

Cabaret ultra-genré

Conception et mise en scène : Johanny Bert
Théâtre de Romette

Crédit Photos : Christophe Raynaud de Lage

PRÉSENTATION

Pour le festival Woke au Théâtre 14, Hen, personnage libre créé en 2019 propose un cabaret ultra genré, conservateur et insolent accompagné de ses deux musiciens et des nouvelles chansons.

Hen* (que l'on peut prononcer *Heune*) 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 est un 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. C'est avec humour et insolence et au travers de ses chansons, de ses identités multiples et surtout à travers son parcours intime qu'on l'on rencontre cette créature chimérique dans son cabaret déjanté.

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.

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.

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 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. HEN affirme une identité multiple 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 et de Pétronille Salomé costumière.

HEN est accompagné par deux musiciens électro-acoustique au plateau : Guillaume Bongiraud, musicien violoncelliste, et Cyrille Froger, percussionniste multi-instrumentiste.

Les textes des chansons sont des commandes d'écritures pour le spectacle écrites et composées par Marie Nimier, Prunella Rivière, Gwendoline Soublin, Laurent Madiot, Alexis Morel, Yumma Ornelle, Guillaume Bongiraud et Cyrille Forger.

ÉQUIPE AU PLATEAU

Acteurs marionnettistes **Johanny Bert (voix de HEN) et Jonas Coutancier**

Musiciens en scène **Guillaume Bongiraud** (violoncelle électro-acoustique), **Cyrille Froger** (percussionniste)

Régie générale et lumière **Gilles Richard**

Régie son **Emilie Tramier**

ÉQUIPE DE CRÉATION

Conception, mise en scène **Johanny Bert**

Collaboration mise en scène **Cécile Vitrant**

Auteurs compositeurs pour la création **Marie Nimier, Prunella Rivière, Gwendoline Soublin, Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Notte, Yumma Ornelle** et une reprise de **Brigitte Fontaine**

Arrangements musicaux **Guillaume Bongiraud, Cyrille Froger**

Fabrication des marionnettes **Eduardo Felix**

Lifting HEN **Laurent Huet**

Travail vocal **Anne Fischer**

Dramaturge **Olivia Burton**

Création lumières **Johanny Bert, Gilles Richard**

Création sons **Simon Muller**

Création costumes **Pétronille Salomé**

Stagiaires costumes **Lune Forestier, Solène Legrand, Marie Oudot**

Construction décor **Fabrice Coudert**

Administration, production, développement **Le petit bureau Virginie Hammel & Nora Fernezelyi**

Création 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

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...

GENRE UTOPIQUE de Yumma Ornelle
Musique de Guillaume Bongiraud et Cyrille Froger

Je voudrais une révolution
A l'intérieur de mon corps
Etre sans cesse en mutation
Que ma différence soit de l'or

Je suis la multiplicité enfermée
dans un monde binaire
je n'ai pas de temps pour l'hostilité
Ni même pour crier ma colère

Je ne suis pas une pathologie
Mon corps est un acte dissident
Disséquez moi, vous trouverez de la vie
Je ne suis pas un être déviant

Mes mots sont combustibles,
et mes utopies inaudibles
Je veux un genre utopique
Que nos corps soient symphoniques

Je veux un genre utopique

Je suis le trouble-fête du patriarcat
Un sans identité conforme, un paria
Ou même pire, un pirate du genre, tu vois !
Pour toi, je suis pire que le choléra

Je voudrais tant crever les yeux
A ces prêcheurs ces bien-pensants
Qui parlent tous au nom d'un Dieu
On s'en fout / il est mort depuis longtemps

Si mon Dieu était une licorne, multicolore
Je ferai l'amour avec les fées
Je pourrais croire en l'homme encore
Sous les paillettes la liberté

Je veux créer un morceau d'horizon
Pour des corps toujours prisonniers
que nos yeux soient en ébullition
Quelques soient nos identités

Mes pensées sont naïves
et mes utopies inaudibles
Je veux un genre utopique
Que nos corps soient symphoniques

Je veux un genre utopique

Je sens parfois que je suis en décalage
Mais je refuse que la norme me domine
Je construis un monde surgit de la marge
Pour croire encore en l'indiscipline

L'AMOUR ANATOMIQUE de Laurent Madiot

Moi, je suis comme ça
L'amour anatomique
J'adore ça
C'est bien plus érotique...

Oh oui, lèche-moi la prostate
Et l'œsophage.
S'il te plait, bouffe-moi la rate
Et les sinus.
Je t'en prie, fais-moi...
Un vessie-lingus.

Moi, je suis comme ça
L'amour anatomique
J'adore ça
C'est bien plus érotique...

Je porte un string sur mon foie
So exiting !
Et mes os gainés de soie
Que c'est pervers !
Broute-moi l'encéphale.
Suce-moi les ovaires.

