

hélène & SOPHOCLE

DOSSIER DE PRESSE

LE SPECTACLE

Une comédienne entreprend de monter seule trois tragédies de Sophocle. On la suit dans son épopée impossible et l'on découvre l'univers pétulant et grotesque d'*Hélène*, en conversation avec les grands textes antiques et leur auteur. Dans une approche très clownesque, sans jamais tomber dans la dérision, *Hélène* nous joue Sophocle avec une naïveté déconcertante. Confrontée à la réalité, sa détermination, à la limite de la folie, nous fait rire d'elle comme de nous-mêmes.

INFOS PRATIQUES

La caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie, 84000 - Avignon
du **7 au 26** juillet 2021 à **14 h 30**
- relâches les mardi 13 et 20 -

Durée 1 h

Réservations 04 90 33 88 99 (Caserne)
ou 06 72 76 80 55 (Clotilde Ast)

Tarifs 12€ tarif plein / 8€ carte off
5€ (-18 ans, étudiants, chômeurs, pros solidaires)

CONTACT PRESSE CÉCILE À SON BUREAU

Cécile Morel – cecileasonbureau@orange.fr – 06 82 31 70 90

QUI EST HÉLÈNE ?

C'est un personnage que j'ai créé en 2002 pour un spectacle intitulé *Hélène et Ivan chantent les classiques*. Comédienne et chanteuse, *Hélène* porte en elle une dimension clownesque très forte mais reste un personnage de théâtre. Je travaille à ce personnage comme le font les clowns. C'est un sillon dans lequel je creuse depuis une vingtaine d'année. De ce sillon émerge une figure – *Hélène* – de plus en plus complexe, avec des facettes parfois changeantes. Mais *Hélène* s'impose comme un personnage entier, absurde, drôle et touchant. Elle a traversé de nombreux spectacles en 20 ans. *Mets-moi au Trou petit Gendarme!*, opérette en un acte créée en 2010 ou *le Juke Box d'Hélène et Ivan*, performance musicale en tournée de 2012 à 2018, sont ceux qui ont le plus joué. La création de ce personnage a donc dépassé le théâtre pour englober l'élaboration d'un univers musical singulier, avec quelques détours par les arts de la rue.

Hélène agit comme un révélateur: quand elle s'empare d'un texte, elle en modifie profondément la couleur: son enthousiasme, sa naïveté et sa folie s'imposent rapidement, sans tomber dans la parodie ni la dérision. Le décalage est plus subtil et moins définissable. C'est aussi un point commun avec le clown: la poésie n'est jamais loin du fou rire, les deux cohabitent étrangement. C'est la raison pour laquelle j'aime particulièrement confronter *Hélène* à de grands textes littéraires. Ce sont des rencontres détonantes. Dans *Hélène et Sophocle*, on peut rire et pleurer en écoutant le texte tragique.

Ainsi *Hélène* peut jouer de grands textes, interpréter une mélodie de Berlioz ou revisiter la forme de l'opérette. Elle nous emmène dans son monde parallèle où l'absurde est un ingrédient important et l'humanité le coeur de son propos.

HÉLÈNE ET SOPHOCLE

Hélène cherche l'intensité : dans *Hélène et Sophocle*, elle vient nous parler de son projet pharaonique, d'un idéal passionné qu'elle nourrit, sans avoir conscience de sa fragilité. Sa détermination la rend héroïque, sa candeur la rend grotesque et hilarante. *Hélène* nous parle de nous, lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de nos ambitions et lorsque nous faisons preuve de courage, lorsque nous tombons et que nous nous relevons, lorsque nous sommes ridicules et beaux. Si *Hélène* est proche du clown, c'est pour mettre en lumière la naïveté de nos impulsions, l'imperfection de nos vies. Elle montre ce qu'on cache et c'est ce qui la rend si touchante. À travers Sophocle, elle dépeint la fragilité humaine.

