

ZYPHER Z

CONCEPTION

LOUIS
ARENE,
LIONEL

MUNSTRUM
THÉÂTRE

LINGELSER
KEVIN KEISS*

FICHE PÉDAGOGIQUE

24 → 28
JAN

* Auteur associé
Coproducteur

PARVIS
SAINT-JEAN

TDB

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

CDN

SAISON 2022 2023
REINVENTER LES FRONTIÈRES

Photo © Jean-Louis Fernandez

Réalisation Marie-Sabine Baard, Professeure missionnée au TDB par le rectorat (marie.baard@ac-dijon.fr)

Contacts TDB Sophie Bogillot, Responsable des relations avec le public (s.bogillot@tdb-cdn.com / 03 80 68 47 39 / 06 29 66 51 11)
Alexandra Chopard, Chargée des relations avec le public et de la billetterie (a.chopard@tdb-cdn.com / 03 80 68 57 34 / 06 29 66 50 85)
Magali Poisson, Chargée des relations avec le public et de la billetterie (m.poisson@tdb-cdn.com / 03 80 68 47 42 / 07 50 14 69 65)

ZYPHER Z

MUNSTRUM THÉÂTRE
CONCEPTION LOUIS ARENE,
LIONEL LINGELSER ET KEVIN KEISS
TEXTE KEVIN KEISS, LOUIS ARENE
MISE EN SCÈNE LOUIS ARENE

Informations pratiques

Création 09 novembre 2021 à la Filature, Scène nationale de Mulhouse

Durée 2 heures

Public à partir de 14 ans

La création

« À LA FOIS CONTE KAFKAÏËN ET COMÉDIE NOIRE, ZYPHER Z S'ADRESSE AUTANT AUX SENS QU'À L'ESPRIT – EN NOUS ENTRAÎNANT DANS LES ARCANES D'UNE PSYCHÉ TOURMENTÉE, À TRAVERS LE TEMPS ET LES MONDES... PRESQUE LE NÔTRE, MAIS PAS TOUT À FAIT. C'EST UNE QUÊTE D'APAISEMENT DANS L'URGENCE D'UNE ÉPOQUE CRÉPUSCULAIRE. »

Zypher Z

→ Histoire de Zypher (extrait du dossier de production) :

« Dans une société de la post-hybridation, Zypher est un des derniers humains. Employé d'une société prospère, il est marié à un ficus avec lequel il communique grâce au télétranscripteur qui lui a été greffé aux racines. Il côtoie chaque jour des animaux qui parlent et ses besoins quotidiennes sont facilités par de serviables et obséquieux robots. Après avoir été témoin d'une tentative de suicide sur son lieu de travail une étrange sensation envahit Zypher. Une douleur diffuse s'empare de son épaule gauche et s'intensifie d'heure en heure. Employé consciencieux, il continue son travail mais son épaule enfle douloureusement et l'empêche de se concentrer. Très vite, la douleur est intense et il découvre qu'un imposant bubon pousse sous sa peau. Il va tout faire pour dissimuler cette excroissance qui continue de grandir et semble même respirer quand il écoute bien. Chez lui, il essaye de cacher cette difformité à sa famille mais bientôt deux yeux tout ronds s'ouvrent à la surface du bubon. C'est bel et bien une tête qui émerge de son corps, entre le cou et l'épaule, un peu au-dessus de l'omoplate. Quand la bouche apparaît, un flot d'injures et d'obscénités en sort. À mesure qu'il grandit, son hôte lui rend la vie impossible, il fait preuve de lubricité, de violence. Il se détache bientôt entièrement du corps de Zypher, menant ainsi sa propre existence, sans l'entrave du corps d'un autre. Alors que Zypher a toujours eu une existence sans envergure, son double développe un caractère sulfureux, libre et outrancier. Sa présence fascine et envoûte autant qu'elle inquiète. Il connaît une ascension fulgurante et devient rapidement une personnalité publique des plus charismatique. Au grand jour, il commet les pires atrocités mais on lui pardonne tout, on l'absout et le révere. Jaloux du succès de son double obscur, Zypher tente de lui ressembler et prendre sa place. C'est alors que de nouvelles malformations apparaissent à divers endroits de son corps et qu'il donne naissance à des êtres de plus en plus étranges : sa cuisse accouche d'un enfant-grille-pain, de son ventre sort une larve visqueuse qui vomit des pépites d'or et il pond des œufs d'où jaillissent des hippocampes qui

prédisent l'avenir... À chaque enfantement, Zypher perd un peu plus de lui-même, à mesure que la réalité elle-même se détraque. Jusqu'à son ultime transformation qui le mènera aux confins du monde tangible... »

« PRENANT À BRAS LE CORPS L'ANGOISSE DE L'HOMME MODERNE FACE AU DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE EN COURS, L'EFFONDREMENT DÉSORMAIS ANNONCÉ DE L'HUMANITÉ ET SA BARBARIE OMNIPRÉSENTE, NOUS INVENTERONS UNE DYSTOPIE CINGLANTE MAIS NON DÉNUÉE D'ESPOIR. »