Moi, je suis comme ça
L'amour anatomique
J'adore ça

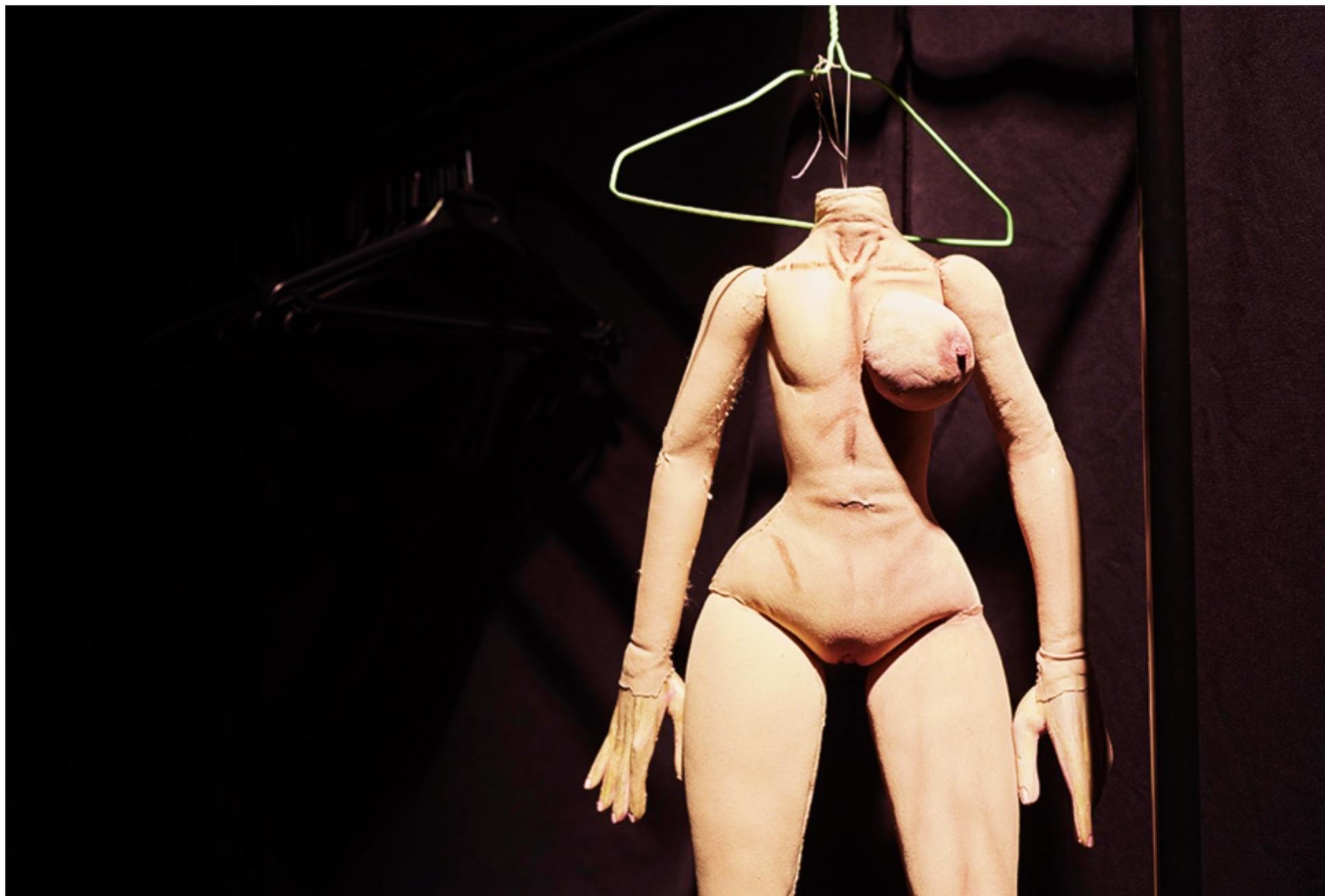
C'est bien plus érotique...

Oh oui, désosse-moi
Oh oui, décortique-moi
Oh oui, charcute-moi
Allez, décarcasse-toi !

Oh oui, désosse-moi
Oh oui, dissèque-moi
Oh oui, dépèce-moi
Allez, décarcasse-toi !

Qui est volontaire
Pour me faire l'amour
A ma manière ?
Qui, qui, qui ?
Qui est candidat
Pour me bouffer la rate
Et l'estomac ?
Qui, qui, qui ?
Qui veut bien me faire
Un long vessie-lingus
Hebdomadaire ?
Qui, qui, qui ?
Qui est volontaire ?
Qui est volontaire ?
Qui est volontaire

Johanny Bert, metteur en scène, comédien et voix parlée et chantée de Hen.

Metteur en scène, comédien, plasticien, c'est au fur et à mesure de ses rencontres et des créations qu'il construit un langage singulier en cherchant principalement à confronter l'acteur, à la matière, la forme marionnettique. Chaque création naît d'une nécessité intime, d'un désir artistique et c'est en équipe qu'il bâtit un dispositif qui se réinvente à chaque spectacle en fonction de la dramaturgie, du propos créant des formes toujours nouvelles. Johanny Bert ne souhaite pas restreindre son travail de créateur à un seul rapport au public et c'est dans cette identité multiple et assumée qu'il crée.

