

HEN

JOHANNY BERT / THÉÂTRE DE ROMETTE

JEU. 21 NOV. 19 H
VEN. 22 NOV. 20 H SAM. 23 NOV. 19 H
TARIF UNIQUE 9 €

DOSSIER ARTISTIQUE
RÉALISÉ PAR LA COMPAGNIE

LE
SCÈNE NATIONALE
BATEAU
DUNKERQUE
FEU

Le Bateau Feu / Place du Général-de-Gaulle / Dunkerque
lebateaufeu.com / 03 28 51 40 40 /

HEN

Création de **Johanny Bert**

(dossier en cours)

Conception, mise en scène et voix **Johanny Bert**
Manipulateurs de HEN **Johanny Bert, Anthony Diaz**
Collaboration mise en scène **Cécile Vitrant**
Arrangements et musique en live **Guillaume Bongiraud** (violoncelle électro-acoustique), **Cyrille Froger** (percussionniste)
Auteurs compositeurs **Brigitte Fontaine, Prunella Rivière, Laurent Madiot, Pierre Notte...**
Fabrication des marionnettes **Eduardo Felix**
Travail vocal **Anne Fischer**
Dramaturge **Olivia Burton**
Création costumes **Pétronille Salomé**
Assistante costumes **Carole Vigné**
Stagiaires costumes **Lune Forestier, Solène Legrand, Marie Oudot**
Assistante manipulation **Faustine Lancel**
Régie générale **Gilles Richard**
Régie et création sons **Frédéric Dutertre**
Régisseurs **Vera Martins, Simon Muller**
Construction décor **Fabrice Coudert** assisté de **Eui-Suk Cho**
Administration, production, diffusion **Mathieu Hilléreau, Les Indépendances**
Assistant de production **Baptiste Nénert**

Création Juillet 2019
Production **Théâtre de Romette**

Coproductions **Le Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque, La 2Deuche - Lempdes**
Partenaires **La Cour des Trois Coquins - scène vivante de Clermont-Ferrand, Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris - Accueil studio**

HEN

(que l'on peut prononcer : Heune)

HEN est un pronom suédois entré dans le dictionnaire en 2015
permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme.

Il est notamment utilisé dans des manuels scolaires expérimentant une pédagogie moins discriminante.

HEN - IDENTITÉS

Cette création est le fruit d'une recherche sous forme de laboratoires sur les questions d'identités et de genre confrontée à une recherche sur les origines d'un théâtre de marionnettes subversif.