Louis Arene

Zoo-robot-dystopie

« Cette histoire se passe dans une autre version de notre monde, une autre dimension où les animaux parlent et les robots s'astiquent les boulons à tous les coins de rue. Un angle de vue décalé qui offre la possibilité du comique et de l'étrangeté. Certains animaux ou végétaux ont de très hauts postes dans la hiérarchie sociale. Par exemple, le patron de Zypher est un éléphant, il entretient régulièrement des conversations philosophiques avec un bonsaï. Les animaux parlent et marchent sur deux pattes, ont des comportements très civilisés mais leur instinct sauvage peut surgir à tout moment. Certains désaccords se règlent à coup de griffe ou morsures à la jugulaire. Les robots sont très présents dans l'environnement social. Ménage, cuisine, secrétaire, portier, masseur, chauffeur... Ils forment une réserve d'esclaves dociles et simples. Un défaut récurrent dans leurs circuits les rend particulièrement lubriques (on les dit doués de capacités sexuelles hors du commun). Il n'est pas rare de voir un humain entretenir une liaison torride avec un robot. (À prévoir : scène de ménage type à la Feydeau avec le mari, la femme et son amant le robot) »

Inspirations

Les inspirations citées dans le dossier de production par les créateurs : *Docteur Jeckyll et mister Hyde* de Stevenson, *Le Double* de Dostoïevsky, *La Métamorphose* de Kafka, *Le Voyage de Chihiro* de Hayao Miyazaki, les films de Cronenberg, *La Ferme des Animaux* de Orwell, *2001* de Kubrick, *Star Wars*...

© Jean-Louis Fernandez

Mise en scène : le·s monde·s d'après

« Les préoccupations qui agitent les artistes que nous sommes peinent à trouver un écho dans les œuvres du passé. Les enjeux de notre monde ne sont plus ceux d'hier. La prédation mortifère de l'homme sur le reste du vivant préfigure un effondrement systémique sans précédent. Dans ce moment inédit de notre histoire, qu'en est-il de notre rapport à l'espoir, à la transcendance ? Comment ne pas se faire happer par l'angoisse grandissante qui ronge nos sociétés et notre condition humaine ? Nous vivons des temps extraordinaires où l'humanité contemple sa possible fin prochaine dans une sorte de torpeur cataleptique. Et néanmoins, ce sont des temps de tous les possibles, de tous les rêves : puisque ce monde se meurt, de nouveaux mondes attendent d'être inventés. » **Louis Arene**

Dramaturgie : la question du double

« ALORS QUE ZYPHER A TOUJOURS EU UNE EXISTENCE SANS ENVERGURE, SON DOUBLE DÉVELOPPE UN CARACTÈRE SULFUREUX, LIBRE ET OUTRANCIER. SA PRÉSENCE FASCINE ET ENVOÛTE AUTANT QU'ELLE INQUIÈTE. »

→ Sur le thème du double dans le dossier artistique du spectacle (Kevin Keiss) :

- « Se dédoubler. Se dupliquer. Comme la mitose cellulaire. Engendrer un autre soi, c'est abolir la solitude intrinsèque de chaque existence.

On était seul et soudain il est là. Troublant. En tous points similaire à soi et pourtant différent. C'est moi mais ce n'est plus moi. L'autre est autonome. »

→ « L'apparition de son double, c'est la matérialisation des puissances troublantes et paradoxales de l'inconscient, du refoulé. De l'innommé. Le double est similaire en apparence mais il est capable de dire ce que l'on taisait. De briser les interdits. De transgresser l'ordre établi et d'imposer une révolution. D'agir à notre place puisqu'il est nous. Cet autre, fantôme kafkaïen par excellence, agit comme le révélateur de qui l'on est profondément. Il menace l'équilibre fragile du quotidien. Il libère l'irrationnel, fait sauter les cadenas. Sa présence pose fantastiquement la question de l'identité mais aussi de la responsabilité. »

« C'EST LA RÉALITÉ TANGIBLE DU DOUBLE
– CE QUE SON ARRIVÉE DÉSORGANISE – QUI NOUS INTÉRESSE. »

→ « Les anciens scandinaves pensaient qu'il existait neuf mondes suspendus à l'arbre de la vie Yggdrasil. « Le pays du double » n'est pas un monde, c'est une « entresol », un autre plan de la réalité où se croisent les esprits des morts et des dieux. Un plan de l'existence où le temps n'existe pas. Nous sommes tous reliés à des mondes que nous ne voyons pas. Le double n'est pas notre opposé. Il est complexe. En lui comme en nous, le bien et le mal se côtoient, le désir et l'hostilité, l'exaltation au combat et la sensualité des corps des guerriers. Le rêve est ce conducteur privilégié où les mondes se frôlent. Parfois, une opération magique, un rituel, un très grand choc émotionnel déclenche l'irruption du double. Le double est un reflet inquiétant, sublimé et imprévisible. »