Dans ce spectacle, comme dans d'autres, *Hélène* porte souvent des masques qu'elle a fabriqués elle-même. Ils sont naïfs, grotesques et induisent naturellement un jeu d'acteur excessif. Comme tous masques de théâtre, ils ouvrent une autre dimension et permettent à l'interprète de se métamorphoser et d'aller plus loin dans sa fantaisie. À mi-chemin entre masques de carnaval et de commedia dell'arte, leur apparition contribue à la création d'un univers unique, extravagant et ubuesque.

HÉLÈNE A D'AUTRES PROJETS EN COURS....

Parallèlement à *Hélène et Sophocle*, j'ai créé les *Ficelles de l'art*, petite forme de 35 minutes pouvant se jouer en dyptique avec *Hélène et Sophocle*. Ce spectacle, conçu comme une petite friandise, est une suite de « tutos » pour apprendre à devenir comédien. Les leçons de théâtre d'*Hélène* sont délirantes ou surréalistes mais on y retrouve l'engagement et l'urgence de cette femme, à jouer, à vivre passionnément. On y retrouve l'héroïne grecque, mue par un engagement profond mais absurde. De ce fait, *Hélène* ne crée pas seulement du gag, elle nous désarme car elle va bien au-delà. Le spectateur se projette en elle et son rire agit comme un exutoire, une catharsis.

Le prochain spectacle d'*Hélène* est une adaptation des *Grandes Espérances* de Charles Dickens. Entourée de deux autres comédiens, elle adapte à sa façon ce classique de la littérature anglaise, nous prouvant que Dickens est un pilier de l'humour anglais – pour ceux qui pouvaient en douter. Elle joue de nombreux personnages tous plus fous les uns que les autres, et pourtant *Hélène* et ses partenaires nous plongent, presque par inadvertance, dans la vérité des sentiments humains et nous surprennent à faire passer la grandeur et la générosité du texte de Dickens.

COMPAGNIE MAMAÏLLE

La *compagnie Mamaille* est une compagnie meusienne (Verdun), elle existe depuis 2001. Spécialisée au départ dans le théâtre musical, elle invente par la suite des spectacles originaux, poétiques, avec une dimension clownesque très forte. *Mamaille* a généré une quinzaine de créations allant de la pièce radiophonique, à l'orchestre de 15 musiciens en passant par l'opérette et le théâtre.

La Philharmonie du Bon vide (On joue à la Musique et Trompe l'Oeil), Hélène et Ivan chantent les Classiques, Les Quatre Petites Filles, La Grande Mamaille, Le Lit, Mets-moi au trou Petit Gendarme!, Le Surf, Mozart et les Indiens, Pêche dans les Marécages de l'Oubli, Oedipe à la Poste, Le Juke Box d'Hélène et Ivan, Eleanor, Motu.

Depuis 2018, **Hélène Géhin** a pris la direction artistique de *Mamaille* (partagée jusque là avec **Ivan Gruselle**), induisant un tournant résolument plus théâtral. Le travail d'Hélène Géhin autour de son personnage *Hélène* s'affirme de plus en plus depuis *Hélène et Sophocle* (2018), suivi de la petite forme *Les ficelles de l'Art* (2019). La question du texte, de l'adaptation, du jeu masqué, sont devenues centrales. Par son regard clownesque porté sur des problématiques universelles, **Hélène Géhin** confronte à l'absurde et à la légèreté nos questionnements profonds, ramenés à hauteur d'Homme par le rire et l'humour qu'elle y instille.

L'équipe de complices s'agrandit également puisque **Laurent Fraunié**, du collectif *Label brut* met en scène toutes les dernières créations. Le duo **Clotilde Ast** à l'administration et **Jérôme Minassian** à la diffusion (également membres de la compagnie des *Bestioles* à Metz) accompagne *Mamaille* depuis 2017. Un collectif de techniciens du Grand Est est également présent autour des spectacles (**Vincent Urbani, Nicolas Helle, Jean-François Metten, Brice Durand** et **Thomas Coltat**). Les comédiens **Augustin Bécard** et **June Mc Grane**, anciens camarades de l'école Jacques Lecoq, viennent agrandir l'équipe sur la création jeune public *Les Grandes Espérances* d'après **Charles Dickens** en 2021. **Marlène Berkane** (scénographe) et **Nathalie Bonafé** (graphiste) collaborent également étroitement avec la compagnie.

