

SPECTACLE MUSICAL PUNK ROCK
29 ET 30 MARS 2023

DÈS 11 ANS

**FESTIVAL
LES UTOPIKS**

PUNK.E.S **OU COMMENT NOUS NE SOMMES PAS DEVENUES CÉLÈBRES**

RACHEL ARDITI / JUSTINE HEYNEMANN

MER 29 MARS À 9H30 ET JEU 30 À 13H30 (SCOLAIRE)
JEU 30 MARS À 20H (PUBLIC) / 1H30
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
TÉL : 03 85 42 52 12 – BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM
ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE – DIRECTION NICOLAS ROYER
CS 60022 – 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

PUNK.E.S OU COMMENT NOUS NE SOMMES PAS DEVENUES CELEBRES

DE RACHEL **ARDITI** & JUSTINE **HEYNEMANN**
MISE EN SCÈNE JUSTINE **HEYNEMANN**

SOMMAIRE

I. ÊTRE PUNK AUJOURD'HUI	4
II. NOTE D'INTENTION	5
III. ACTION CULTURELLE	9
IV. EXTRAIT	10
V. BANDE-SON	11
VI. L'ÉQUIPE	12
VII. PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE	18

« PERSONNE N'A JAMAIS APPRÉCIÉ QU'UNE FEMME SOIT AVENTUREUSE ALORS QU'UN HOMME AVENTUREUX EST TOUJOURS ADMIRÉ »

Anaïs Nin

« PUNK.E.S OU COMMENT NOUS NE SOMMES PAS DEVENUES CÉLÈBRES » EST LIBREMENT INSPIRÉE DE L'HISTOIRE VRAIE DES SLITS, LE PREMIER GROUPE DE PUNK FÉMININ LONDONIEN.

LES SLITS SE SONT FORMÉES EN 1976 ET SE SONT SÉPARÉES EN 1979.

**ELLES ÉTAIENT QUATRE :
VIV ALBERTINE, ARI UP, PALMOLIVE ET TESSA POLLIT.**

ELLES AVAIENT ENTRE QUATORZE ET VINGT ANS.

ELLES ONT RÉUSSI L'EXPLOIT D'ÊTRE LE PREMIER GROUPE AU MONDE À OBTENIR LE CONTRÔLE TOTAL DE LEUR IMAGE AUPRÈS DE LEUR MAISON DE DISQUE.

UNE COMEDIE MUSICALE PUNK ROCK POUR TOUS.TES

Une étude récente, menée dans le secteur de la musique actuelle souligne que la pratique instrumentale pourrait apparaître comme genrée. C'est-à-dire que **chaque instrument serait associé au genre masculin ou féminin.**

Cette association découlerait des stéréotypes qui sont quotidiennement véhiculés dans notre société, notamment à travers les médias, les produits culturels ou la publicité..

Je n'arrivais pas à croire à cette étude. Il me semblait qu'en 2022, le monde avait suffisamment évolué pour que nous soyons à l'abri de ce genre de clichés.

La réalité a surgi avec une violence inattendue, là où je m'y attendais le moins : lors des auditions pour la distribution de « Comment nous ne sommes pas devenues célèbres ».

Je cherchais une jeune interprète capable de jouer de la basse pour tenir le rôle de la bassiste des Slits. Sur cinquante candidates, il n'y avait qu'une véritable bassiste, Kim, que j'ai engagée dans le spectacle.

Lors de cette audition j'ai rencontré Laure-Marie, qui jouait remarquablement de la guitare électrique. En discutant avec elle, je découvre qu'elle a également un très bon niveau de saxophone.

Je m'extasie : quel atout merveilleux. Grâce à ses compétences exceptionnelles, elle devait enchaîner les engagements.

Elle me répond avec un petit sourire mi triste mi amusé:

« VOUS EN CONNAISSEZ BEAUCOUP, VOUS, DES HÉROÏNES SAXOPHONISTES ? »

En 2022 il est grand temps de représenter sur scène des héroïnes saxophonistes, batteuses, bassistes.

Les Slits se saisissent d'instruments de musique « virils » « réservés aux hommes » avec une audace rafraîchissante. **J'aime à croire que cet exemple sera un déclencheur pour toutes les musiciennes en herbe qui verront ce spectacle.**

Peut-être oseront-elles mettre leur violon au placard pour s'emparer d'une guitare électrique ou d'une batterie.