« CET AUTRE SOI EN SOI. CET AUTRE SOI QUI EXISTE.
C'EST LA MANIFESTATION DE L'INVISIBLE POUR UN PROJET PRÉCIS.
COMME DANS UN SONGE, IL FAUT INTERPRÉTER LES SIGNES. TOUT A DES CONSÉQUENCES.
MAIS QUI EST LE DOUBLE DE QUI ? QUI APPARAÎT À L'AUTRE ? »

Un univers de créatures hybrides

© Jean-Louis Fernandez

Hybridation – « Croisement naturel ou artificiel de deux individus (plantes ou animaux) d'espèces, de races ou de variétés différentes » ([HYBRIDATION : Définition de HYBRIDATION \(cnrtl.fr\)](http://HYBRIDATION : Définition de HYBRIDATION (cnrtl.fr)))

« [...] NOUS POUVONS À PRÉSENT ENVISAGER UNE FORME THÉÂTRALE INNOVANTE AU SERVICE DES PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES, UN SPECTACLE TOTAL QUI AGENCE DANS UN MÊME MOUVEMENT LA FORCE DU POÈME ET L'INVENTIVITÉ FORMELLE ET PLASTIQUE, D'OÙ LE SENS JAILLIT, BRUT ET SENSUEL »

Louis Arene

→ Le spectacle est construit sur un « parti pris esthétique puissant » et un univers scénique singulier.

→ Louis Arene a fait du travail du masque une composante intrinsèque de ses créations.

« UNE FINE DOUBLE PEAU MODIFIE LES VISAGES DES ACTEURS ET RÉVÈLE DES CRÉATURES ÉTRANGES QUI NOUS RELIENT À NOTRE HUMANITÉ PROFONDE. DES SPECTRES FRAGILES QUI NOUS TROUBLENT PAR LEUR CRUAUTÉ OU LEUR NAÏVETÉ. SOUS L'EFFROI AFFLEURE LE RIRE. À LA LISIÈRE DU FANTASTIQUE, LA RÉALITÉ SE DÉFORME DANS UN CLAIR-OBSCUR INTRIGANT. L'ÉMOTION SE FAIT PICTURALE. »

→ « Ces « figures » touchent aux représentations intimes que nous nous faisons des mythes ancestraux et ont à voir avec l'origine du théâtre où le masque était un vecteur essentiel de l'émotion. En affirmant l'artifice, il touche à la vérité. Au-delà d'être un simple parti-pris esthétique, le masque met en jeu de façon directe les angoisses et contradictions de notre temps. Il devient un véritable outil dramaturgique.

Inspirés des grands maîtres de la peinture mais aussi de l'imaginaire médical et chirurgical, ces visages factices, sculptés et peints introduisent dans notre recherche une dimension plastique prépondérante qui s'amplifie de spectacle en spectacle. » **Louis Arene**

Source : références iconographiques - Dossier artistique

→ Les figures dans *Zypher Z* ont une patte « pittoresque et onirique ». Elles ont été créées grâce au travail conjoint de l'équipe conceptrice du spectacle et de Carole Allemand.

→ « Ici, Carole mobilisera son atelier pour un important travail de sculpture. Elle donnera naissance à d'improbables créatures qui hybrideront l'humain et l'animal, des robots, des marionnettes et des dispositifs scéniques complexes qui s'intégreront à la scénographie et aux costumes pour les multiples scènes de métamorphoses du personnage principal.

Elle construira également des accessoires spécifiques d'effets spéciaux, des faux-corps et des prothèses. À la fin du spectacle, la réalité sera maltraitée : les corps se joueront des lois de la gravité et se tordront, s'allongeront, se rapetisseront. Les membres deviendront élastiques ou se morcelleront, les visages couleront comme de la cire. » **Louis Arene**

Inspirations : l'artiste Matthew Barney

Réalisateur d'une série de cinq films, *Cremaster*, entre 1994 et 2002, dans lesquels il met en scène une humanité mutante.

CREMASTER BUILD

<https://youtu.be/6xWtS9HsP4U>

[Matthew Barney — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthew_Barney)

→ Voir aussi les œuvres de l'artiste Olivier de Sagazan

« CONCEVOIR UN BESTIAIRE UNIQUE ET THÉÂTRALEMENT INNOVANT »

Louis Arene

→ « Dans notre pratique, le corps est le point de départ de l'émotion. Transformé, hybridé, poétisé, il est l'espace géographique de la lutte, miroir de nos incessants conflits fratricides, de nos besoins d'amour inassouvis, de notre désir de vivre au-delà de la mort, de transcender la mort. Ce sont ces corps sublimes et monstrueux qui en premier lieu doivent nous raconter une histoire. Une épopée souterraine, archaïque, émotionnelle, sensuelle et intuitive. [...] je retrouve le chorégraphe Yotam Peled pour trouver la corporalité singulière des êtres que nous inventerons et composer les tableaux chorégraphiques qui jalonneront le spectacle. En s'appuyant sur le travail de Carole Allemand, nous ferons naître des créatures plus tout à fait humaines qui questionnent notre rapport à la Mort, au Sacré et à la Beauté. Elles seront fières et orgueilleuses comme des totems profanes grotesques et sévères.