Tous ces soutiens artistiques et techniques font de *Mamaille* une aventure riche, forte de 20 ans d'expérience et irriguée d'une énergie nouvelle depuis peu!

BIOGRAPHIES

HÉLÈNE GÉHIN

Hélène Géhin est comédienne et chanteuse. Formée entre autre au conservatoire d'Amneville pour le chant, au conservatoire de Metz et à l'école Jacques Lecoq pour le théâtre. **Directrice artistique de la cie Mamaille** - née en 2001 elle a créé avec Ivan

Gruselle de nombreux spectacles de théâtre musical notamment au travers du duo *Hélène et Ivan*.

Elle crée en 2002 le personnage *Hélène*, qui apparaît dans différents spectacles, personnage qu'elle travaille et élargit d'année en années.

Depuis 2012, elle travaille également le jeu masqué, sans oublier son étroite relation à la musique, ainsi qu'une attirance pour le clown, présent de manière souterraine dans son travail. De fait, elle affirme dans *Mamaille* la somme de ses particularités qui la pousse à créer des spectacles atypiques.

Elle a été aussi chanteuse dans des formations importantes comme *La Philharmonie du Bon vide* ou *Motu*.

Elle a travaillé pour d'autres compagnies: *Les Patries Imaginaires*, *Solentiname*, *Les Bestioles*, *Micro*, en Lorraine ou ailleurs en France.

Cithariste autodidacte, elle a créé un répertoire de chansons à la cithare et a réalisé deux pièces radiophoniques.

LAURENT FRAUNIÉ

Après avoir travaillé pour la *Compagnie Philippe Genty* et le *Nada Théâtre*, il fonde avec Babette Masson et Harry Holtzman

le *Collectif Label Brut*, associé au Carré, Scène Nationale de Château-Gontier. Parallèlement, il collabore aux créations de la Compagnie *Au Cul du Loup*, du *Théâtre de la Tête Noire - Patrice Douchet*, du *Théâtre du Jarnisy - Ann-Margrit Leclerc* et du *Théâtre Luzzi...* Avec Brigitte Sy, Fabienne Pralon et Christian Paccoud, il participe à un travail musical autour de *Bérénice*. Pour la *Cie Tamerantong*, il dirige des ateliers et réalise des spectacles avec des enfants ou des adolescents. Il met en scène divers spectacles musicaux dont ceux d'*Agnès Debord*. Enfin, il anime des stages sur le lien entre le jeu d'acteur, la manipulation et le détournement d'objets. Il conçoit le triptyque jeune public théâtre d'objets et d'images: *Moooooooooonstres* (2012), *à2pas2laporte* (2016) et *Ici ou (pas) là* (2021).

VINCENT URBANI

Titulaire d'une maîtrise en « Psychopathologie et santé », il entame en 2000 une double carrière de musicien (bassiste-chanteur) au sein du groupe *Le Singe Blanc* et d'éclairagiste pour le théâtre (créations + régies).

Avec le Singe Blanc il a réalisé 10 albums et joué près de 800 concerts (tournées européennes, Chine, USA).

En lumière, il travaille pour plus d'une quinzaine de compagnies, dont, *L'SKBL*, *Pardes Rimoniim*, *Les heures paniques*, *Oblique*, *Les Bestioles...* Il collabore avec Mamaille depuis *Hélène et Sophocle*.

NICOLAS HELLE

Formé à l'INA et au CFPTS, Nicolas évolue dans des univers mélangés spectacle vivant, photographie et arts numériques.

Créateur lumière, vidéo, photographe, et

scénographe, il collabore avec la compagnie *les Heures paniques* (Metz). Il co-dirige des ateliers pédagogiques de réalisation vidéo en collèges et écoles primaires (depuis 2015), et a également mené des stages autour de la photographie-portrait comme vecteur de confiance en soi, avec de demandeurs d'asile (avec la *compagnie Astrov* et la *Maison de la Culture Saint Marcel* – Metz, en 2018) et un public adolescent issu de foyers sociaux éducatif, en partenariat avec l'association *Le Nid* – Draguignan, en 2016).

