Zypher Z

Mise en scène de Louis Arene

Du 4 au 12 avril 2022

du lundi au vendredi à 20h
samedi à 18h
relâche le dimanche

Ce spectacle
comporte des effets stroboscopiques.

Durée 1h50
Dès 14 ans

Les animaux dirigent le monde.
Les robots forment un petit peuple corvéable à merci.
Ne restent que quelques rares représentants de l'espèce humaine. Fragiles et méprisés, ils n'en mènent pas large. À l'image de Zypher – petit employé d'un prospère institut de sondage dirigé par une éléphante tempétueuse – qui ne manque pas de se faire marcher sur les pieds. Un jour, il assiste au suicide de l'un de ses collègues humains. Sa réalité bascule, se détraque… Le solitaire Zypher n'est plus seul : il est deux. Qui est cet autre ? Un frère ? Un double ? Un fantasme ? Tandis que les rapports de pouvoir se modifient, Zypher fait des découvertes qui le font aller aux frontières du monde tangible, par-delà l'identité et la conscience…

Alors que nous étions tous enfermés, lors du premier confinement, nous avons imaginé cette étrange fable futuriste. Celle d'un homme, l'un des derniers de son espèce, qui entame une mue. Une transformation qui le transporte aux confins du réel. Psychose ou dédoublement ?

En s'inspirant des grands récits sur le mythe du Double (*Docteur Jekyll et Mr Hyde* de Stevenson, *Le Double* de Dostoïevski…), *Zypher Z* est un conte kafka'en, une comédie noire qui 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.

Le Munstrum Théâtre

Note d'intention

Durant toute l'année 2020, main dans la main avec Kevin Keiss, Lionel Lingelser et moi avons imaginé un objet scénique novateur où le temps de l'écriture n'était pas dissocié de celui de la mise en scène. Dès nos premiers échanges, nous avons intégré la dimension plastique au cœur de nos réflexions en mettant en place une relation poreuse entre le bureau des auteurs et les ateliers de Carole Allemand (plasticienne) et Mathieu Lorry Dupuy (scénographe). Le processus d'écriture s'est nourrit des propositions formelles et vice et versa. L'histoire et les personnages grandissaient en même temps que l'univers visuel se déployait. Il arrivait que Carole nous propose une idée de marionnettes ou une matière qui influença ensuite l'écriture d'une scène ou d'un personnage.

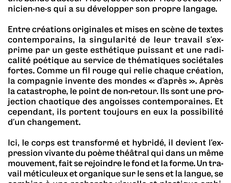
Ici, nous avons travaillé à rebrousse-poil de nos habitudes en nous détachant d'une œuvre écrite préexistante. L'instinct a tenu une place toute particulière pour dégager les thèmes et personnages en devenir. le plaisir de l'invention formelle, la jubilation à inventer d'improbables structures ou machines théâtrales ont été nos guides. En travaillant par strates, nous avons laissé l'inconscient s'exprimer et se révéler à nous par une forme incongrue et surprenante. Par exemple, nous nous sommes attelés à cette image fascinante : un être humain qui, comme durant la mitose cellulaire, se dédouble et donne naissance à un autre lui-même. Nous avons laissé cette image se développer petit à petit en histoire et à mesure qu'elle se rendissait et se complexifiait des problématiques profondes et des préoccupations contemporaines politiques et philosophiques sont apparues.

Ainsi, notre humain dupliqué est devenu un être de révélation et de révolution. En matérialisant les puissances obscures de l'inconscient, le double brise les interdits et libère l'irrationnel. Il pose la question de l'identité. Qui suis-je si je ne suis plus unique ? Ce « qui suis-je ? » devient une zone trouble, un terrain d'expérimentation et de méditation sur la mort, l'identité, le désir, le monstrueux en nous… Se confronter à son double c'est aussi peut-être tenter d'accepter le chaos en soi, le chaos du monde… Un voyage vers la sérénité. (…)

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 trouvent ici un vaste terrain de jeu qui mêle le spectaculaire à une réflexion complexe et engagée sur notre temps.

Cet objet théâtral unique est une épopée métaphysique ou plusieurs degrés de lectures, plusieurs niveaux de réalité se croisent. 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, *Zypher Z* se veut être une dystopie cinglante mais non dénuée d'espoir.

Louis Arene
(Extraits note d'intention)



© Jean-Louis Fernandez

Le Munstrum Théâtre

Tous deux formés au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Lionel Lingelser et Louis Arene créent le Munstrum Théâtre, en Alsace, en 2012. Depuis près d'une dizaine d'années, ils ont constitué une bande d'acteur·rice·s, de créateur·rice·s et de technicien·ne·s qui a développer son propre langage.