Ici, la technique ne s'émancipe jamais de l'instinctif et du corps primitif. Poussant toujours plus loin les inventions visuelles et l'implication physique des interprètes, nous développons une matrice théâtrale où les corps, la langue et le dispositif scénique forment un objet homogène brut et sensuel. » **Louis Arene**

→ « À ces masques s'ajoutent les costumes tous plus extravagants les uns que les autres. Conçus par Colombe Lauriot Prévost assistée par Eloïse Pons pour les costumes, ils recouvrent la totalité du corps. La physionomie des comédiens est ainsi modelée, transformée.

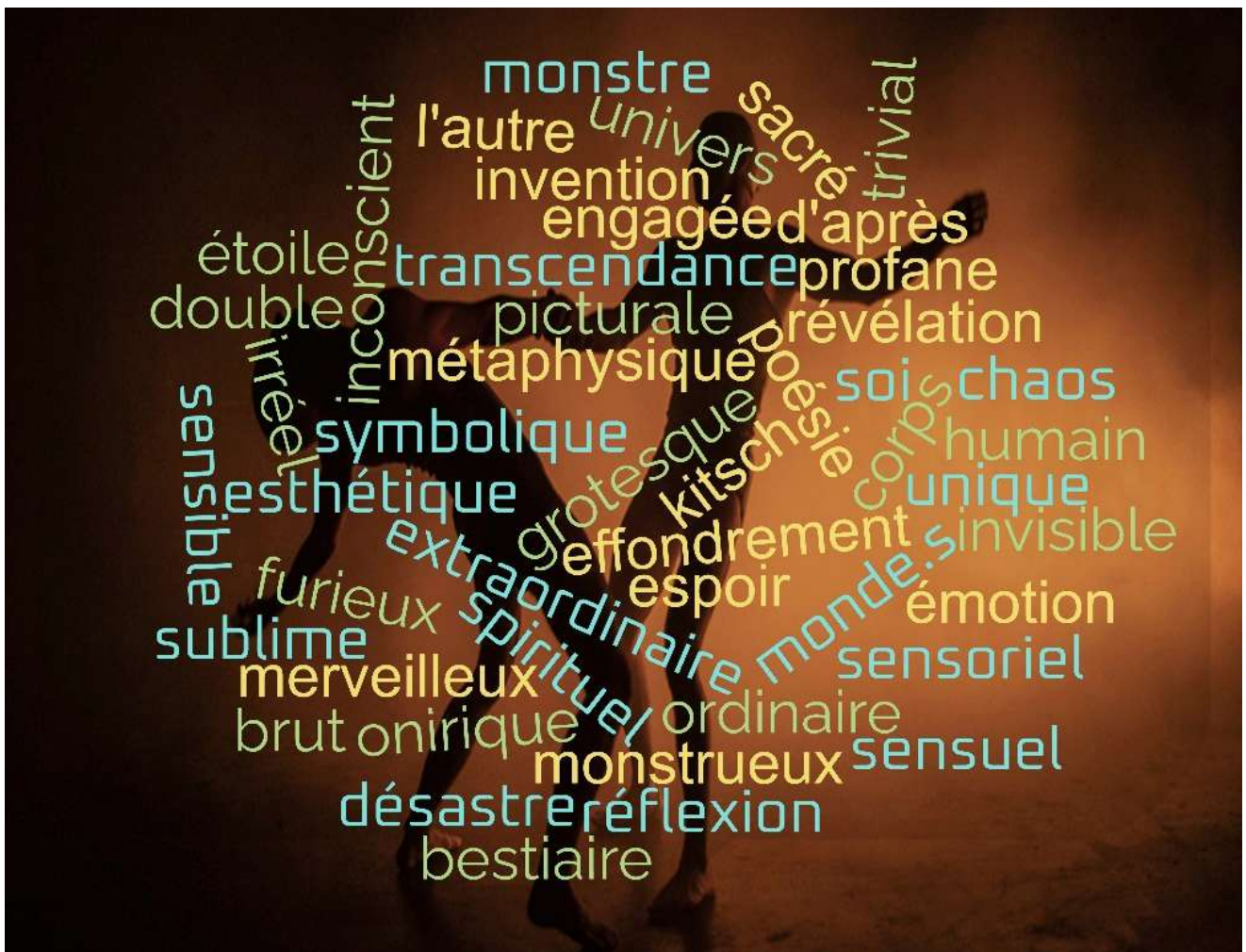
À cette plasticité matérielle s'ajoute une plasticité corporelle. Les gestes et les déplacements sont étudiés en fonction du rôle interprété. Les caractéristiques principales des animaux se répercutent sur le jeu. Les robots sont explorés dans une gestuelle mécanisée, hachée. Toutes sortes de techniques sont utilisées dans le but de parfaire cette imitation. » "Zypher Z", une satire acide et déjantée de notre société - Toutelaculture

Scénographie

→ L'équipe crée un espace au service de la dramaturgie : « un espace de jeu aux multiples possibilités qui évoluera au grès des situations.

