

TH3ATRE

Entre Ingmar Bergman et la Comedia dell'Arte, faut-il vraiment faire un choix ?

Deux masques et la plume

Cie du Zerep

2.3.4.6.7 décembre

Création

Dossier
de presse

LES SUBSTANCES
LABORATOIRE
INTERNATIONAL
DE CRÉATION
ARTISTIQUE

C1RQUE DAN2E TH3ATRE

04 78 39 10 02

8 BIS, QUAI ST-VINCENT, LYON 1ER

**LES-SUBS
.COM**

Su

10/11

rhôneAlpes

TH3ATRE

COMPAGNIE DU ZEREP DEUX MASQUES ET LA PLUME

Les Zerep s'essaient à l'autoportrait théâtral. Xavier Boussiron et Sophie Perez mettent leurs deux acteurs fétiches en position de dissection théâtrale pour tenter une sorte d'anatomie du comédien. Lorsque l'on sait ce qu'ils ont fait des textes de Gombrowicz ou de Musset, on peut imaginer beaucoup d'auto-dérision sur le statut de l'acteur. Leur sens de l'esthétique, leur totale liberté et un certain dandysme qui leur fait tout oser font d'eux une des compagnies les plus inclassables du théâtre d'aujourd'hui.

"Faire de la parodie n'est pas une obligation. Par contre, en tirer partie exige que les choses vous habitent fondamentalement. Sans parodie pas de tragédie, sans tragédie pas de théâtre... Au théâtre, compte uniquement ce qui crée des faits et liquide une anecdote. L'écriture est donc celle de la scène, et bien sûr celle des textes. "Deux masques et la plume" se présente comme un essai, une chronique, une allusion aux fondements de l'acteur. La formation d'un acteur ne doit pas se contenter d'enseigner la meilleure manière de se comporter sur scène : il faut aussi savoir interpréter les expériences vécues. Il n'y a pas une seule bonne façon d'exprimer la tristesse ou la joie : comme dans la vie, les choses sont complexes, voire confuses. D'un côté, le comédien traditionnel qui interprète un rôle, et de l'autre côté l'acteur qui ne jouerait pas mais qui serait lui-même plongé dans une autre situation. Entre Ingmar Bergman et la Comedia dell'Arte, faut-il vraiment faire un choix ? L'acteur doit être fondamentalement hybride au point d'en devenir monstrueux : un outil de mascarade et de documentaire. Ce qui est monstrueux s'accroche à ce qui est sublime comme les deux figures d'une même réalité. Envers ces monstres c'est tout un jeu d'attraction et répulsion qui se met en place. Car ils nous ressemblent, nous sont proches, et nous inquiètent... L'animalité et l'horreur s'immiscent jusqu'à l'éblouissement aveuglant devant l'exploit."

Sophie Perez / Xavier Boussiron

2.3.4.6.7 décembre 2010 à 20h

Durée : **1h30 environ**
Résidence : **du 15 au 19 décembre 2009, du 15 au 20 février, du 5 au 10 novembre, du 25 novembre au 7 décembre 2010**

● DISTRIBUTION

Conception, textes, scénographie :

Sophie Perez et Xavier Boussiron.
Avec : Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Radha Valli.

Avec la participation de : Richard Lowdon.

Costumes :

Sophie Perez et Corine Petitpierre.

Musique : Xavier Boussiron.

Images et régie générale : Laurent Friquet.

Lumière : Fabrice Combier.

Régie son : Félix Perdreau.

Régie plateau :

Anne Wagner dit Reinhardt.

Administration : Sophie Pulicani.

Réalisation décor :

François Maréchal, Dan Mestanza.

Rideaux réalisés :

par la société Gerriets.

“Un bout de passion par personne.

Une passion pour tout le monde, un plateau partagé.

Avec Susan Boyle, Stéphane Roger, Sophie Lenoir, Jean-Luc Boudin, Gilles Gaston- Dreyfus, et l'ensemble Actorhead et ses Rythmos.

Entre James Brown, pour le côté funky du corps, et Diderot, pour le côté paradoxal de l'esprit.