Ses projets naissent souvent de commandes d'écritures ou de textes d'auteurs.trices contemporains.nes notamment Marion Aubert pour *Les Orphelines* pour le CDN de Vire (2010), Stéphane Jaubertie pour *De Passage* (2014) en coproduction avec les Tréteaux de France, Magali Mougel *Elle pas princesse, Lui pas héros* (2016) en coproduction avec le Théâtre Sartrouville Yvelines CDN, puis *Frissons* en 2020, *Waste* de Guillaume Poix au Théâtre Poche de Genève (2016), Catherine Verlaquet, Gwendoline Soublin, Arnaud Cathrine, Thomas Gornet pour la création de *Une épopée* (2020) mais aussi pour d'autres créations avec Emmanuel Darley, Philippe Dorin, Fabrice

Melquiot, Sabine Revillet, Pauline Sales...

Engagé dans un travail de territoire, sa compagnie est implantée à Clermont-Ferrand (région Auvergne Rhône-Alpes).

Johanny Bert affirme un travail de répertoire et de mise à jour de ses spectacles.

Krafff (création en 2007), qui joué en France et à l'étranger durant 10 années.

Le Petit Bain (création 2016) qui a été présenté près de 860 représentations en France et à l'étranger

Hen-cabaret (2019) qui joue encore aujourd'hui a été présenté en France et à l'étranger

Le Processus (2021) création à destination des adolescents qui a déjà été présenté dans 430 lieux en itinérance et qui joue toujours aujourd'hui.

Il présente au festival d'Avignon 2021 une commande du festival et de la SACD dans le cadre du programme Vive le Sujet ! Une nouvelle recherche entre l'installation et le spectacle vivant avec le musicien Thomas Quinart : *Là où tes yeux se posent*.

EXTRAITS DE PRESSE

Mariane de Douhet, i/o Gazette : "Charme des chansons (...), poupée effrontée et attachante, originalité du dispositif : l'ensemble suscite une séduction immédiate, grâce à cette exfiltrée d'un cabaret de curiosités, infiniment émouvante, nue et sans apprêt, qu'on a autant envie d'écouter que d'enlacer."

Amélie Blaustein Niddam, Toute La Culture : "On sort de là sans le vouloir, avec juste l'envie d'y retourner, parce que la bulle d'HEN est libre et rare, (...) parce que la seule porte de sortie est de s'enfermer dans les cabarets pour chanter les amours rêvées. HEN est un chef d'oeuvre, un coup de talon aiguille dans le vieux monde."

Olivier Fregaville-Gratian d'Amore, L'Oeil d'Olivier : "Diva des temps modernes, trash autant qu'extravagante, HEN (...) brûle les planches et invite à entrer dans une danse folle, trans, envoûtante. Portée par la voix suave et velours de son créateur Johanny Bert, cette poupée de bois et de chiffon dépasse les genres, transgresse les codes. Attention, coup de coeur !"

Hervé Ponse, Les Inrockuptibles : "L'histoire se reproduit : c'est cyclique, il faut parfois se battre à nouveau pour des droits que l'on croyait acquis et il faut pourtant aussi avancer, en réclamer d'autres, inventer, proposer. C'est exactement ce que font avec grand art Johanny Bert et son équipe technique et artistique. Sur les brisées du passé, ils chantent."

Laurent Carpentier, Le Monde : "Sa nouvelle création, HEN, dresse face à l'homophobie la liberté d'un pantin de mousse queer et altersexuel."

Gérald Rossi, L'Humanité : "(L'équipe de HEN) donne vie à un spectacle aussi délirant que magique, aussi percutant qu'intelligent, autant politique que poétique."

Lauréat du prix du Syndicat de la Critique 2020

Revue de presse :

<https://www.dropbox.com/scl/fo/c3hzjpqu2d7ki7771ankj/ACAr5TyZFaHeKmyyJzqzGBU?rlkey=5m7m0hrk5f4dk8ne6btvaam2h&st=axzp smhm&dl=0>

CONTACTS

Théâtre de Romette
12 Rue Agrippa d'Aubigné, 63000 Clermont-Ferrand
Siret 42943043200055 - APE 9001Z - Licences n°2-1092581 / n°3-
1092582
theatrederomette.com

Virginie Hammel, le petit bureau
01 42 49 60 81
theatrederomette@lepetitbureau.fr
<http://lepetitbureau.fr/>

Le Théâtre de Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Le Théâtre de Romette est compagnie en résidence à Malakoff scène nationale et au Sémaphore à Cébazat. Johanny Bert est artiste associé au Théâtre de Gascogne – Mont-de-Marsan.

Crédit photographique : Christophe Raynaud de Lage.