L'équipe travaillera de concert pour que les spectateurs soient plongés dans un monde complexe et extraordinaire aux multiples strates et niveaux de lectures. Dans la dernière partie du spectacle, lorsque nous plongerons dans l'inconscient de Zypher, nous écrirons des scènes purement visuelles, des tableaux symboliques qui tireront la dramaturgie vers une forme d'abstraction en s'adressant principalement aux systèmes nerveux et aux sens des spectateurs. » Louis Arene

ZYPHER Z C'EST :

Nuage de mots réalisé par MS Baard avec l'outil [Générateur de nuage de mots clés gratuit en ligne et Générateur de nuage de tags.](#) - [NuagesDeMots.fr](#) / Photo du spectacle © Jean-Louis Fernandez

Les pistes pédagogiques

1. Imaginer un monde

QUOI ?

Préparer à la venue au spectacle : imaginer un univers théâtral à partir d'images et d'extraits du dossier
Quel objet théâtral allons-nous rencontrer ?

QUAND ?

En AVAL du spectacle

SOURCES

→ D'abord les images : il s'agit des images disponibles sur le site du Munstrum Théâtre - <https://www.munstrum.com/zypher-z>

© Jean-Louis Fernandez

→ Puis des extraits du dossier artistique : phrases et éléments cités dans la première partie de ce dossier

→ Puis le teaser du spectacle : <https://youtu.be/kf3T9Rka6bw>
OU une présentation du spectacle par les concepteurs :
<https://www.youtube.com/watch?v=P3bSz8Bh92o> (10 minutes)

QUI ?

Travail par petits groupes
Puis mise en commun pour une exploration-réflexion commune

COMMENT ?

→ Première étape : donnez une ou deux photos à chaque petit groupe. Permettre au groupe d'échanger sur ce que les images racontent à chacun de l'univers, de la fable, de l'esthétisme, proposé par le spectacle. Chaque groupe est ensuite amené à restituer à l'aide de quelques mots clés expliqués leur parcours dans les images.

→ Deuxième étape : proposer quelques phrases et/ou mots clés tirés de la première partie de ce dossier. Il s'agira de les soumettre à réflexion et de les associer avec les images explorées précédemment.

Exemples :

- « Prenant à bras le corps l'angoisse de l'homme moderne face au désastre écologique en cours, l'effondrement désormais annoncé de l'humanité et sa barbarie omniprésente, nous inventerons une **dystopie cinglante** mais non dénuée d'espoir. » Louis Arene

- « Notre **fascination pour les créatures nocturnes, les monstres**, notre goût pour le mélange des genres, le travail sur la modification du corps et le masque trouveront ici un vaste terrain de jeu qui promet **d'allier le spectaculaire à une réflexion complexe et engagée sur notre temps**. » Louis Arene

- « [...] la création d'un **objet théâtral atypique sensoriel et furieux** à la croisée de différents genres, de différents médiums. **Des lignes de tensions fortes entre l'effroi et le rire, le kitsch et le sublime, le trivial et le spirituel** offriront au spectacle sa **densité poétique**, sa puissance dramatique. » Louis Arene

- Bilan : on peut demander à chacun de créer un nuage de mots AVANT le spectacle et APRÈS avoir fait ce travail préparatoire. Ce nuage de mots peut être fait à la main (travail graphique et esthétique créatif) ou généré numériquement (voir : NuagesDeMots.fr – gratuit et facile d'utilisation).

→ Prolongement / Approfondissement :

- À partir de cette première approche, il est possible d'approfondir en proposant par exemple la lecture des notes de mise en scène de Louis Arene (Dossier - Dossier Artistique - ZYPHER Z. v2 (munstrum.com)) et/ou par la méthodologie utilisée et/ou par le visionnage du teaser ou d'une interview des concepteurs.

- On pourra ainsi approfondir les questions suivantes :

- En quoi la forme théâtrale proposée par le Munstrum Théâtre est-elle originale et innovante ?
- Quelles sont les intentions majeures concernant le parti pris esthétique du spectacle ?
- En quoi le contexte de la création du spectacle éclaire-t-il son propos : pourquoi ce spectacle est-il résolument contemporain dans ses thématiques ?

-
- En quoi la méthodologie utilisée par le Munstrum théâtre est-elle à la croisée de plusieurs disciplines artistiques qui travaillent ensemble dans une coopération au service d'un même objet ?