Trois acteurs du futur,
trois autoportraits du passé,
trois actes du présent.

Acte 1 :

Ciao la cutie ! Jean-Luc Boudin dépuce Susan Boyle.

Acte 2 :

Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Libérez le théâtre ! Libérez la rue ! Tout de suite !

Acte 3 :

Le Pork-butcher and Puppets n'est pas un théâtre pour les enfants (mais un théâtre pour l'enfant qui survit en chaque enfant). Nous pensons comme-ci. Et nous faisons comme-ça.

Et cette fois-ci, on laisse entrer trois grandes figures sinistres du théâtre littéraire dans la partie : Marcel Pagnol, Thomas Bernhard et Jean Vilar. Leur sont adjoints William Shakespeare, Daphné Du Maurier et Groucho Marx.

Tout ce petit monde se glissera dans la peau de nos comédiens-fétiches.

Deux masques et la plume se présente comme un essai, une chronique, une allusion aux fondements de l'acteur où nous remettons en cause la culture du délasserment et l'esthétique contemporaine du rire.

Qu'il soit ému par la pathétique grandeur du Roi Lear, partagé entre la Duse et Sarah Bernhardt, ou troublé par les thèses sociales démystifiantes d'Ibsen ou de Miller, hélas !, l'acteur du théâtre traditionnel reste toujours d'une certaine façon convenu et sans surprise.

Sophie Lenoir, Stéphane Roger et Gilles Gaston-Dreyfus sont les acteurs piliers de la compagnie du Zerep. Il s'agit pour cette pièce de leur composer un solo chacun selon des modalités (questionnaires, choix de textes, choix de voyages, d'objets, des invités, et de références intimes...) à partir desquelles ils orienteront les composantes de ce qu'ils pensent être leur métier.

On peut être créatifs, respecter les textes classiques, et ne pas avoir une vision noire du monde. Pour cela, il suffit de ne pas être soi-même : comme un acteur.

C'est ce que vous verrez dans Deux masques et la plume.”

Sophie Perez, Xavier Boussiron S. Perez/X. Boussiron

**“Chacun voudrait retourner en enfance. Chacun d'entre nous. Surtout les pires.”
Sam Peckinpah**

► PARCOURS

Sophie Perez fonde la Compagnie du Zerep en 1997. Après des études de scénographie, elle est pensionnaire à la Villa Médicis, assistante sur des décors d'opéras. Elle se lance ensuite dans la mise en scène de spectacles où se chevauchent les styles, les genres, entre danse, performance, les agacements existentiels, les références musicales, l'idée de l'intrigue et du documentaire, les films d'horreur et les figurines nostalgiques, le rire comme camarade de chambrée du sort, l'onirisme, l'irrévérence expérimentale, les arcanes du boulevard, les mauvaises plaisanteries joliment éclairées...

Après l'adaptation d'une méthode pour apprendre à nager sans eau (*Mais où est donc passée Esther Williams ?* - 1998), l'exploration des lieux nocturnes à tendance exotique où l'on s'égaré pour danser avec Marie-France en guest-star platine et chanteuse (*Détail sur la marche arrière* - 2000), une sorte de conférence à propos des obsessions nerveuses, où l'inconscient s'incarne sans détours sous forme de 400 kilos de pâte-slim sanguinolente s'effondrant des cintres (*Leutti* - 2001), viendront *Le coup du cric andalou*, en 2003, (pièce pour en finir avec le cabaret simplement sous-titrée "du Néant à l'incroyable et de l'incroyable au Néant"), *Enjambe Charles*, en 2006, (où l'on tente de résoudre l'équation : Charles Aznavour + la poterie = Louise Bourgeois), *Bartabas Tabasse*, en 2009 (reconstitution historique — avec spectacle équestre — de la destruction des bureaux de la Drac Île-de-France par Bartabas). Quelques auteurs littéraires ont aussi été visités : parfois regardés de travers, comme Alfred de Musset avec *Laisse les gondoles à Venise*, en 2005 (d'après Lorenzaccio), et parfois admirés, comme Witold Gombrowicz, (dans *Gombrowiczshow* - 2008 - qui dresse une fresque scénique de l'écrivain polonais à partir de son roman *Les Envoutés*). En 2009, *Beaubourg-la-reine* est présentée dans le cadre de l'exposition "Le nouveau festival" qui eut lieu au Centre Pompidou. C'est une sorte de foire à la personnalité avec beaucoup d'invités (allant de Philippe Katerine à Arnaud Labelle-Rojoux, des Forced Entertainment à Claudia Triozzi, en passant par Doris Uhlich et, bien sûr, le Zerep...). Ils sont reçus dans le socle sur lequel est posée la sculpture monumentale représentant un immense masque de Comedia dell'arte au faciès raté et néanmoins symbolique. En 2010, l'invitation du Printemps de Septembre, est l'occasion d'une rétrospective de 10 ans de décors et d'objets du Zerep sous la forme d'une énorme installation intitulée *Xanadoudou*.