Peut-être chanteront-elles à pleins poumons sans avoir peur d'être fausses, moches ou grosses.

Peut-être que, comme les Slits l'ont fait en 1976, elles assumeront de prendre leur place.

Peut-être que Laure-Marie jouera enfin du saxophone devant un public.

Et peut-être que mon fils de six ans fera de la harpe quand il sera plus grand...

En 2022, il serait temps.

Justine Heynemann

ETRE PUNK AUJOURD'HUI

Le mouvement du punk anglais a traversé l'univers musical tel une comète.

Cette étoile filante cabossée a ébloui toute une génération l'espace d'un instant, laissant derrière elle une trace à jamais indélébile.

Le punk jaillit au cœur d'une crise économique sans précédent. Des jeunes laissés pour compte crient et crachent leur fureur de vivre dans un micro.

Ils brûlent le monde trop gris, et imaginent un futur rose flashy. Ils scandent et inscrivent sur les murs et sur leurs habits : *No future*.

**NO FUTURE NE SIGNIFIE PAS
PAS DE FUTUR
MAIS PLUTÔT
PAS DE CE FUTUR-LÀ.**

ARI UP, LA CHANTEUSE DES SLITS, 1976

Aujourd'hui aussi nous sommes en crise. Les jeunes sont en équilibre au bord d'un gouffre. Ils ont besoin de modèles forts pour se raccrocher au sol.

Nous avons tous besoin de croire à nouveau aux héros. Mais inutile qu'ils aient des supers pouvoirs ! S'ils sont décoiffés, décalés, débrayés, ils n'en seront que plus aimés.

POURQUOI ?

Car dans ce monde de concurrence et d'excellence, où la perfection de chacun s'exhibe aux yeux de tous par la petite fenêtre d'un téléphone, oser rater et afficher ce risque est un exploit. **Le vrai héros d'aujourd'hui est celui qui entreprend sans être sûr de réussir. C'est celui qui agit sans glorifier son acte.** Le nouveau héros se réalise uniquement parce qu'il en a besoin, envie, sans contrepartie, gratuitement.

Les Slits sont ce genre d'héroïnes. Elles se rêvent sans compromis ni concession. Elles n'ont que faire de gagner. Elles veulent être elles-mêmes et le dire au monde. Ce sont des figures inspirantes pour les jeunes générations, revigorantes pour les moins jeunes. **Dans la plus pure tradition des comédies anglaises, à l'instar de *The Full Monty*, elles transforment leur humiliation en victoire. Elles se mettent à nu, drapées de leur sincérité. Équilibristes unijambistes, elles se lancent sans filet.**

Et c'est la grâce qui naît de cette fragilité qui est si précieuse, totalement unique et singulière.

Punk.e.s ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres est une épopée joyeuse, musicale, intergénérationnelle. En découvrant les aventures des Slits, les parents, les grands-parents renoueront avec leurs espérances d'enfants et les jeunes gens s'identifieront à la vitalité des personnages, leur culot, leur volonté de changer les mentalités.

NOTE D'INTENTION

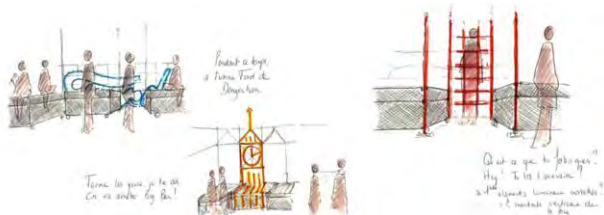
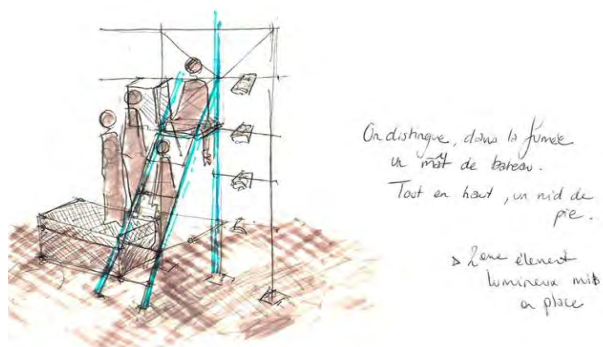
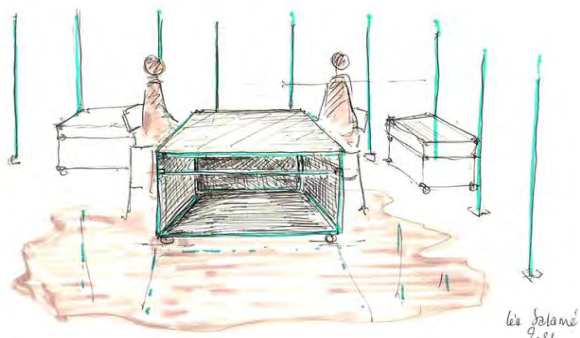
*« TOUT PASSE PAR LE RYTHME, C'EST LA BEAT GÉNÉRATION.
C'EST LE BEAT À TENIR, C'EST LE BATTEMENT DE CŒUR, C'EST SE FAIRE
BATTRE ET ABATTRE COMME LES GALÉRIENS QUI RAMAIENT EN RYTHME
OU LES EMPLOYÉS QUI FABRIQUAIENT DES POTERIES EN RYTHME. »*