2. Commenter, analyser

QUOI ?	Réfléchir au sens d'un spectacle
QUAND ?	En AVAL du spectacle
SOURCES	<p>« Des lignes de tensions fortes entre l'effroi et le rire, le kitsch et le sublime, le trivial et le spirituel offriront au spectacle sa densité poétique, sa puissance dramatique. »</p> <p>« En tenant tête au dictat de la rationalité, des percées métaphysiques jalonneront le récit et guideront le spectateur vers une dramaturgie de l'irréel. »</p> <p>« Cet objet théâtral unique sera une épopée métaphysique où plusieurs degrés de lectures, plusieurs niveaux de réalité se croiseront. »</p> <p>Louis Arene</p>
QUI ?	En petits groupes avec mise en commun
COMMENT ?	<p>Chaque groupe (3 à 5 personnes) est chargé de réfléchir à la question multiple ci-dessous. Chaque groupe dispose d'une grande feuille A3 sur laquelle va pouvoir se dessiner leur réponse (mots, expressions, dessins, répliques, images... l'ensemble plus ou moins organisé dans la surface de la page – cela peut prendre la forme d'une carte mentale ou être organisé différemment par thématiques).</p> <p>En quoi ce spectacle est-il :</p> <ul style="list-style-type: none">- Poétique- Engagé- Dystopique- Sensoriel- Métaphysique- Esthétiquement singulier- Une allégorie futuriste- Un théâtre hybride

Chaque groupe est ensuite amené à afficher sa feuille. Toutes les feuilles sont affichées à des endroits différents de la salle. Un temps (10 minutes environ) suit pour que chacun fasse le tour des feuilles et des propositions de réponse.

On peut imaginer un dernier temps soit avec une restitution individuelle (écrite, orale, créative), soit avec une mise en commun de ce qui a été dit, observé, ce qui pose toujours question...

3. Zypher dessiné

QUOI ?	Créer une planche de BD à partir du spectacle
QUAND ?	En AVAL du spectacle
SOURCES	Fiches pédagogiques du concours de la BD scolaire : 47e Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême – à venir - Du 30 janvier au 2 février 2020 - Téléchargez les fiches pédagogiques du Concours de la BD Scolaire (bdangouleme.com) Fiches pédagogiques Bulles de mémoire : FicheBD.pdf (ac-nice.fr)
QUI ?	Par binômes
COMMENT ?	Proposer à chaque binôme de réaliser une planche BD de format A3 sur tout ou une partie du spectacle. Le travail pourra faire suite à d'autres travaux menés sur ce mode d'expression artistique. Le caractère visuel du spectacle et son parti pris esthétique donne la possibilité d'explorer les compétences artistiques et créatives : choix des images, cadrage, utilisation de matériaux divers (dessin, mise en couleur, collages...), capacité à rendre compte de l'univers et du propos du spectacle....

4. Who's Z ?

QUOI ?	Proposer un projet de costume et de masque pour Z
QUAND ?	En AMONT du spectacle
SOURCES	Dossier artistique du spectacle Résumé du spectacle : Histoire de Zypher (voir première partie de ce dossier)
QUI ?	Travail individuel
COMMENT ?	Fournir un ensemble documentaire qui comporte des extraits du dossier artistique, une ou deux images du spectacle (esthétique, ambiance), un extrait du texte et/ou un extrait de texte sur la thématique de la métamorphose. À partir des éléments fournis, l'élève propose un visuel d'un costume et un masque pour Z (le double de Zypher) en justifiant ses choix à partir de ses connaissances sur le spectacle et les documents fournis.
REMARQUE	Ce type d'exercice est proposé aux élèves de spécialité en épreuve finale du bac, et constitue donc une préparation intéressante à cette épreuve.

5. Histoires de masques

QUOI ?	Exploration du travail du masque au théâtre
---------------	--

QUAND ?	En amont ou en aval du spectacle
----------------	----------------------------------

QUI ?	Travail individuel et collectif
--------------	---------------------------------

COMMENT ?	<p>Cette exploration du masque au théâtre peut se dérouler sur un temps plus ou moins long en fonction de la thématique que l'on choisira d'aborder et le temps que l'on peut consacrer à cette question.</p> <p><u>Temps 1</u> : exploration du masque au théâtre Il s'agira ici de faire travailler les élèves sur l'utilisation du masque au théâtre dans ses dimensions historique, esthétique, dramaturgique. On peut alors traverser l'histoire du théâtre masqué, mettre en lumière une pratique spécifique (telles que le masque dans le théâtre antique, la Commedia Del Arte, l'usage du masque neutre, le masque dans le théâtre indonésien...) – voir pour ces recherches les articles de <i>l'Encyclopedia Universalis</i>. Ce travail peut être d'abord un travail de recherche qui donne lieu ensuite à une production/restitution (affiche présentée à l'oral, capsule vidéo ou audio...).</p> <p><u>Temps 2</u> : créer un dossier iconographique Cet exercice peut être un préliminaire à un projet créatif de plus grande ampleur autour du masque ; mais il peut être aussi un bon moyen de confronter les élèves à la question de l'esthétique théâtrale. Cela peut être le moment de mettre en évidence la question de l'inspiration générée par des univers à l'aube de la création d'un spectacle (voir les références données par l'équipe du Munstrum théâtre). Ainsi, chaque élève est invité à proposer un corpus photographique sourcé autour du masque : cet exercice doit se faire autour d'une thématique précise qui peut être, dans le cadre de cette proposition : « créatures masquées au théâtre ». Cela permet ainsi d'évoquer tous les types de masques et d'explorer la question de la transformation en élargissant les représentations (telle que masque au théâtre = commedia del arte), tout en étant dans la continuité du travail précédent (temps 1).</p>
------------------	--

On pourrait aussi imaginer un thème comme « Inspirations masquées » dans lequel il s'agira davantage de rechercher des images inspirantes pouvant conduire à la création d'un masque (voir temps 3).