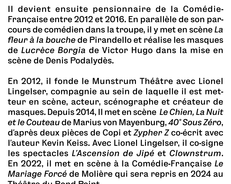
Entre créations originales et mises en scène de textes contemporains, la singularité de leur travail s'exprime par un geste esthétique puissant et une radicalité poétique au service de thématiques sociétales fortes. Comme un fil rouge qui relie chaque création, la compagnie invente des mondes « d'après ». Après la catastrophe, le point de non-retour. Ils sont une projection chaotique des angoisses contemporaines. Et cependant, ils portent toujours en eux la possibilité d'un changement.

Ici, le corps est transformé et hybridé. Il devient l'expression vivante du poème théâtral qui dans un même mouvement, fait se rejoindre le fond et la forme. Un travail méticuleux et organique sur le sens et la langue, se combine à une recherche visuelle et plastique ambitieuse. Les images et les corps produisent une dramaturgie sensorielle et émotionnelle. La sculpture, la peinture, la musique, la danse s'entrechoquent dans des spectacles polymorphes où mauvais et bon goût n'ont plus de sens mais deviennent un langage esthétique au delà des normes et des codes.

En nous offrant une plongée en nous-même, le masque nous met face à nos propres monstres. De l'obscurité et du chaos émergent des figures de légère anticipation, familières et inquiétantes. Par un effet de miroir déformant, le monstre sur la scène devient le monstre en nous.

Dans une trame joyeuse et dévastatrice est célébré un théâtre de la catastrophe et de la cruauté certes, mais un théâtre du rire et de la surprise avant tout.

Lionel Lingelser et Louis Arene sont artistes associés à la Filature - scène nationale de Mulhouse, au TJP CDN Strasbourg - Grand Est, au Théâtre Public de Montreuil - CDN et, à compter de septembre 2023, aux Célestins, Théâtre de Lyon.



© Jean-Louis Fernandez

Louis Arene

Louis Arene est comédien, metteur en scène et plasticien. Après une formation à L'École du Jeu, il entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2007. Il y a pour professeurs Alain Françon, Dominique Valadié, Michel Fau, Mario Gonzalez, Christiane Cohendy…

En 2009 il écrit, met en scène et interprète seul son premier spectacle *La Dernière Berceuse*.

Il devient insuite pensionnaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2016. En parallèle de son parcours de comédien dans la troupe, il y met en scène *La fleur à la bouche* de Pirandello et réalise les masques de *Lucrèce Borgia* de Victor Hugo dans la mise en scène de Denis Podalydès.

En 2012, il fonde le Munstrum Théâtre avec Lionel Lingelser, compagnie au sein de laquelle il est metteur en scène, acteur, scénographe et créateur de masques. Depuis 2014, il met en scène *Le Chien, La Nuit et le Couteau* de Marius von Mayenburg, *40° Sous Zéro*, d'après deux pièces de Copi et *Zypher Z* co-écrit avec l'auteur Kevin Keiss. Avec Lionel Lingelser, il co-signe les spectacles *L'Ascension de Jipé* et *Clownstrum*. En 2022, il met en scène à la Comédie-Française *Le Mariage Forcé* de Molière qui sera repris en 2024 au Théâtre du Rond-Point.

Il accompagne à l'écriture et à la mise en scène François de Brauer pour ses spectacles *La Loi des Prodiges* (2016) et *Rencontre avec une illuminée* (2022).

Lionel Lingelser

Né à Mulhouse en 1984, Lionel Lingelser arrive à Paris en 2002 pour y commencer ses études de théâtre et intègre rapidement La Classe Libre des Cours Florent. En 2006, il entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, où il suit les cours de Dominique Valadié, Daniel Mesguich, Andrzej Seweryn, Sandy Ouvrier et travaille avec Alfredo Arias, Mario Gonzales, Gérard Desarthe et Antoine Mathieu.
En sortant du Conservatoire, il intègre le Teatro Malandro à Genève et joue dans *Les Fourberies de Scapin*, mis en scène par Omar Porras. Il rejoint ensuite le Théâtre du Phare dirigé par Olivier Letellier pour le spectacle solo *Oh Boy!*. En parallèle, il poursuit son travail sur le masque avec le Théâtre Nomade *(La Dernière Noce)*. En 2012, il cofonde la compagnie Munstrum Théâtre avec laquelle il présente *Le Chien, la Nuit et le Couteau* de Marius von Mayenburg, *40° sous zéro*, deux pièces de Copi, *Clownstrum* et *Zypher Z* (deux créations originales) et le solo *Les Possédés d'Illfurth*, commande d'écriture à l'auteur Yann Verburgh. En 2022, le Munstrum est invité à la Comédie-Française pour *Le Mariage Forcé* de Molière. Lionel Lingelser collabore à la mise en scène de Louis Arene. Parallèlement à ses créations, Lionel Lingelser développe tout un pan pédagogique autour du théâtre physique, du corps et des techniques masquées et intervient dans les collèges, lycées et à l'université. Il a notamment enseigné au LFTP de Montreuil. En 2018 et 2019, il intervient à la prison d'arrêt de Mulhouse et crée un spectacle avec les détenus ainsi qu'un film documentaire *Maska* réalisé par Claudius Pan.