Jack Kerouac

Dans un rythme effréné, six artistes interprètent les six rôles principaux. Ils jouent également les seize autres personnages présents dans le récit. Ils virevoltent habilement d'un rôle à l'autre grâce à de simples accessoires : un blouson pour Sid Vicious, une cigarette pour Patti Smith. Tous chanteurs et musiciens, ils se faufilent avec tout autant de grâce de chanson en chanson.

SCÉNOGRAPHIE

PROJET DE SCÉNOGRAPHIE/CROQUIS : MARIE HERVÉ

L'espace évoque une salle de concert abandonnée : le sol jonché de câbles, une échelle au mur, des rouleaux de gaffeurs dans des malles, des barrières de sécurité stockées en vrac.

Dans la plus pure tradition élisabéthaine, les artistes s'emparent de cet espace pour le modeler au gré de l'histoire qu'ils racontent. Des pancartes lumineuses, indiquant lieux et personnages, s'allument lorsque les comédiens actionnent un bouton.

Une vingtaine de lieux sont ainsi convoqués. **Peu à peu la magie s'installe** : la pluie tombe, la lumière se fait moins réaliste, les pancartes s'allument seules.

La construction de l'espace ne se fabrique plus grâce aux mains des acteurs, mais par le pouvoir d'une force qui les dépasse.

Plus l'épopée se tisse, plus l'espace se construit « par lui-même », se teintant de nouvelles couleurs et laissant apparaître des éléments fantastiques. Des étoiles parsèment le sol, les flaques d'eau formées par la pluie deviennent des miroirs bleutés, des ballons jaillissent des malles.

BACKSTAGE DES SLITS, PEU AVANT LE DÉPART DE PALMOLIVE, 1978

COSTUMES

Les looks excentriques des Slits, sans cesse renouvelés, repensés, prenaient racine dans la philosophie punk.

« Nous utilisons les fringues pour choquer, provoquer une réaction, inspirer le changement. On a le droit de ne pas être parfait, de laisser voir les rouages de sa vie et de son esprit dans ses vêtements », disait Vivienne Westwood, célèbre styliste londonienne des années 70.

Les Slits ont ouvert la voie aux Cyndi Lauper, Madonna et autres Lady Gaga ou Beyoncé. Le travail des costumes laisse apparaître cette filiation.

Tout autant que les lieux se fabriquent, les silhouettes se dessinent, tantôt fragiles tantôt outrancières.

Les costumes jonchent le sol de part et d'autre de la scène, comme dans la chambre d'un adolescent. Ils teintent l'espace gris de taches colorées.

Les éléments de costume circulent d'une actrice à l'autre : un collant devient un foulard, un collier une ceinture...

Les costumes sont construits comme un Rubik's cube : ils forment un tout qui se cherche, mais chaque face non résolue n'en demeure pas moins surprenante.

PALMOLIVE

« LES COULEURS ADMISES ÉTAIENT LE ROUGE, LE ROSE OUTRANCIER, LE JAUNE ET LE VERT FLUO, LE BLEU TARTAN ET TOUTE COULEUR PÉTANTE! »
Viv Albertine

VIV ALBERTINE ET ARI UP, EN CONCERT À L'ALEXANDRA PALACE, LONDRES, 1980

MUSIQUE

Qui n'a jamais chantonné une chanson des Clash ou des Sex Pistols ?