L'ensemble des recherches peut être exposé de manière à ce qu'il y est partage, discussion.

Temps 3 : créer un masque

Le travail de recherche iconographique ouvre le champ de l'imagination et des possibles. Ainsi chacun, par ses propres recherches et par la confrontation aux recherches des autres, a pu élargir son univers de représentations de ce que peut être un masque.

Chacun est invité à créer un masque. Toutes les techniques peuvent être utilisées : maquillage, bas, feuille de papier, « customisation » d'un masque neutre ou préexistant, ajouts d'accessoires.... La seule condition à donner est que ce masque doit être une création originale pouvant donner naissance à une créature originale.

Il est possible de donner une orientation complémentaire en lien avec le spectacle Zypher Z : créature hybride (animal-humain-robot)...

Temps 4 : la naissance

Le temps suivant consiste à faire vivre le masque créé au plateau.

Chacun peut d'abord dans un travail préparatoire collectif (tous au plateau mais avec un travail individuel) essayer de faire vivre son corps masqué en explorant ce que le masque induit dans le corps.

Si les masques ont tous été réalisés autour de la thématique du spectacle, les consignes peuvent s'orienter vers ces thématiques pour faire naître des créatures hybrides et originales d'abord corporellement, puis peut-être vocalement.

Temps 5 : en situation

Il est possible de prolonger ce travail exploratoire en proposant la rencontre de deux créatures masquées.

On aborde ainsi la question du regard dans le travail du masque, de l'ouverture au public ; et on peut travailler dans les directions suivantes : la découverte de l'autre / la rencontre / l'échange.... Le travail vocal peut se faire en gromelot, ce qui permet d'aller vers davantage de fantaisie, de laisser l'imagination jouer, tant pour les comédiens en jeu que pour les spectateurs.

→ Quelques éléments à avoir en tête pour le travail sur le masque :

- Travail du regard avec masque : les coups de masques sont courts. C'est le masque qui s'adresse au public qui donne la direction de son regard au public.

- Si travail avec du texte : dissociation entre corps et voix => faire faire les sous-titres ou les voix à une personne qui est en dehors du jeu.

- Mettre en place des règles entre les personnages : simples, et facilement visibles par le public. Ne pas trop mettre de règles sinon confusion.

6. Le double et la transformation

(Pistes de travail par Kevin Keiss - Stage Lycéades)

QUOI ?	Moi est un autre : explorer la question du double de la naissance à la mort
QUAND ?	En amont et en aval du spectacle
QUI ?	Travail au plateau par binôme ou par petits groupes
COMMENT ?	Il s'agit ici de travailler sur la question du double : moi est un autre.

« ON ÉTAIT SEUL ET SOUDAIN IL EST LÀ. TROUBLANT. EN TOUS POINTS SIMILAIRE À SOI ET POURTANT DIFFÉRENT. C'EST MOI MAIS CE N'EST PLUS MOI. L'AUTRE EST AUTONOME. »

Kevin Keiss

Le double est une course à la survie du monde agonisant. Il naît et évolue dans une physicalité très intense.

Le double est abordé dans sa dimension PHYSIQUE : il est question de montrer l'existence physique du double, donc c'est un travail avant tout corporel. Par cet exercice, chacun est amené à explorer des imaginaires physiques différents, à modifier son rapport au réel.

On peut aborder cet exercice (peut-être dans un second temps) avec l'utilisation de masques, de costumes, d'accessoires pour créer une créature hybride, toujours humaine mais aussi autre chose.

- Comment on peut se reconnaître dans l'autre ?
- Comment l'autre nous dégoûte et nous fascine en même temps ?
- Comment l'autre nous étonne ?

Le travail peut se faire par binômes pour travailler des propositions de jeu autour des thématiques suivantes :

- La naissance du double
- La rencontre de « Je » et son double
- Le moment de dissociation entre Je et son double
- L'affrontement entre les deux
- La réconciliation
- La mort de l'un... et l'autre ??

En échauffement : on peut pratiquer l'exercice du miroir. Ce n'est qu'un préliminaire et le travail sur le double ne se résume pas à cet exercice : il va bien au-delà.

Pistes de travail, interrogations pour mettre en place le travail sur le double :

→ Trouver un imaginaire qui sort de situations concrètes, qui peut s'appuyer sur les corps, sur les sensations physiques, sur le rythme.

Faire exister tout ce qu'on voit.

À la fois pantalonnade et moment de sensible (vertige, émotions...).

Trouver des passages et des étapes entre rire et monstruosité.

Importance de la sonorité de la respiration : imaginaire qui se met en route avec le son de la respiration.

Nécessité de préciser notre regard à l'autre : rechercher la singularité des corps.

Ne pas tomber dans le naturalisme.

→ Travail avec des musiques différentes qui peuvent donner des intentions du jeu au plateau.

