

FIGURES

Dossier de presse

Initié par le photographe Fabrice Robin, Le livre **FIGURES** documente les créations de la **Compagnie Munstrum** autour de 4 de leurs spectacles. L'ouvrage de 144 pages réunit 200 photographies : des portraits des comédien.ne.s prises avant une représentation et en sortie de scène, mais aussi des photographies des répétitions et des coulisses. Il présente la genèse et le processus créatif au travers de textes des créateurs du Munstrum, Louis Arene et Lionel Lingelser.

Préface de Christian Lacroix.

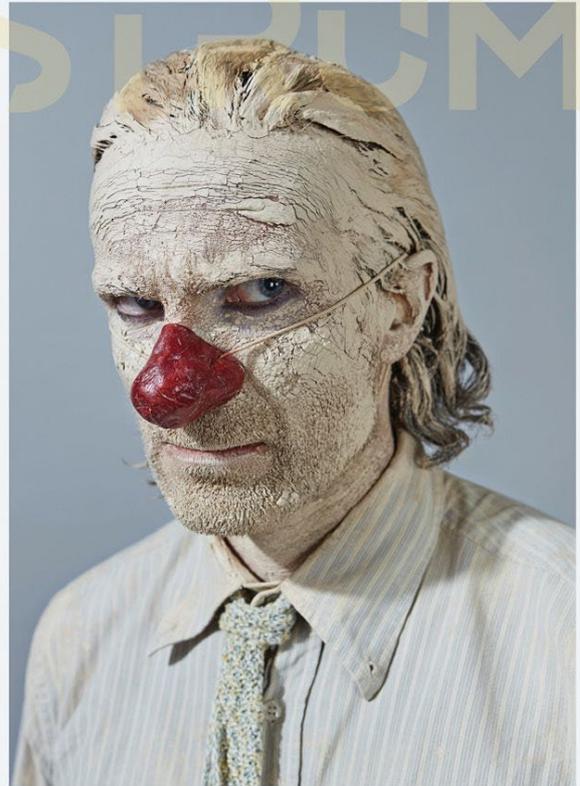
CLOWNSTRUM

« Le burlesque est un genre tragi-comique qui renvoie à la condition humaine et à son absurdité. »

FIGURES | 26 | Clownstrum

Louis Arene

CLOWNSTRUM — Création en septembre 2018.

Créé par Louis Arene et Lionel Lingelser en 2012, le Munstrum Théâtre invente un univers scénique puissant et poétique au service d'écritures singulières ou de créations originales. La compagnie revendique une démarche esthétique ambitieuse. Éclairagistes, compositeur.rice.s, scénographes, plasticien.ne.s : tou.te.s ces collaborateur.rice.s ont une place essentielle lors du processus de création.

« ...Ces figures nous troublent par leur cruauté, leur fragilité, leur naïveté. Inquiétantes et familières, elles touchent aux représentations intimes que nous nous faisons des mythes ancestraux. »

Un théâtre de légère anticipation, nocturne, drôle et insolite, émerge de l'obscurité, du chaos. Une fine double peau modifie les visages des interprètes et crée des « figures » étranges qui nous relient à notre humanité profonde. Ces figures nous troublent par leur cruauté, leur fragilité, leur naïveté. Inquiétantes et familières, elles touchent aux représentations intimes que nous nous faisons des mythes ancestraux. La réalité se déforme subtilement dans un clair-obscur intrigant. L'émotion se fait picturale.

En proposant un voyage dans plusieurs créations du Munstrum, le livre Figures s'appuie principalement sur les portraits réalisés par le photographe Fabrice Robin qui suit le travail de la compagnie depuis 2019. Ces clichés saisissants rendent hommage à l'artisanat et à l'inventivité des créateur.rice.s qui ont œuvré sur les différents spectacles et montrent l'étendue de leurs talents. L'imaginaire de la compagnie se déploie également à travers d'autres documents : photos du processus de création, photos de scène, dessins, qui mettent en perspective la recherche du Munstrum.