Ces mélodies aux accords simples qui se chantent sans savoir chanter, qui se retiennent si bien qu'elles illustrent encore aujourd'hui clips sportifs, publicités, défilés de mode... Cette musique populaire dans le sens le plus pur du terme (c'est-à-dire qui appartient au peuple) nous la connaissons tous sans la connaître.

L'histoire du groupe des Slits est une façon de découvrir ou de redécouvrir un répertoire musical à la fois familier et mystérieux. Ici des tubes planétaires s'alternent avec des morceaux oubliés et pourtant passionnants musicalement car fondateurs de notre musique actuelle. Les chansons tissent la narration et constituent la toile de fond de cette joyeuse épopée .

Les artistes de la distribution sont comédiens, chanteurs et musiciens.

La musique se joue en live. Elle est tantôt très concrète, figurant des extraits de concerts ou de répétitions.

Le son prend alors une vraie teinte punk : brut, mat, une musique large, ample, un son « qui tabasse » !

C'est le groupe qui joue dans son ensemble : guitare, basse, batterie. Il y a alors quelque chose de combattif, de politique qui circule sur le plateau.

A la rage et au réalisme succède une couleur musicale beaucoup plus onirique. Elle nous donne accès à l'intimité des personnages : leurs peurs, leurs désirs. On y entend des arrangements singuliers au violoncelle ou au piano, une réverbération sonore qui rompt avec le son brut des autres morceaux.

Ces arrangements offrent une nouvelle lecture de ce répertoire punk rock. Ils en soulignent la sincérité, la sensualité. Les paroles des chansons prennent alors un tout autre sens : métaphysiques, sensibles. Ces moments oniriques sont dépouillés de réalisme. La lumière, la mise en scène les enveloppent d'une poésie qui les détachent du quotidien : une guitare pailletée descend des cintres, une chanteuse se perd dans des bulles de savon, un violoncelle surgit d'une malle remplie de fleurs.

Autant d'images décalées et fantaisistes qui guident notre sensibilité vers un ailleurs inclassable, nous offrant ainsi des respirations nécessaires, cassant le rythme effréné du spectacle.

POUR DÉCOUVRIR QUELQUES MAQUETTES DES ARRANGEMENTS RÉALISÉS POUR LA PIÈCE :

<https://www.soycreation.com/comment-nous-ne-sommes-pas-devenues-celebres/>

ACTION CULTURELLE

Punk.e.s ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres est une oeuvre totalement saisissable par un public de collégiens et de lycéens. En effet, les héros sont des jeunes gens ayant entre quinze et vingt ans.

Des ateliers, des rencontres peuvent être imaginés autour de multiples thématiques.

Comment représenter des personnages ayant existé ? Les femmes ont-elles toujours autant de difficultés à prendre leur place aujourd'hui ? Comment la jeunesse manifeste-t-elle sa colère dans notre monde contemporain ? Quel rôle joue la musique dans nos vies ?

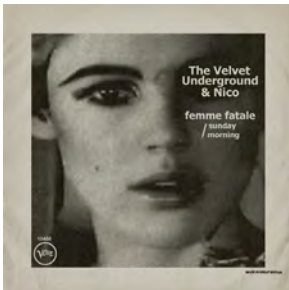
L'enjeu est de réaliser un spectacle intergénérationnel. Créer des ateliers réunissant enfants, parents, grands-parents, me paraît un défi passionnant à imaginer et à relever.

En 2017, nous avons créé *Les Petites Reines*, spectacle qui s'est révélé extrêmement fédérateur. Nous avons fait autant de « tout public » en soirée que de représentations scolaires.

Nous avons multiplié les actions culturelles sur les territoires, aussi bien dans les collèges et les écoles, que les centres sociaux et les médiathèques.

C'est dans cette même dynamique que nous envisageons la diffusion de *Punk.e.s ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres* : un travail de longue haleine en partenariat avec de nombreuses structures.