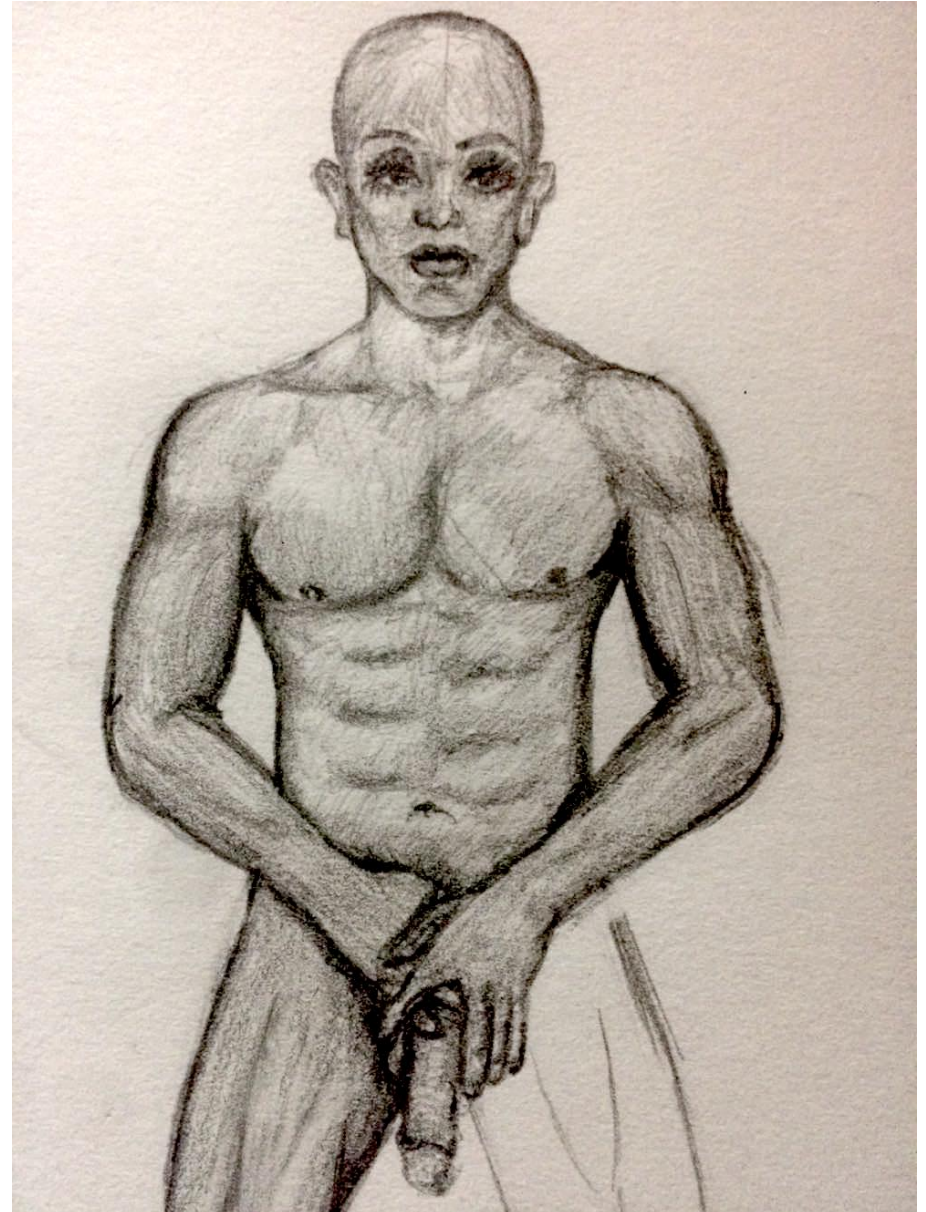
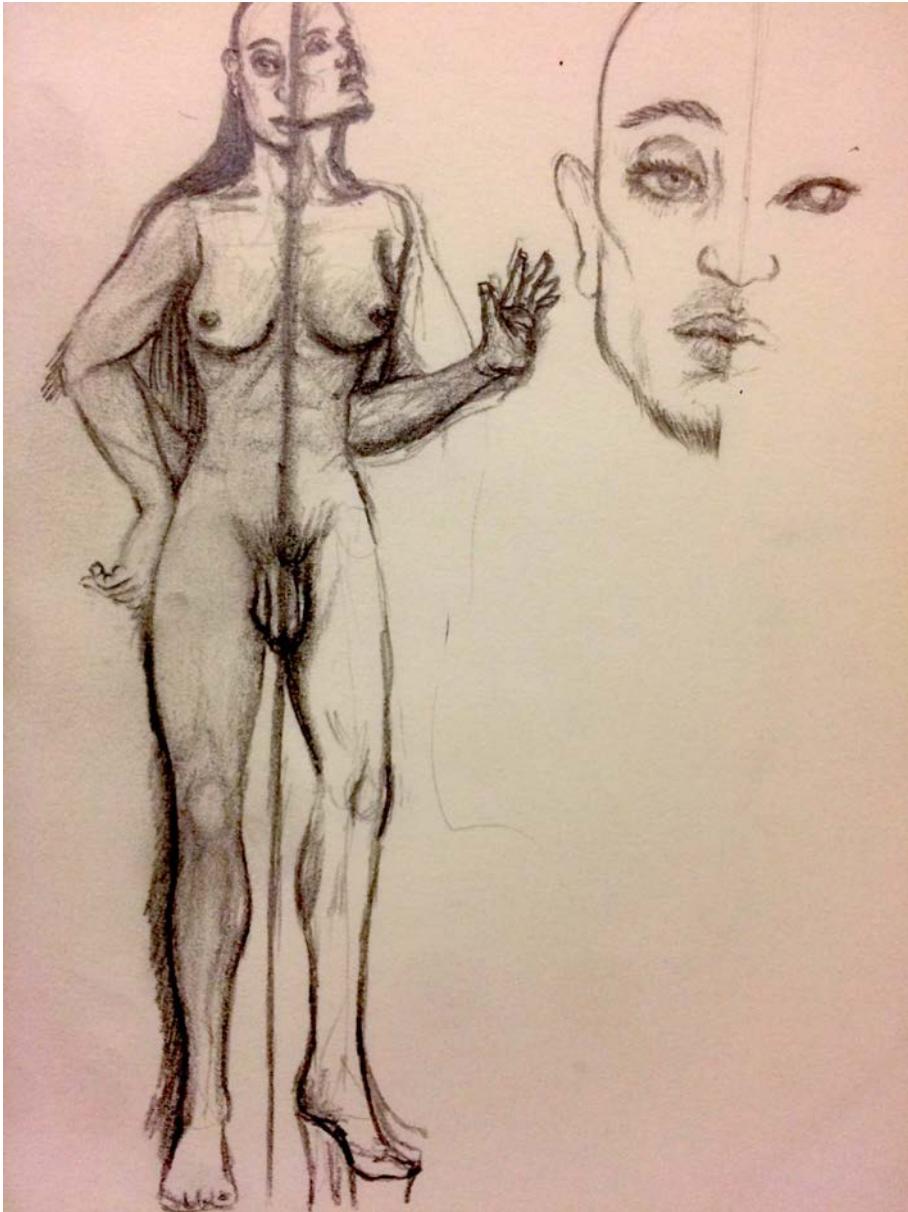
La marionnette a une histoire complexe et passionnante dans son rapport à la subversion. Si elle a parfois subi la censure, elle a aussi été manipulée au service de l'évangélisation, en tant que marionnette partisane en temps de guerre (à travers notamment l'exemple de la Guerre d'Espagne), marionnette au service d'un appareil d'état (outil de propagande soviétique en Pologne) ou encore vecteur de discours identitaires du colonialisme.