L'HOMOSEXUEL
OU LA DIFFICULTÉ
DE S'EXPRIMER +
LES QUATRE
JUMELLES DE COPPIMise en scène
Louis ArèneAvec
Louis Arène, Sophie
Botta, Delphine Cottis,
Olivia Dabir,
Alexandra Ebrahe,
Lionel Lingebier,
François PissardConcepteur Louis Arène
et Lionel Lingebier
Dramaturgie Kevin
ReinAssistante mise en
scène Mathieu Le BrissonStagiaire mise en
scène Ma DumondCréation costumes
Christian Lacroix assisté
de Jean-Philippe Pons
et Aurélien DurandScénographie et
maquage Louis ArèneCréation lumières
François MennoCréation sonore Jean
Thevenin assisté de
Ludovic ErdorfienCréation coiffes-
maquillages Véronique
Soulier-NguyenRegard
chorégraphique Yotam
PitlorAssistant scénographie
régie générale /
accessibilité
Valentin PoulRégie lumière
Julien CouquetAccessibilité / régie
son Ludovic ErdorfienAssistant accessibilité
Julien ArnaudChef d'atelier
costumes
Lucie LecarpentierCostumiers
Tiphaine Arnaudobas,
Hélène Boungarten,
Christelle SchwartzStagiaires costumes
Marine Langlois,
Ina DineHabilleuse
Faudine Bayard,
Audrey VitabottCoproducteur
La Futurité, Scène
Nationale de Mulhouse
/ Scène Nationale de
Chaux-de-Fonds / Copro
Théâtre Taire Libre /
Espérance 1100 BlanchesL'homosexuel ou la difficulté de
s'exprimer

En Sibérie, Irina subit l'oppression de sa « mère » d'adoption, madame, puis de sa Professeure de piano, madame Garbo. Ses pulsions vitales et créatrices sont étouffées par l'amour, les dévils inattendus, la jalousie ou la pure et simple cruauté de ces deux personnages possessifs. La pièce est une cérémonie sacrificielle où les étapes successives de l'agonie ne peuvent mener qu'à la mort. Comme disait Coppi en parlant de sa pièce : « un meurtre a commencé, et ça continue ». Les trois personnages ont subi, de force ou de gré, de multiples mutations sexuelles. Il y a eu tellement d'opérations qu'il n'est plus possible de ranger ces créatures dans un genre bien distinct, elles sont sexuellement indifférenciées. La folie chirurgicale des personnages crée une sensation de dé-sexualisation, un effacement du sexe. Ainsi, il n'est pas possible d'identifier Irina comme homosexuelle, homme ou femme. Elle est un être vidé de son désir, une coquille vide. Irina et son mystérieux pervers et désespéré nous renvoient à l'étrangeté d'être au monde et à soi. À l'effroi de vivre dans le présage de la mort, de vivre en assumant l'absence de sens... encore une fois.

Les quatre jumelles

Au fin fond de l'Alaska, deux couples de jumelles criminelles à la méchanceté bien établie, junkies et incroyables même d'une lutte fratricide sans merci et sans issue pour des lingots, de la drogue et la liberté. Avec un sens de la parodie et du comique qui navigue entre l'imaginaire de l'enfance et les terreurs de l'âge adulte la pièce est à nouveau une mise à mort interminable et cauchemardesque. Dollars, drogue ou émeraudes : l'objet de l'affrontement change sans cesse, il est vidé de son sujet et devient le sujet même de cette spirale de violence. La pièce nous rappelle à notre barbarie, aux rapports de force que nous inventons dans notre relation au monde et aux autres. Elle met à jour les passions refoulées qui nous gouvernent, les violences originelles. Elle est une parabole de la cupidité et du capitalisme, mettant en scène des personnages prêts à tout pour accumuler encore plus, même à revenir d'entre les morts. Dans cette pièce, Coppi s'amuse à prendre à revers toutes les attentes du spectateur en jouant des archétypes du polar et du film américain tout en détruisant les ressorts dramatiques sur lesquels s'appuie la dialectique classique. Comme dans l'homosexuel, on assiste à une enquête déceptive sans résolution.

