l'Atelier de Paris CDCN](#)

14 mai 2022 au Théâtre du fil de l'eau - Pantin dans le cadre d'Un km de danse du CN D de Pantin en partenariat avec Danse Dense

du 12 au 16 avril 2022 - Espace Cardin / Théâtre de la Ville Paris

10 juillet 2021 - La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne

9 juillet 2021 - Festival Danse Dense #Lefestival décalé - Maison Populaire Montreuil

27 mars 2021 - Théâtre de Vanves (présentation professionnelle)

KARNAVAL NOMADE création participative pour amateur.ices 2020

3 juillet 2022 Théâtre du Fil de l'eau à Pantin dans le cadre du Festival BUS avec Danse Dense

6 juillet 2022 au Parc Jean-Moulin - Les Guilands à Bagnolet / Montreuil dans le cadre des Extensions du festival des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

25 mars 2022 Collectif 12 Mantes-la Jolie

9 juillet 2021 - *Plein Été* - Collectif 12 Mantes-la Jolie

5 juin 2021 - *SWITCH festival* Théâtre de Vanves

3 juillet 2021 - *Artdanthé* Théâtre de Vanves

10 et 11 septembre 2021 - Les abbesses / Théâtre de la Ville Paris

3 octobre 2020 - *Nuit Blanche* Le Générateur Gentilly

12 septembre 2020 - *(RE)LECTURES* Péniche La PoP Paris

16 et 17 juillet 2020 - CCN de Rennes et de Bretagne

LIENS VIDÉO DES PIÈCES DE LA COMPAGNIE

KARNAVAL NOMADE (2019)

Performance participative avec des interprètes amateur.trice.s

Captation de la première étape de travail

<https://vimeo.com/380462909>

BLACK BIRD (2021)

Solo - 25 minutes

Captation <https://vimeo.com/617103720>

SUSPENS - FRACAS (2023)

Spectacle pour 100 casseroles et une danseuse en suspension - 50 minutes

Teaser <https://vimeo.com/886143942>

Captation integrale sur demande

COMPAGNIE MYXOMYCÈTES

La compagnie Myxomycètes créée en 2020 pour accompagner le travail chorégraphique original et singulier de Mathilde Rance. Questionnant les fondamentaux structurels des rites populaires et rituels, elle cherche à réaliser le potentiel d'une danse rebelle et émancipatrice. Sa recherche se situe dans une démarche « utopiste démiurgique » qui consisterait à chercher le pont entre les pratiques et les cultures dites « traditionnelles » et les événements politiques actuels qui amènent à repenser l'ordre social établi.

Son travail chorégraphique allie une signature visuelle forte, par l'utilisation de costumes spécifiques, à une recherche sur la musicalité des danseurs et leur présence dans des espaces multiples (plateau, espace public, espace naturel). Les dispositifs scéniques mis en place sont souvent immersifs et l'enjeu esthétique qui anime son travail est de faire traverser au public une expérience sensible forte, parfois déroutante.

« Myxomycète » est le terme scientifique qui désigne l'organisme inclassable mieux connu sous le nom de *Blob*, ni animal, ni végétal, ni champignon.

L'identifiant à cette étrangeté, Mathilde Rance conçoit le travail chorégraphique comme un processus organique se nourrissant du substrat d'un terrain et d'où naissent des formes imprévisibles.