BANDE-SON

THE KINKS, You Really Got Me
THE BEATLES, I Want To Hold Your Hand
THE ROLLING STONES, Tell me
THE KINKS, Louie Louie
THE VELVET UNDERGROUND,
 Femme Fatale
THE SEX PISTOLS, Anarchy in the UK
THE RAMONES, Blitzkrieg Bop
THE SLITS, Vindictive (version BBC)
THE CLASH, Should I stay or should I go
JANET KAY, Silly Games
GREASE, Summer Nights
THE SLITS, Love and Romance
THE SLITS, Earthbeat / Wedding Song
SHOXSIE AND THE BANSHEES,
 Hong Kong Garden
THE SLITS,
 I Heard It Through The Grapevine
 (reprise de Marvin Gaye)
THE SLITS, Instant hit
THE SLITS, Typical girls

JUSTINE HEYNEMANN

METTEUSE EN SCÈNE, AUTRICE

Étudiante en hypokhâgne puis en Lettres modernes, Justine Heynemann crée la compagnie Soy Création en 1996 grâce à la bourse d'un concours organisé par la Fondation de France dont elle est lauréate.

Pour ses premières mises en scène, elle collabore étroitement avec le Lucernaire. Elle y propose de nombreux classiques revisités. Ces spectacles seront joués dans toute la France et au Festival d'Avignon. Justine met en scène également des textes contemporains comme *Bakou et les adultes* de Jean-Gabriel Nordman (Théâtre du Rond-Point puis en tournées), *Les Nuages retournent à la maison* de Laura Forti (Festival d'Avignon.)

En 2006, elle adapte et met en scène *Les Cuisinières*, d'après Goldoni au Théâtre 13 (reprise au Théâtre National de Nice, puis en tournées.)

En 2007, elle écrit *Rose Bonbon*, sa première pièce, pour laquelle elle reçoit l'aide de l'association Beaumarchais-SACD. Le spectacle se joue au Festival d'Avignon, à Paris puis en tournées.

En 2012, elle met en scène *Le Torticolis de la girafe* de Carine Lacroix au Théâtre du Rond-Point.

En 2015, elle met en scène au Théâtre 13 *La Discrète Amoureuse* de Lope de Vega. Le spectacle est nommé aux Molières 2015 dans deux catégories et obtient le prix Beaumarchais de la critique.

En 2017, elle adapte et met en scène le roman jeunesse de Clémentine Beauvais *Les Petites Reines*. Le spectacle est nommé aux Molières dans la catégorie « Jeune Public ». *Les Petites Reines* a été joué plus de 200 fois et l'exploitation est prévue jusqu'en 2022.

En 2018, elle met en scène *La Sirène*, opéra comique de Auber au Théâtre Impérial de Compiègne (Orchestre les Frivolités parisiennes). Pour le Théâtre du Rond-Point et dans le cadre de « L'Adami fête... », elle co-écrit avec Rachel Arditi et met en scène un spectacle pluridisciplinaire en hommage à Leonard Bernstein. *Lenny* est une collaboration avec Zahia Ziouani qui dirige l'orchestre symphonique Divertimento.

En 2019, Justine Heynemann retrouve l'univers de Lope de Vega, avec *La Dama Boba*, joué au Théâtre 13. Spectacle plébiscité par le public, salué par la critique et nommé aux Molières. Elle est également artiste associé de l'Espace 600 (Scène conventionnée Jeune Public). Elle y crée *Tout ça tout ça* de Gwendoline Soublin.

En 2021, elle met en scène au théâtre Paris Villette et en tournée la comédie musicale *Songe à la douceur*. Pour le festival d'Avignon 2022, elle adapte *Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir* à partir du recueil auto-biographique de Cookie Mueller.

En 2019, Justine Heynemann reçoit le prix SACD de la mise en scène. En 2022 elle est nommée chevalier des arts et des lettres .

RACHEL ARDITI

CO-AUTRICE .

Clavier, chant, jeu

Nora Forster, Dennis Morris, Patti Smith, le chauffeur de bus.

Au théâtre, Rachel Arditi joue sous la direction de Pauline Bureau, Salomé Lelouch, Stephan Meldegg, Julie Brochen, Bernard Murat, Adrien de Van, Léna Bréban.

Elle tourne régulièrement pour le cinéma et la télévision, notamment avec Mona Achache, Mia Hansen-Love, Patrice Leconte, Marina de Van...

Avec Justine Heynemann elle adapte *Les Petites Reines* de Clémentine Beauvais (Éd. Sarbacane) ainsi que *Songe à la Douceur*. Pour le Théâtre du Rond-Point et dans le cadre de « L'Adami fête... », elle co-écrit *Lenny* avec Justine Heynemann.

CHARLOTTE AVIAS

Chant, jeu.

Ari Up

Charlotte Avias rencontre la musique au berceau, la danse classique à cinq ans et le théâtre à dix.