Créations :

Mais où est donc passée Esther Williams, (1998/Théâtre en mai, Dijon)
Détail sur la marche arrière, (2000/Théâtre National de Chaillot),
Leutti, (2001/Théâtre National de Chaillot),
Le coup du cric andalou (2004/Centre Pompidou),
Laisse les gondoles à Venise (2005/Théâtre National de Chaillot),
Enjambe Charles (2007/Centre Pompidou),
Faire-metre (2007/Les Subsistances, Lyon),
Gombrowiczshow (2008/Les Subsistances, Lyon),
Bartabas tabasse (2009/Force de l'art 2),
Beaubourg-la-Reine (2009/Centre Pompidou),
Xanadoudou (2010/Printemps de Septembre).
Deux masques et la plume (2010/Les Subsistances, Lyon),
Création 2011 (Festival au Carré à Mons (B), Festival d'Avignon)

► PARCOURS

Il y aussi **Xavier Boussiron**, apostat du monde de l'art contemporain et qualifié par Perez de Dramaturge Finlandais, qui collabore dans un premiers temps aux créations en composant la musique des pièces. Ce sera avec *Le coup du cric andalou*, en 2004, que Perez et Boussiron co-signeront ouvertement les pièces jusqu'à aujourd'hui, dans une optique qui, depuis les débuts, mène un théâtre décomplexé et délibérément affranchi de la moindre hiérarchie. Toutes les strates culturelles se croisent et se décroisent. Le texte, les acteurs et les objets de scène ne constituent qu'un tout protéiforme. Le mouvement est permanent, souvent à la limite de la représentation, comme pour en éprouver les codes.

Depuis dix ans, la Compagnie du Zerep s'articule autour d'un noyau artistique permanent, notamment avec les comédiens Sophie Lenoir et Stéphane Roger, Françoise Klein, Gilles Gaston-Dreyfus, Laurent Friquet (photographe), Marie-Pierre Brébant (musicienne), Daniel Mestanza (sculpteur).

Personnalité atypique et énergique, comédienne et danseuse, **Sophie Lenoir** mène à la fois un parcours d'artiste de cabaret, de danseuse contemporaine et de comédienne. En effet, elle a travaillé au théâtre avec Jean-Charles Lenoir, la compagnie Annie Legros, Camille Saraceni et Sophie Perez ; en danse contemporaine avec Heide Teggeder et Nasser Martin-Gousset. Parallèlement, elle poursuit son travail de chorégraphe et chanteuse dans le music-hall (César Palace, Ville d'Este, etc.). En 2009 elle participe à la comédie musicale *Lady in the Dark* de Kurt Weill, m.e.s Jean Lacornerie.

Pilier de la compagnie du Zerep, **Stéphane Roger** fait la rencontre décisive avec Sophie Perez en 2000. Sous l'impulsion de cette dernière, il élargit la simple fonction d'interprète en un spectre "anti actor's studio" redoutable. Il serait à lui-seul un condensé mêlant la performance instinctive, le music-hall taciturne, et la tradition mélancolique.