Mais, selon les pays, la marionnette a aussi été une prothèse masquée permettant de lever le poing vers une forme d'engagement. Le montreur-manipulateur était caché dans le castelet, et pouvait assumer des propos politiques, engagés socialement ou à caractère érotique. Traité souvent avec humour, ce théâtre forain parfois présenté en rue ou dans les cafés était une façon de dénoncer et d'amuser, de railler la bourgeoisie, le propriétaire, les forces de l'ordre, la mort.

Pour ce nouveau projet, nous créons un personnage central, HEN.

Corps de mousse, de bois, de métal et de latex, sculpté minutieusement, HEN est un personnage marionnettique, manipulé à vue par deux acteurs. HEN se transforme et joue avec les images masculines et féminines grâce à un corps pouvant muter avec sarcasme et insolence au gré de ses envies.

Dessins préparatoires Eduardo Felix

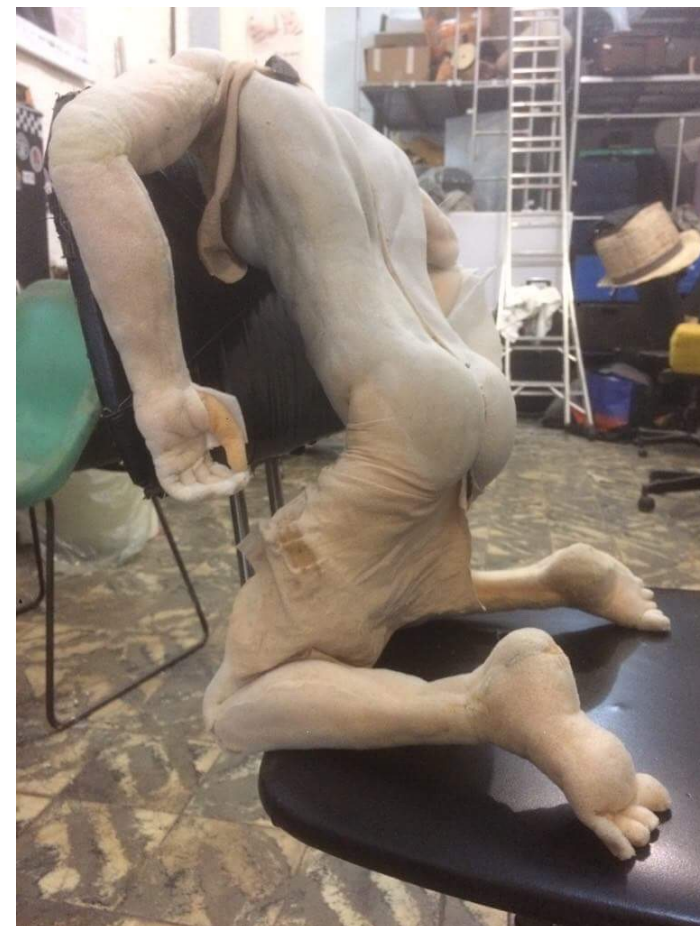
HEN est le nom de ce personnage qui n'est ni travesti, ni transsexuel, ni transgenre. C'est HEN, personnage plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à talons qui s'exprime en chantant l'amour, l'espoir, les corps, la sexualité avec liberté.

Cette création s'apparente à un récit musical qui puise ses sources dans le cabaret berlinois des années 30 et dans la scène performative queer actuelle. Un cabaret déjanté qui trouve sa source dans le rêve de Björk ou dans les volutes de fumée de Brigitte Fontaine.

HEN est une créature chimérique qui ne revendique rien ouvertement. C'est au travers de ses chansons, ses actes, ses identités multiples et surtout son parcours intime que le propos se développe.

HEN affirme une identité multiple qui sera traduite par un travail de plusieurs costumes-plastiques et à travers la nudité de son corps. *En coulisse*, une démultiplication du corps marionnettique de HEN avec le même visage mais avec différentes sculptures de corps permettant à HEN *en scène* de muer en différentes silhouettes.

Cette multiple fabrication de variations des corps est réalisée par **Eduardo Felix**, plasticien et sculpteur, sous la direction de Johanny Bert.

Construction par Eduardo Felix

Visage de HEN

Répétitions à Clermont-Ferrand - Mars 2019

En complément, un travail plastique de costumes créés par **Pétronille Salomé** permet des changements à vue ou en coulisse pour changer de peau, de poils, de plumes (ou de paillettes).

HEN FEMME

Silhouette 1 : Robe noire d'un côté, combinaison or de l'autre, moulante. Mi pantalon mi robe. La partie noire se retire au moyen d'aimants ou de fermeture à glissière, devant et dos.

HEN FEMME

Silhouette 2 (essai): Transformation sous la partie robe noire.

Voile transparent noir et nudité.

Hen marionnette homme-

Transformation après la veste structurée (ou manteau, ou kimono-)

Robe de tulle couleur peau, transparence. Relévé au départ sous la veste.

Epaulettes et paillettes ornem-
tant le déshabillé de tulle.

Ce projet fait écho sans doute à une communauté discriminée et à des combats anciens, malheureusement toujours à réinvestir politiquement et artistiquement. A l'heure d'une recherche d'identité ou d'une volonté de tout définir, HEN est peut-être un personnage hors-norme mais qui ne cherche pas justement à être défini, normé. Il est comme cela, multiple, transformable.