Sophie Botta,
Moris

Création en mars 2019

FIGURES | 32 | 40° sous zéro

40° SOUS ZÉRO — Création en mars 2019.

Le livre « FIGURES » est né de ma rencontre en 2019 avec le MUNSTRUM Théâtre. Depuis plusieurs années, j'ai initié un travail au long cours sur le théâtre, en photographiant des artistes en costume dans les instants qui précèdent une représentation puis en sortie de scène, afin de saisir l'émotion vive et spontanée des interprètes.

Fort de mon expérience du livre « JOUER ! » publié en 2021, j'ai proposé au Munstrum de réaliser un livre rassemblant l'ensemble de ce travail photographique.

À la direction artistique et la conception graphique, je me suis associé une nouvelle fois à ma complice Mathilde Gamard. À l'instar du livre « JOUER ! », elle m'a convaincu de l'importance de mettre en scène l'histoire du Munstrum autour de 4 de leurs spectacles, en illustrant la genèse et le travail du collectif, son processus créatif tout en donnant la parole aux interprètes. L'idée s'est donc imposée de publier aussi des photos témoignant des répétitions, des étapes de fabrication et des photos de scène.

Le livre « FIGURES » s'adresse tout autant à leur public fidèle, qui découvriront les coulisses et la genèse des spectacles, qu'aux passionnés de théâtre et de spectacle vivant. Et bien sûr, il réjouira aussi les amateurs de photographie de portrait.

STUDIO
POPINCOURT

ÉDITIONS STUDIO POPINCOURT

ISBN : 9782958693800

Format : 24 x 33 cm

Intérieur : 144 pages

Exemplaires : 2 000

Dos : reliure japonaise

Préface de Christian Lacroix

Fabrice Robin : +33 6 60 63 19 71

fabrice.robin@studio-popincourt.fr

www.fabricerobin.com

www.studio-popincourt.fr

« ... Je vous considère toujours de même ; et ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour ; et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je n'ai point de bien. Vous n'en avez point aussi ; et vous savez que sans cela on passe mal le temps au monde : qu'à quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. »

Création : Boris Desroches
Benoît Lacroix, 2022

LE MARIAGE FORCÉ
Création en mai 2022 au Studio-Théâtre
de la Comédie-Française.

Le costume et la maison du
Monsieur ont permis un pouvoir
de déformation qui ont permis
de créer une situation
qui change tout. Mais
il n'y a pas de magie. C'est
pas une magie. C'est comment
transformer ce costume de ce monsieur
dans un costume qui soit
à une œuvre et résoudre
le problème de la vie et de la

Benoît Lacroix et Catherine Lacroix, 2022
Création au Studio-Théâtre de la Comédie-Française

FIGURE 130 | Le Mariage Forcé

Éléphant, 2021
Alexandre Dumas
Benoît Lacroix
Benoît Lacroix

Page de droite
Benoît Lacroix
Alexandre Dumas
Benoît Lacroix

FIGURE 131 | ZYPHER Z

ZYPHER Z
Création en novembre 2021.

40° SOUS ZÉRO — Création en mars 2019.

Extraits de la préface de Christian Lacroix

« ... j'ai aimé sa manière aventureuse et tenace d'avancer, de se donner le temps de la création, des utopies, avec une part d'enfance pour qui rien n'est impossible, suivant une voie/voix bien à lui, entre rire énorme et subtilité fragile, élégance et grotesque. C'est là le terrain de Munstrum, la compagnie de Louis et Lionel. »

« Merci à Fabrice Robin, à l'initiative de cet ouvrage, de ces images, de ce procédé sans lesquels nous n'aurions que des souvenirs fragiles, quelques traces, comme celle du fard, des clichés certes précieux mais extérieurs, quand son œil, sa lumière et sa technique vont jusqu'à l'os, jusqu'à l'âme, la quintessence des comédiens, de leur personnage, de l'œuvre. »

Fabrice Robin : +33 6 60 63 19 71
fabrice.robin@studio-popincourt.fr
www.fabricerobin.com
www.studio-popincourt.fr