© Maëllis Le Bricon

Distribution et mentions

Conception
Louis Arene, Kevin Keiss et Lionel Lingelser
Mise en scène
Louis Arene
Texte
Louis Arene, Kevin Keiss
Avec
Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, Erwan Tarlet et la voix de Judith Chemla
Scénographie
Mathieu Lorry Dupuy et Louis Arene
Création lumière
Jérémie Papin et Victor Arancio
Création plastique, marionnettes
Carole Allemand, Louise Digard, Sébastien Puech
Création costumes
Colombe Lauriot-Prévost
assistée d'Éloïse Pons
Création sonore
Jean Thévenin en collaboration avec Ludovic Enderlen
Masques
Louis Arene, Louise Digard, Carole Allemand
Chorégraphie
Votam Peled
Effets de matière
Erwan Tarlet
Assistanat à la mise en scène
Maëllis Le Bricon
Régie générale, régie plateau & construction
Valentin Paul
Régie lumière
Victor Arancio
Accessoires & régie son
Ludovic Enderlen
Habillage
Audrey Walbott
Stagiaire marionnettes
Ninon Larroque
Remerciement
Mo Dumond

Production
Munstrum Théâtre
Coproduction
La Filature, Scène Nationale de Mulhouse ; Le Quai - CDN D'Angers, Pays de la Loire ; Théâtre Dijon Bourgogne - CDN ; Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Châteauvallon-Liberté, Scène Nationale ; Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-En-Cotentin ; Théâtre de Châtillon ; CPPC Théâtre L'air libre, Rennes
Avec le soutien de
Sidas Podiatech ; la Ville de Mulhouse et de la collectivité européenne d'Alsace
Résidences
CDN de Normandie-Rouen ; La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée ; Le Monfort, Paris ; Le PAD (invitation de la Cie Nathalie Béasse)

Le Munstrum Théâtre est conventionné DRAC Grand-Est & Région Grand-Est.
La compagnie est soutenue par la Ville de Mulhouse.

Quartiers d'artistes

Du 4 au 30 avril, plongez dans l'univers du Munstrum Théâtre !

Chaque saison, le TPM offre une carte blanche à une compagnie pour investir tous ses espaces, en lien avec les partenaires du territoire.
Ce printemps, c'est le Munstrum Théâtre qui est mis à l'honneur. Que ce soit à travers des spectacles, des rencontres, une exposition, une projection ou une nuit de fête, découvrez les multiples facettes de leur univers singulier !

Figures du Munstrum
Du 4 au 30 avril
Exposition
Galerie & hall du TPM

Le Munstrum et le masque
Mardi 11 avril à 14h
- COMPLET
Table ronde
Salle Maria Casarès

Les Possédés d'Illfurth
Du 14 au 22 avril - COMPLET
Spectacle
Salle Maria Casarès

Munstrum x Aïe
Samedi 22 avril dès 19h30
- COMPLET
Nuit de fête
La Marbrerie

Le Munstrum & le cinéma
Mardi 25 avril à 20h15
Ciné - rencontre
Le Mélès

Clownstrum
Du 27 au 30 avril
Spectacle
Hors les murs

Prochainement au TPM

Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis
Vendredi 12 & samedi 13 mai
Programmation à venir

Regards croisés
1 soirée, 2 spectacles avec
Alice Zeniter & Salim Djaferi
Du 15 au 20 mai
Théâtre

Mazùt
du Baro d'evel
Du 9 au 15 juin
Danse - Théâtre - Cirque / dès 9 ans

Bob & moi
d'Alexandre Virapin / Bajour
Du 19 au 24 juin
Théâtre / dès 10 ans

Librairie éphémère

Avant ou après les représentations, découvrez notre sélection d'ouvrages liés aux spectacles, en partenariat avec la librairie Zeugma.

Bar / Restaurant

Pour boire un verre ou grignoter, La Cantine vous accueille avant et après la représentation.

Tarifs & abonnement

Plein 23 €

Réduit 17 €
(Habitant-e de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé et Paris Xe, XIe, XIIe, XXe, plus de 65 ans abonné-e s des théâtres partenaires)

Super réduit 14 €
(Habitant-e-s de Montreuil et de Seine-Saint-Denis, moins de 30 ans, intermittent-e-s, demandeur-euse-s d'emploi, familles nombreuses)

Mini 8 €
(Étudiant-e-s, personnes bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur-rice, moins de 18 ans)

Abonnez-vous !

Carnet 8 places 80 €
Seul-e ou à plusieurs, choisissez vos spectacles au fur et à mesure de la saison.

Pass 6 places 48 €
Seul-e ou deux, choisissez vos spectacles et les dates à l'avance.

Pass - 25 ans 15 €
Choisissez 3 spectacles et profitez d'un tarif de 5 € par spectacle.

TPM Théâtre Public Montreuil

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère Culture

Montreuil.fr

seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

Région îledeFrance

TRANSFUGE
Choisissez le camp de la culture

Libération

MOUVEMENT

la terrasse