HEN est accompagné par des musiciens électro-acoustique en live

Guillaume Bongiraud, est violoncelliste. Musicien de référence, il fait partie du groupe Delano orchestra et a participé activement avec le groupe à la création de Dévaste-moi mis en scène par Johanny Bert avec Emmanuelle Laborit. Il arrange les chansons et compose pour HEN en mêlant des sons acoustiques du violoncelle et des boucles live, sons électros, matières sonores hybrides. Il est accompagné par un Cyrille Froger percussionniste multi-instrumentiste.

Le répertoire de chansons

Création originales inspirées des chansons réalistes (ou chansons *interlopes* entre 1906 et les années 1960. Des chansons souvent non enregistrées, censurées, chantées dans les cabarets pour personnes averties). Ecriture et compositions de Pierre Notte, Perrine Griselin, Amandine Maissiat, Laurent Madio, Guillaume Bongiraud, Cyrille Forger pour le spectacle. Quelques reprises de Brigitte Fontaine, Frédéric Recrosio, Serge Gainsbourg, Barbara Weldens, Colette Renard, Juliette, Catherine Ringer, etc.

ETERNELLE de Brigitte fontaine

Je veux être aimée pour moi-même
Et non pas pour mes ornements
Je veux être adorée quand même
Sans cheveux, sans chair et sans gants

Belle dans le simple appareil
D'une fille arrachée au sommeil
Éternelle éternelle

Avec des habits, c'est facile
Avec des bijoux, des fourrures
J'aime ce qui est difficile
Je veux être aimée sans parure

Je veux être aimée pour ma peau
Et non pas pour des peaux de bêtes
Aimée pour la soie de mon dos
Et non pour les soies qui me vêtent

Belle dans le simple appareil
D'une fille arrachée au sommeil
Éternelle éternelle

Avec des cheveux c'est facile
On peut se cacher derrière eux

J'aime ce qui est difficile
Je veux être aimée sans cheveux

Je veux être aimée pour mon crâne
Pour mon petit os pariétal
Je veux que les hommes se damnent
Pour mon charmant occipital

Belle dans le simple appareil
D'une fille arrachée au sommeil
Éternelle éternelle

Avec des chairs c'est trop facile
C'est vulgaire et c'est malhonnête
J'aime ce qui est difficile
Je veux qu'on aime mon squelette

Je veux être aimée pour le pire
Je veux être aimée pour mes os
Je veux que les hommes délirent
Comme des chiens sentimentaux