Jouer sur le tempo : le ralenti permet de mettre en place des regards, de déréaliser les choses, de jouer sur la subtilité des relations.

Penser aux changements de température de météo au plateau : le climatique peut influencer sur le jeu de manière très organique. C'est une manière d'investir de plateau de manière organique et sensible.

→ Comment je donne à voir et à ressentir pour les spectateurs : nécessité de ne pas avoir de 4ème mur, sinon l'intention se perd pour le public.

Importance de travailler le rapport au public et comment le corps se déréalise : comment modifier les curseurs pour modifier les singularités. Il s'agit de mettre en évidence des paradoxes, notamment dans les émotions. C'est la rencontre avec le paradoxe dans l'autre qui est émouvant.

→ Nécessité d'avoir un point de vue pour qu'il se passe quelque chose pour le spectateur.

Trouver de la connivence avec le public et entre les personnages. Comment ce qui apparaît crée de la relation.

→ Faire évoluer les propositions :

- Travailler sur l'intensification des sensations et des émotions.

Préciser les émotions. Intensifier la respiration. Préciser les regards. Intensifier les imaginaires pour être dans la sensation (qu'est-ce qui se passe avec la peau de l'autre, ses regards, son corps, ses attitudes ??) – développer sans cesse la projection de la sensation qui est donnée à voir.

- Reprendre une proposition pour la réinterpréter, la faire évoluer, la travailler avec d'autres corps...

- Possibilité de travailler avec de la matière : peinture sur le visage par exemple.

Création au plateau - On peut imaginer demander à des binômes ou de petits groupes (deux comédiens + metteur en scène) de créer une scène autour du double : « **Moi et l'autre : de la naissance à** ».

Comme pour le travail sur le masque, l'usage de gromelot ou d'un texte très limité en terme de contenu (onomatopée, exclamations, injonctions...) peut permettre de travailler davantage la dimension corporelle, l'imaginaire.

Extension - Le double dans la littérature

La question du double est très présente dans la littérature et cette thématique peut faire l'objet d'un travail à part entière à partir d'un corpus de textes.

Quelques références possibles : *Les élixirs du Diable* de Hoffmann, *Dr Jekyll et M Hyde* de Stevenson, *Aurélia* de Gérard de Nerval, *le Horla* de Guy de Maupassant, *Le portrait de Dorian Gray* d'Oscar Wilde, *Crime et châtement*, *Le double* de Fiodor Dostoïevski, *La moustache* d'Emmanuel Carrère, *Le guetteur* de Vladimir Nabokov, *La métamorphose* de Franz Kafka.

Les ressources

Sur Zypher Z et le Munstrum Theatre :

→ Teaser : <https://youtu.be/kf3T9Rka6bw>

→ Dossier de présentation du spectacle : <https://www.theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-750-60c8b74998555.pdf> (notes d'intentions, références iconographiques, projet du spectacle)

→ La présentation du projet Zypher Z par les deux co-directeurs du Munstrum Theatre (21 minutes) : <https://youtu.be/T-qJQ5bfAjl> (cette vidéo inclut des images du spectacle mais aussi des précédents spectacles de la compagnie, ce qui permet de prendre connaissance de l'univers proposé).

→ Autre présentation vidéo du projet (10 minutes) : [Munstrum Théâtre | Lionel Lingolser & Louis Arene présentent "Zypher Z" | szenik - YouTube](#)

→ Voir la page de Théâtre contemporain.net (avec vidéo + émission France Culture) : [Zypher Z - Louis Arene, Kevin Keiss, Lionel Lingolser, - mise en scène Louis Arene,, Kevin Keiss,, Lionel Lingolser, - theatre-contemporain.net](#)

Revue de presse :

→ [Microsoft Word - P DE CouV REVUE DE PRESSE.docx \(munstrum.com\)](#)

→ [Théâtre : "Zypher Z" du Munstrum Théâtre et "Sentinelles" de Jean-François Sivadier \(radiofrance.fr\)](#)

→ [La terrasse : Critique - Zypher Z, par le Munstrum Théâtre \(journal-laterrasse.fr\)](#)

→ [Sceneweb : Zypher Z. du Munstrum Théâtre \(sceneweb.fr\)](#)

→ [Toute la culture : "Zypher Z", une satire acide et déjantée de notre société - Toutelaculture](#)

Documentaires et références :

→ [Documentaire sur Asimov : Isaac Asimov, l'étrange testament du père des robots - Regarder le documentaire complet | ARTE](#)

→ [Documentaire sur 1984 : "1984" ou "Le meilleur des mondes" ? - George Orwell versus Aldous Huxley - Regarder le documentaire complet | ARTE](#)

→ [Documentaire Philip K. Dick : De Blade Runner à Minority Report - Les mondes de Philip K. Dick - Regarder le documentaire complet | ARTE](#)

Articles sur la question du DOUBLE :

→ [Entrée DOUBLE dans Encyclopedia Universalis : DOUBLE - Encyclopædia Universalis](#)

→ [Le moi et ses doubles | Cairn.info](#)

→ [Rituel et liturgie du double dans la création littéraire | Cairn.info](#)

