

Dossier de presse

HEN

Création et mise en scène de
Johanny Bert

Création Avignon OFF 2019 + Tournée 2020

Théâtre du Train Bleu

40, rue Paul Sain – 84000 Avignon

Réservation 04 90 82 39 06

à 17h10 – Durée 1h05

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 et 24 juillet 2019

Un cabaret insolent (déconseillé aux – de 14 ans)

HEN est un pronom suédois entré dans le dictionnaire en 2015 qui permet de désigner indifféremment une femme ou un homme (se prononce « heune »). C'est aussi le nom de la marionnette exubérante et transformiste de la nouvelle création de Johanny Bert.

HEN est un personnage altersexuel inspiré des cabarets berlinois des années 30 et de la scène performiste *queer* actuelle. C'est la figure centrale de ce spectacle choc, marionnette manipulée à vue par deux acteurs Johanny Bert et Anthony Diaz. *HEN* se transforme et joue avec les images masculines et féminines grâce à un corps « mutant » au gré de ses envies, avec sarcasme et insolence. Il n'est ni travesti, ni transsexuel, ni transgenre. C'est *HEN*, personnage plein de vie, diva enragée et virile à talons qui s'exprime en chantant l'amour, l'espoir, les corps, la sexualité en toute liberté.

Une création hors norme pour un théâtre subversif

© Christophe Raynaud de Lage

HEN est le fruit d'un travail sur les questions d'identités et de genre confrontée à une recherche sur les origines d'un théâtre de marionnettes subversif. Björk, Brigitte Fontaine, Freddie Mercury, Lady Gaga... ces icônes déjantées sont autant de sources d'inspiration pour peindre et chanter ce *HEN* joyeux et provoquant qui affirme, toujours avec humour et dérision, son parcours intime, ses identités variées, son humanité.

Johanny Bert s'est entouré de nombreux talents, notamment le brésilien **Eduardo Felix**, plasticien-sculpteur qui crée les marionnettes et **Pétronille Salomé** les costumes fantasques. Les arrangements et musique live sont signés par le violoncelliste **Guillaume Bongiraud** (*The Delano Orchestra*) et le percussionniste **Cyrille Froger**, sur des textes originaux pour la plupart ou reprises de **Pierre Notte**, **Perrine Griselin**, **Laurent Madiot**, **Brigitte Fontaine**, **Serge Gainsbourg**, **Catherine Ringer**, etc.

Note d'intention

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. 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. Cette création s'apparente à un récit musical, 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 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 lui permettant de muer sur scène en différentes silhouettes.

Ce projet fait écho sans doute à une communauté discriminée et à des combats anciens, malheureusement toujours à réinvestir politiquement et artistiquement. À 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.

Johanny Bert

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. Ce langage théâtral est une confrontation entre l'acteur et l'objet, 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* (tourné de 2002-2008) puis il crée au Festival A Suivre à la scène nationale de Clermont-Ferrand "Les Pieds dans les nuages" (tourné 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). En 2005, il passe commande à quatre auteurs pour créer *Histoires Post-it / On est bien peu de chose quand même !* puis *Krafff* (2007) en collaboration avec le chorégraphe Yan Raballand (inspiré d'un texte de Heinrich Von Kleist). Suivi par *L'Opéra de Quat'sous* (2007) de B.Brecht/K.Weill, puis *Les Orphelines* (2009) sur une commande d'écriture à Marion Aubert avec Le Préau, CDR de Vire, et *L'Opéra du Dragon* de Heiner Müller, traduction Maurice Tazsman.

En 2012, il prend la direction du Centre Dramatique National de Montluçon-Le Fracas avec une équipes d'acteurs permanents. C'est avec cette équipe qu'il va créer *Le Goret* (2012) de Patrick McCabe traduction de Séverine Magois, *L'Émission* (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 très 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 de Clermont-Ferrand, il crée *Horizon* (2017) 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 Mougel 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 et en coproduction avec IVT - International Visual Theatre.

À partir de septembre 2018, Johanny Bert débute une nouvelle association pour trois saisons en tant qu'artiste compagnon du Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque.

L'équipe artistique : costumes et marionnettes

Eduardo Felix est sculpteur marionnettiste, dessinateur et peintre Brésilien.

Il a été formé par l'École des Beaux-Arts de l'UFMG, à Belo Horizonte, au Brésil. Il est directeur de Pigmalião Escultura Que Mexe, compagnie de théâtre de marionnettes qu'il a fondée en 2007. Il a participé à des 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 Saint-Petersbourg (Russie). Il a travaillé entre autres avec les groupes Armatrix, 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.

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 Yacinte, *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 en tant que styliste.

Hen marionnette homme-

Transformation après la veste structurée (ou manteau, ou kimono-)
Robe de tulle couleur peau, transparence. Relévé au départ sous la veste.
Epauettes et paillettes ornementant le déshabillé de tulle.

L'équipe artistique : musique

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.

Le répertoire de chansons

Créations 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). Écriture 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.

Temps de répétitions et création

RÉSIDENCES

- 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
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

© Christophe Raynaud de Lage

www.hen-show.com

www.theatredromette.com

CRÉATION & TOURNÉE

- Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque – filage presse les 20 et 21 juin 2019
- Théâtre du Train Bleu – *Avignon Off* les 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 du 22 janvier au 8 février 2020
- La 2Deuche - Lempdes le 15 février 2020