Après s'être formée en danse au conservatoire de Grenoble, puis en théâtre à l'ESAD de Paris au sein de la promotion « Arts du mouvement », on a pu la voir en tant que danseuse/comédienne/musicienne dans différentes aventures artistiques, menées entre autres par Marcus Borja, Thierry Thieû Niang, Carlo Boso...

De 2020 à 2022, elle suit la formation en chant et interprétation du TEC / Hall de la Chanson. En parallèle, elle rejoint la distribution de plusieurs projets : *Adolescences* de la Compagnie sous X ; *Songe à la Douceur* de Justine Heynemann / Soy Création ; *Le Rat des villes et le Rat des champs* de Dominique Rebaud ; *Des Racines Lapointe* du Hall de la Chanson.

JAMES BORNICHE

Guitare, chant, jeu

Mick Jones, le contremaître de l'usine Ford, Sid Vicious, Dennis Brown, Margaret Thatcher, Léa Salamé.

Il est admis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2014.

Il joue ensuite dans plusieurs pièces comme *Les peintres au charbon* de Lee Hall mis en scène par Marc Delva, *Les soldats de Lenz* mis en scène par Anne-Laure Liegeois, *Ervart* de Hervé Blutsch mis en scène par Laurent Fréchuret ou plus récemment dans *Presqu'égal* de Khemiri mis en scène par Aymeline Alix.

Également musicien il a joué dans plusieurs formations musicales. Actuellement il joue un seul en scène, *J'ai cherché ton écoute dans les profondeurs de la nuit* à la Maison de la Poésie, qui mêle musique et poésie.

KIM VERSCHUEREN

Basse, chant, guitare, violoncelle, jeu.

Tessa Pollit

Diplômée du Conservatoire de musique de Rouen en guitare et du CRR de Rouen en 2017, Kim travaille pendant deux ans en tant que comédienne et musicienne, notamment avec le CDN de Normandie-Rouen.

Elle commence alors une tournée de plusieurs années en milieu scolaire avec *Camp Sud* de Joël Amah Ajavon mis en scène par Destin Destinée Mbikulu Mayemba. Dans le même temps elle se produit dans des groupes de rock, principalement comme bassiste, et rejoint le Collectif La Bourlingue, et son festival Les Effusions

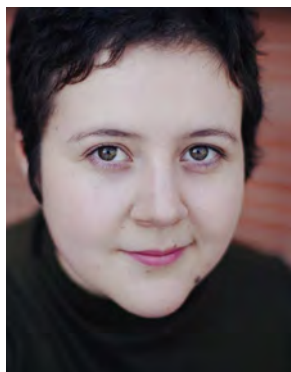

SALOMÉ DIENIS MEULIEN

Batterie , jeu.

Paloma.

Salomé Diénis Meulien intègre le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris à 18 ans où elle travaille notamment avec Nada Strancar, Caroline Marcadé, Alain Zaepffel et Robin Renucci. Elle joue dans *Palace* mis en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre de Paris, dans *Les Petites Reines* et *Tout ça tout ça*, mis en scène par Justine Heynemann, *Claire, Anton et eux* écrit et mis en scène par François Cervantes au Festival d'Avignon 2017, dans *Les Bacchantes* d'Euripide mis en scène par Bernard Sobel. Elle tourne dans *Contes de Juillet* de Guillaume Brac, dans la série américaine *The Romanoffs* de Matthew Weiner sortie sur Amazon Prime et plus récemment dans la série France TV *Slash Derby Girl* réalisée par Nikola Lange. On la verra bientôt au Théâtre du Montfort dans la dernière création de Hugues Jourdain et dans le film *Touchées*, réalisé par Alexandra Lamy. Salomé a suivi sa formation de batteuse au centre des arts vivants.

CAMILLE TIMMERMAN

Guitare, clavier, chant, jeu.

Viv Albertine.

Camille Timmerman commence le doublage à l'âge de cinq ans. Elle travaille la comédie, le chant, le piano. Après avoir suivi une école de comédie musicale en même temps que son lycée, Camille poursuit son parcours dans l'univers du doublage en prêtant sa voix à de nombreuses héroïnes chantantes. Elle se produit dans des spectacles musicaux pour la jeunesse. En 2021, Justine Heynemann la met en scène dans un monologue musical, *Peau d'humaine*, qui se jouera dans les écoles et les lycées durant la fermeture des lieux culturels. Ce spectacle sera repris en 2021/22 en tournée et au Théâtre 13. Camille a également prêté sa voix au second album des « Funambules ». Elle est la voix française de l'héroïne de *Encanto*, le dernier Disney dont les chansons sont de véritables prouesses vocales.