● MENTIONS

Coproduction, création et résidences : Compagnie du Zerep - Les Subsistances 2009/2010, Lyon - Coproduction croisée du Nouveau Théâtre d'Angers centre dramatique national des Pays de la Loire et du CNDC Centre national de danse contemporaine Angers - Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou Paris - Centre de développement chorégraphique Toulouse /Midi-Pyrénées - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles, Châteauevallon - Le Manège, Centre culturel Transfrontalier, Scène Nationale, Maubeuge.

Avec le soutien : du CENTQUATRE et du Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national de création contemporaine. Ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires Culturelles IDF, aide à production dramatique

● TOURNEE

>19, 20,21,22,23 janvier 2011, Centre Pompidou-les Spectacles vivants, Paris

>8, 9,10,11 février 2011 Le Quai, Nouveau Théâtre d'Angers CNDC, Angers

>24 février 2011 Centre Chorégraphique National de Montpellier

>29 mars 2011 Festival 360°, La Passerelle, Scène nationale de Saint-

Brieuc >1er avril 2011 Festival VIA, le Manège, Maubeuge

>20, 21 avril 2011 Théâtre Sorano, Festival CDC, Toulouse

À VOIR

DES SPECTACLES

Septembre / Octobre

du 23 au 30 sept / 1.2 oct **Théâtre**
"Hamlet"
Groupe Rictus / David Bobee

du 19 au 23 oct **Théâtre**
"Mister Monster"
Anomalie & Les Witotos
du 19 au 23 oct **Cirque**
"Choi(s)x"
A.K.Y.S / Xavier Kim

Novembre

du 19 au 21
Week_End créations russes
"From Siberia with love"
dans le cadre de "Sibérie Inconnue"
(danse / films / théâtre / installations)
Avec Alexei Aigui and Ensemble 4'33", The Cheliabinsk Contemporary Dance Theatre, Akhe Russian Engineers Theatre, Shadow Moscow Theatre, International Kansk Video Festival, Blue Noses, Andrei Rodionov & the Yelochnye Igrushki, Alexander Petlyura, Pyotr Aidu, Liquid Theatre

Décembre

du 2 au 7 **Théâtre**
"Deux masques et la plume"
Cie du Zerep

Janvier

du 18 au 29 **Théâtre d'objet**
"Les fenêtres éclairées"
Turak / Michel Laubu

Février

du 17 au 20
4 jours autour des langues
"Parlers d'ailleurs"
Avec Mathieu Bauer / Sentimental Bourreau, Marie Vialle / Cie Sur le bout de la langue & Olivia Rosenthal, Pascale Henry / Cie Les voisins du dessous

Mars / Avril

31 mars / 1.2.3 avril **Festival**
Anticodes 2011
(théâtre / danse / cirque)
Avec : Big Dance Theater, Alexandre Roccoli & Séverine Rième, Camille Boitel, Dan Safer / Witness relocation & collectif ildi ! eldi, 2 rien merci, Circo Aereo et Race Horse Company, Michel Schweizer / La Coma

Mai / Juin

du 23 au 29 mai
Assises Internationales du Roman
En coréalisation avec la Villa Gillet
du 8 au 12 juin
Un festival pour les jeunes !
(à suivre...)

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE

Alexandre Roccoli & Séverine Rième, Alexei Aigui and Ensemble, Alexei Petlyura, Anomalie & Les Witotos, AXE Russian Engineers Theatre, Blue Noses group, Collectif Petit Travers, Groupe Rictus / Cie David Bobee, Laurent Pichaud / Cie X Sud & Déborah Hay, Liquid Theatre, Marie Vialle / Cie Sur le bout de la langue & Olivia Rosenthal, Mathieu Bauer / Sentimental Bourreau, Pyotr Aidu, Shadow Moscow Theatre, Siberian Kansk Video Festival, Sylvain Decure, The Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre, Turak, Xavier Kim / Akys Projecte, Cie XY solo Mahmoud Louertani, Cie du Zerep, Pierre Baux & Vincent Courtois, Julie Font / Cie du Vide.

+ D'INFOS SUR WWW.LES-SUBS.COM