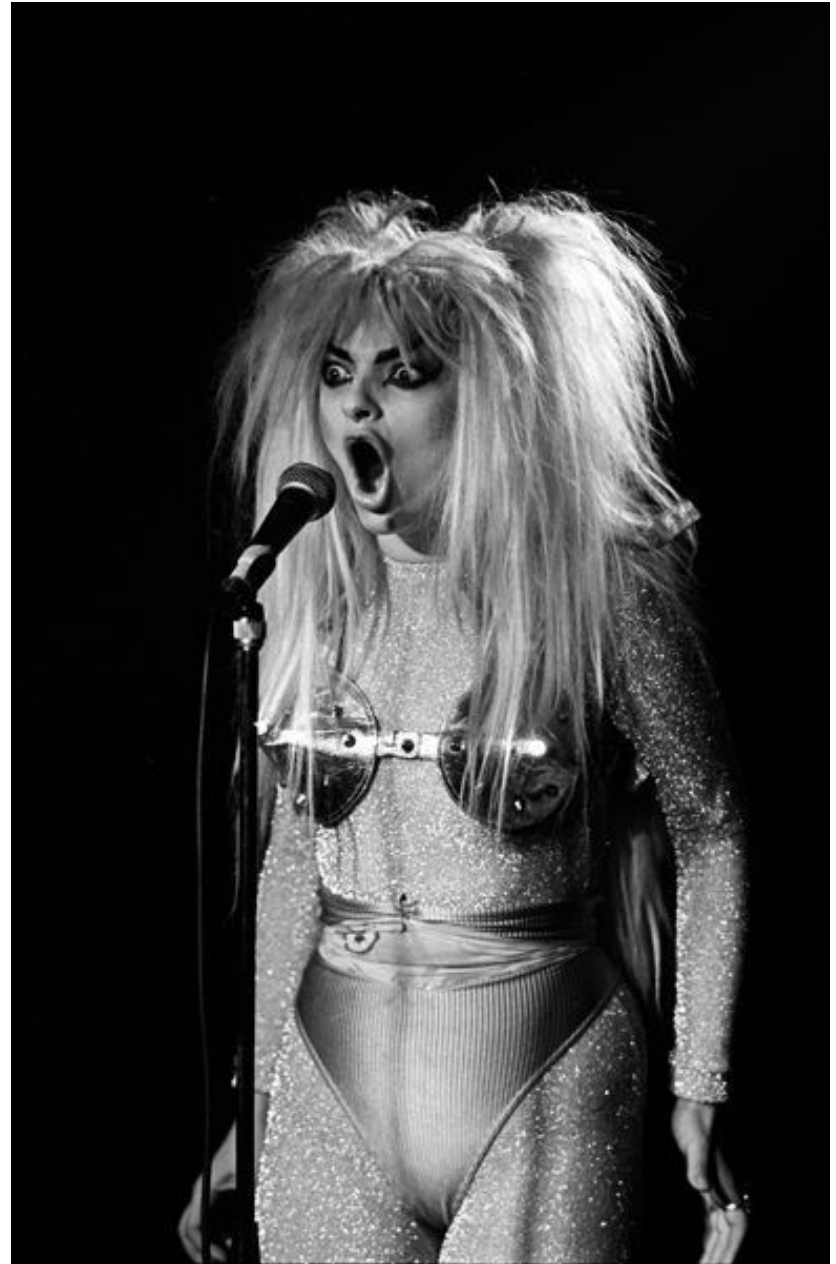
Belle dans le simple appareil
D'une fille arrachée au sommeil
Éternelle éternelle Éternelle éternelle...

HEN - INSPIRATIONS

TEMPS DE RÉPÉTITIONS ET CRÉATION

RESIDENCES

- Décembre 2018, janvier et février 2019 / Clermont-Ferrand

La Cour des Trois Coquins - scène vivante

- Mars 2019 / Clermont-Ferrand

Résidence et présentation d'une forme courte le 9 mars 2019 au *Festival La Cour en Chantier*

La Cour des Trois Coquins - scène vivante

- Avril, mai et juin 2019 / Clermont-Ferrand

La Cour des Trois Coquins - scène vivante

- Juin 2019 / Dunkerque

Le Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque

CRÉATION & TOURNEE

- Avant-premières au Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque le 20 et 21 juin 2019

- Théâtre du Train Bleu - *Festival d'Avignon* du 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 et 24 juillet 2019

- Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque du 21 au 23 novembre 2019

- Le Mouffetard - Théâtre des arts de la Marionnette à Paris du 22 janvier au 8 février 2020

- La 2Deuche - Lempdes le 15 février 2020

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Johanny Bert est comédien, marionnettiste et metteur en scène.

Il a pu élaborer au fur et à mesure de ses rencontres et des créations un langage théâtral singulier, une confrontation entre l'acteur, l'objet et la forme marionnettique. A vingt et un ans, il crée son premier spectacle dans lequel le langage est une partition visuelle, *Le petit bonhomme à modeler* (tournée de 2002-2008) puis il crée au *Festival À Suivre* à la scène nationale de Clermont-Ferrand *Les Pieds dans les nuages* (tournée de 2004 à 2012), création inspirée du photographe plasticien Robert ParkeHarrison.