MARIE HERVÉ

SCÉNOGRAPHE

Suite à un diplôme d'Etat en architecture, Marie Hervé se forme à la scénographie au sein du DPEA Scénographe dispensé à l'Ecole d'Architecture de Nantes.

Au cours de ses premières expériences, elle intègre les ateliers de construction de l'Opéra Royal de Wallonie et du Festival d'Art Lyrique d'Aix en Provence, et acquiert ainsi un solide bagage technique.

Elle travaille en tant qu'assistante à la scénographie auprès notamment d'Adeline Caron (*L'Empereur d'Atlantis* et *La Petite Renarde rusée* mis en scène par Louise Moaty), Louise Moaty (*Alcione*), Emmanuelle Roy (*Les cartes du pouvoir* et *Oliver Twist* mis en scène par Ladislav Chollat, *Verte* mis en scène par Léna Bréban) ou encore Eric Soyer (*Seven Stones* et *Pinocchio* pour le Festival d'Art Lyrique d'Aix en Provence, *Où sont les Ogres* pour la Compagnie Le Temps qu'il faut, *Fashion Freak Show* mis en scène par Jean Paul Gaultier, *Inondation*, création de Joël Pommerat à l'Opéra Comique).

JULIEN CARTON

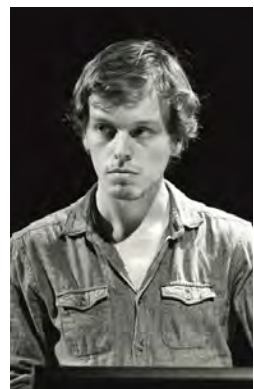
COMPOSITEUR

Pianiste diplômé en 2007 du Conservatoire de Nancy, Julien Carton obtient en 2012 le Master de Musicien Ingénieur du Son au Conservatoire de Paris (CNS-MDP), où il étudie aussi l'écriture, l'harmonie clavier et la musique à l'image.

Parallèlement à ses activités de prise de son, de direction artistique et de mixage, il travaille comme pianiste, arrangeur et compositeur, notamment pour la danse contemporaine et pour le long-métrage, avec des compositeurs comme Thomas Dappelo ou Armand Amar.

Au théâtre comme à l'opéra, on la retrouve en tant que scénographe avec entre autres les Ensembles Télémaque (*Le Baron de M.*) et La Rêveuse (*Jack et le haricot magique*), la Compagnie Matulu (*Chat Perché!*), Le Théâtre des Ricochets (*85B*) et la Compagnie la Lumineuse (*Jazz Letters*).

Elle collabore aussi avec Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé au sein de la compagnie Fouic Théâtre pour la réalisation des décors et costumes de leurs créations : *Je vole... et le reste je le dirais aux ombres*, *Acteur 2.0*, *Ma Virtuelle*, *Mé Mo* et *Timeline*. Après la création de *Tout ça tout ça* et de *Songe à la douceur*, Marie Hervé collaborera pour la troisième fois avec Soy Création.

Depuis 2016, il se produit également en concert dans une vingtaine de pays avec Eric Serra, Sophie Hunger, Gérald Genty, Matmatah, Dino Brandão, ou encore avec le quartet de Frank Woeste. On l'a entendu sur les scènes de l'Olympia, de la Cigale, de la Salle Pleyel, des Vieilles Charrues, du Festival des Musiques Sacrées de Fès, des Francfolies de La Rochelle, etc.

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

La compagnie Soy Création est créée en 1996 par Justine Heynemann **qui commence son parcours en mettant en scène, avec un regard contemporain, des pièces du répertoire classique** : *Le Misanthrope* de Molière, *La Ronde* d'Arthur Schnitzler, et *Andromaque* de Racine.

À travers ces expériences, Soy Création affine son objectif : **rassembler les publics autour d'œuvres classiques ou contemporaines méconnues.**

Dans cette dynamique sont créés :

Bakou et les adultes de Jean-Gabriel Nordman (2004 : Théâtre du Rond-Point puis tournées.);

Les Cuisinières, adaptation de la pièce de Goldoni (2006/2007 : Théâtre 13, reprise au Théâtre National de Nice, puis tournées).