Il a rejoint l'équipe d'*Hélène et Sophocle* comme éclairagiste en 2018.

CLOTILDE AST

Titulaire d'un D.E.S.S. d'expertise et médiation culturelle à l'Université de Metz, elle est très impliquée dans la vie associative (festival de théâtre universitaire *Actor's café* à Metz de 1999 à 2001, coordination de l'accueil des artistes

pour le festival de danse *Cour des Capucins* à Luxembourg en 2004, festival de musique *l'Entonnoir insomniaque* à Metz, 2005-2009).

En 2005, elle rejoint la compagnie *des Bestioles* en tant que chargée de production. Depuis lors, elle poursuit une double pratique de chargée d'administration et sonorisatrice ou technicienne son (*Le Singe blanc*, *Festivals Musicque Action*, *Densités*, *Collectif Kinorev...*).

Elle est administratrice de production pour *Mamaille* depuis 2014.

JEAN-FRANÇOIS METTEN

Il se forme à la régie lumière au *théâtre du Sauley* à Metz de 1999 à 2003. Photographe, il réalise aussi beaucoup de photos de spectacles. Il devient ensuite créateur lumière et régisseur en tournée pour les compagnies *Les Bestioles*,

Pardes Rimoinim, *LSKBL*, *Astrov* (Metz) mais aussi *Kalisto* (Mulhouse) et *Solentiname* (Troyes) entre autres.

Pour *Mamaille* il crée la lumière d'*Hélène et Sophocle* avec Vincent Urbani en 2018 et suit la régie.

JÉRÔME MINASSIAN

Titulaire d'une licence de médiation culturelle de Paris 3, Sorbonne Nouvelle et d'une Licence pro de Management associatif et économie solidaire (Université Orléans- Tours, 2006), Jérôme se rapproche d'abord des réseaux

franciliens des Musiques amplifiées au sein desquels il s'aguerrit au poste de Coordinateur (*MAAD 93*, 2006-2009).

Après l'obtention d'un Master pro de développement local et gestion solidaire des territoires, il assure la coordination d'un réseau d'acteurs musicaux dans le Berry (*CAIMAN*, 2011-2014), avant que la rencontre de compagnies locales l'oriente vers la diffusion de spectacles musicaux, de rue et pour le jeune public.

Depuis 2017, de nouvelles et belles aventures démarrent avec la diffusion des spectacles des compagnies *Mamaille* et *les Bestioles*.

CONTACTS

Cie Mamaille — 2bis impasse de Jacobins, 55100 Verdun
mamaille.cie@gmail.com

www.mamaille.org ; facebook: cie mamaille

Directrice artistique: Hélène Géhin — gehingelene@orange.fr

Administratrice: Clotilde Ast
clotilde.mamaille@gmail.com — 06 72 76 80 55

Diffusion: Jérôme Minassian
diffusion.mamaille@gmail.com — 06 84 07 56 14

Presse: CÉCILE À SON BUREAU, Cécile Morel
cecileasonbureau@orange.fr — 06 82 31 70 90

Graphisme: Nathalie Bonafé — nat.bonafe@gmail.com

PARTENAIRES ET DISTRIBUTION

Création et adaptation: Hélène Géhin

Mise en scène: Laurent Fraunié

Avec Hélène Géhin

Composition musicale: Ivan Gruselle ; Décor: les Objets Perdus
Costumes: Solange Botz ; Création lumière: Jef Metten et Vincent Urbani
Régie: Jef Metten ou Vincent Urbani ou Nicolas Helle

Administration: Clotilde Ast ; Diffusion: Jérôme Minassian
Presse: Cécile Morel ; Graphisme: Nathalie Bonafé

Coproduction: Transversales, Scène conventionnée de Verdun
Avec le soutien de la Région Grand Est, l'UE-FEDER, le Département de la Meuse,
la SPEDIDAM, l'Agence Culturelle du Grand Est, la MJC du Verdunois,
la mairie de Chattancourt, La cité musicale de Metz (les Trinitaires),
résidence de création au NEST – CDN transfrontalier de Thionville Grand Est.