Son projet se dirige alors vers la relation aux auteurs et aux écritures (commandes, textes inédits issus de comités de lecture ou textes du répertoire). *Histoires Post-it / On est bien peu de chose quand même !* (2005), *Krafff* (2007) en collaboration avec le chorégraphe Yan Raballand (inspiré d'un texte de Heinrich Von Kleist), *L'Opéra de Quat'sous* (2007) de B.Brecht/K.Weill, *Les Orphelines* (2009) sur une commande d'écriture à Marion Aubert avec Le Préau, CDR de Vire, *L'Opéra du Dragon* (2010) de Heiner Müller, traduction Maurice Tazsman.

En 2012, il prend la direction du Centre Dramatique National de Montluçon-Le Fracas avec une équipe d'acteurs permanents. C'est avec cette équipe qu'il va créer *Le Goret* (2012) de Patrick McCabe traduction de Séverine Magois, *L'Emission* (2012) de Sabine Revillet (création en appartement), *L'âge en bandoulière* (2013) de Thomas Gornet (création pour adolescents en salle de classe) et *De Passage* (2014) de Stéphane Jaubertie en coproduction avec Les Tréteaux de France - CDN. Même si ce premier mandat au CDN est reconnu positif, il choisit de poursuivre son parcours de créateur en compagnie à partir de janvier 2016.

De 2016 à 2018, il est artiste associé à la scène nationale de Clermont-Ferrand. Pour le festival *Effervescences* 2017 de Clermont-Ferrand, il crée une performance d'après le texte de Marc-Emmanuel Soriano *Un qui veut traverser*, avec Norah Krief et Cécile Vitrant.

Durant cette période, il crée aussi *Elle pas princesse / Lui pas héros* (2016) sur un texte inédit de Magali Mougél en coproduction avec le Théâtre Sartrouville Yvelines CDN, *Waste* (2016) de Guillaume Poix au Théâtre Poche de Genève, *Le Petit Bain* (2017) au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon et *Dévaste-Moi* (2017) avec Emmanuelle Laborit en coproduction avec IVT - International Visual Theatre.

Johanny Bert poursuit son travail avec d'autres équipes artistiques. Il va créer en janvier 2020 pour le Théâtre Sartrouville Yvelines CDN / Festival Odyssées en Yvelines *Frissons*, nouveau texte de Magali Mougél. Il fera la mise en scène de *La Princesse qui n'aimait pas...* pour la comédienne Caroline Guyot (Barbarque Cie) et *Les Sea Girls au pouvoir*, spectacle musical déjanté.

Il prépare pour 2020 la création d'une Épopée contemporaine jeune-public, création à voir en famille qui invite les spectateurs une journée au théâtre.

Guillaume Bongiraud apprend le violoncelle à Clermont-Ferrand, auprès de Lionel Michel puis de Michel Strauss à Paris. Depuis son jeune âge, il montre un vif intérêt pour les musiques actuelles et l'improvisation.

Titulaire de cinq premiers prix de conservatoire, il a enregistré avec divers artistes (Alain Bashung, Slimane, Louane, David Hallyday, Joyce Jonathan,...) et accompagne de nombreux groupes en tournée (Marina Kaye, Gentleman, Jean-Louis Murat,...).

Il travaille parallèlement avec des compagnies de théâtre ou de danse (IVT, Wakan théâtre, La Vouivre, Studio-Théâtre d'Asnières,...).
Il compose également beaucoup pour l'image (documentaires télé, métrages,...).

Cyrille Froger est pianiste, chanteur, compositeur, clown et acrobate. Il obtient son 1er prix de percussions classiques au CRR de Boulogne-Billancourt. Toujours à la recherche de croisements artistiques, il co-fonde le Festival Les Arts'Franchis en 2014 où musiciens de tous horizons, acteurs, acrobates, marionnettistes et clowns mélangent leurs savoir-faire.