Rose Bonbon de Justine Heynemann (2007/2008 : création au Théâtre de L'Opprimé, reprise au Festival d'Avignon puis tournées).

Les Nuages retournent à la maison de Laura Forti (2010/11 : Festival d'Avignon puis tournées);

Le Torticolis de la girafe de Carine Lacroix (2012/2013 : création au Théâtre National de Nice puis reprise au Théâtre du Rond-Point).

La Discrète Amoureuse, adaptation du texte inédit de Lope de Vega (2015/16/17 : création au Théâtre 13 puis tournées est nommé aux Molières 2015 dans deux catégories).

En 2016, le projet *Les Petites Reines*, d'après le roman jeunesse de Clémentine Beauvais, remporte le premier prix des rencontres organisées par le Réseau ACTIF et est largement diffusé en Ile-de-France en 2016/17, puis présenté au festival d'Avignon en juillet 2017 au Théâtre des Béliers.

Les Petites Reines poursuivent ensuite leur route au Théâtre Paris-Villette avant de reprendre leur tournée et au Théâtre Tristan Bernard en 2018/19. *Les Petites Reines* est nommé aux Molières 2019 dans la catégorie Jeune Public.

Le succès des *Petites Reines*, l'intérêt et le plaisir manifesté par le public de découvrir l'écriture de Clémentine Beauvais, a conforté Rachel Arditi et Justine Heynemann dans leur volonté de poursuivre leur collaboration. Elles se lancent dans l'adaptation en comédie musicale de *Songe à la douceur*.

Mainte fois reporté à cause du covid, le spectacle se joue enfin en janvier 2022 au Théâtre-Paris-Villette et en tournée. Il sera repris en décembre 2022 au Théâtre Paris-Villette pour trois semaines d'exploitation. Le spectacle, plébiscité autant par la presse que par le public, a reçu quatre nominations aux Trophées de la Comédie Musicale

Au festival d'Avignon 2022, Justine Heynemann met en scène *Traversée en eau clair dans une piscine peinte en noir* au Théâtre du Train bleu. Un spectacle musical d'après les écrits de Cookie Mueller, un ovni inclassable et joyeux.

Ce projet s'inscrit dans la démarche de la compagnie : proposer au public des textes de théâtre inédits. Soy Création veut fédérer un large public en invitant les spectateurs à partager des moments de théâtre dynamiques et réjouissants tout en les incitant à la réflexion, puis à la discussion autour de thématiques contemporaines.

Dans cette même dynamique Justine Heynemann met en scène *La Dama Boba* de Lope de Vega au Théâtre 13 en janvier 2019.

Les actions artistiques et de sensibilisation ont toujours été au cœur de la démarche de Soy Création.

En 2006, ouvre La Cuisine, le lieu permanent de la compagnie Soy Création.

La Cuisine est un espace où des ateliers de théâtre à destination des amateurs de tout âge sont menés. Des artistes viennent aussi s'y rencontrer et y répéter. On peut citer dernièrement le collectif Les Filles de Simone avec leur spectacle *C'est (un peu) compliqué d'être l'origine du monde*, la metteuse en scène Joséphine de Meaux pour son projet *La Pyramide*.

DES HÉROÏNES

A travers des spectacles ludiques et fictionnels, Soy création s'interroge également sur l'affirmation des jeunes femmes, de leur singularité, au sein de la société.

Qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui, ces héroïnes tracent le chemin de l'émancipation aux jeunes spectatrices. Elles proposent des solutions positives, et vigoureuses, afin de transformer l'humiliation en victoire et en invitant chacune à s'épanouir librement.

LES SLITS, 1977

CONTACT

LA CUISINE - SOY CREATION

10 rue Santeuil PARIS 5
01 43 36 61 84
soy.creation.cuisine@gmail.com

CALENDRIER DE CRÉATION

Création prévue en 2022/23:

Jeudi 16 Février à Meudon (92)

Jeudi 2 Mars à Saint-Quentin (02)

Jeudi 11 Mars à Saint-Maur (94)

Samedi 25 Mars à Charenton-le-Pont (94)

Mercredi 29 Mars et Jeudi 30 Mars 2023

Espace des Arts, à Chalon sur Saône (71)

Vendredi 14 Avril 2023

à Villeneuve-Saint-Georges (94)

Vendredi 12 Mai à Saint-Cloud (92)