Il se forme au Jazz chez Didier Lockwood et à la chanson à La Manufacture.

Il voyage. À son retour il approfondit ses recherches sur le clown, durant deux années, avec La Royal Clown Company et se forme à la méthode Feldenkrais au sein d'Ifeld.

En parallèle il fait des créations sonores et musicales pour la danse et le théâtre. En 2016 il crée sa première composition pour orchestre. En 2017 il co-crée La Cie Du Siècle avec sa compagne Léa Guitte

Pétronille Salomé se forme aux costumes avec un Diplôme des métiers d'art de costumier (2010) puis à l'ENSATT Lyon (costumier coupeur en 2011, costumier concepteur en 2012) ainsi qu'à la chapellerie (modiste) avec une mention complémentaire en 2013.

Elle conçoit et crée des costumes pour le spectacle vivant (théâtre et marionnettes) avec plusieurs compagnies à Paris (La Charmante Cie, Contrepied production, Cie Charivari). Elle collabore également avec les ateliers de réalisation de costumes de l'Opéra de Paris ("Rigoletto" et "Eliogabalo", 2016).

Pétronille crée les costumes de plusieurs spectacles de Johanny Bert ("Peer Gynt" au CDN de Montluçon en 2015, "Dévaste-Moi" avec Emmanuelle Laborit à l'IVT en 2017 et "Le Petit Bain" à Lyon en 2017). En 2015 elle participe à la réalisation de costumes dessinés par Annette Messenger pour l'opérette "La double coquette", mis en scène par Fanny De Chaillé. Parallèlement au théâtre, elle crée les costumes de plusieurs courts-métrages et de clips vidéo ("Mona" de Alexis Barbosa, "C'est mon chat!" de Julia Weber et Théo Trécule, "L'ennui" de Yacinthe, "Maele" de Julia Weber). Elle assiste Charlie Le Mindu en 2016 dans le cadre d'une exposition/défilé au Palais de Tokyo, puis pour un show du Cirque du soleil, "One night one DROP" à Las Vegas. Pétronille fait également équipe avec des photographes (Julia Weber, Claire Bernard) pour des shootings de mode (stylisme).

Eduardo Felix est sculpteur marionnettiste, dessinateur et peintre Brésilien.

Il a été formé par l'Ecole des Beaux-Arts de l'UFMG, à Belo Horizonte, au Brésil. Il est directeur de Pigmalão Escultura Que Mexe, compagnie de théâtre de marionnettes, fondée par lui-même en 2007. Il a participé de formations variées telles que "Revisiting the String Puppets" avec Stephen Mottram, à Charleville-Mézières (France) et à l'Académie Nationale de Théâtre de Marionnettes de São Petersburg (Russie). Il a travaillé entre autres avec les groupes Armatrux, Giramundo, Burlantins et Armazém. Ses recherches en tant qu'artiste se concentrent sur la sculpture et le mouvement des marionnettes ainsi que la pratique et l'enseignement de ces arts. Il a déjà dirigé des stages dans divers états du Brésil, en France et aux Pays de Galles, où il a participé au World Stage Design 2013.

CONTACTS

Théâtre de Romette

12 Rue Agrippa d'Aubigné

63000 Clermont-Ferrand

Siret 42943043200055 - APE 9001Z

Licences n°2-1092581 / n°3-1092582

<https://www.theatrederomette.com>

Administration, production, diffusion

Mathieu Hilléreau, Les Indépendances

01 43 38 23 71

production@lesindependances.com

<http://lesindependances.com>

Bureau de presse (Avignon 2019)

Sabine Arman

06 15 15 22 24

sabine@sabinearman.com

<http://www.sabinearman.com>

Le Théâtre de Romette est implanté à Clermont-Ferrand, à La Cour des Trois Coquins - scène vivante et est associé à la Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier. La compagnie est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand.

Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.

Pages 8, 9 © Christophe Raynaud de Lage