

La Compagnie Populo
présente

LE RÉVIZOR

d'après Nicolas Gogol

« Si l' Univers physique est soumis à la loi du mouvement, l'univers moral est régi par la loi de l' intérêt ».

(Helvétius)

Synopsis

02

Une petite ville attend l'arrivée imminente du "Révizor", sorte d'inspecteur envoyé incognito par le gouvernement. Par un quiproquo, un jeune voyageur oisif se fait prendre pour ce fameux Révizor.

Le Gouverneur et les notables locaux tentent de dissimuler la gestion catastrophique de leur ville et de corrompre cet inconnu pour s'attirer ses faveurs tandis que le faux Révizor profite des bienfaits nouveaux que lui apporte cette supériorité.

Distribution

Suzanne Ballier
Pierre-Louis Gastinel
Léo Hernandez
Clara Koskas
Pénélope Martin
Angélique Nigris
Lucas Siri
Paul Rainaut
Randa Tani

Théâtre
pluridisciplinaire :
Théâtre
Marionnettes
Danse

Durée 1h45

LA COMPAGNIE POPULO

Monter « Le Révizor » c'est vouloir créer un espace nouveau sur la scène émergente.

A travers l'art, nous recherchons ce qui est constitutif de notre humanité . Le rituel et les traditions sont des éléments très importants dans cette question d'universalité. Malgré une volonté d'intemporalité que nous allons apporter à l'oeuvre de Gogol, il me semble capital d'y faire intervenir des éléments reconnaissables d'autres cultures afin de faire entendre que nous sommes tous les mêmes : unis dans un destin inéluctable, nous, humains mortels.

UNE FABLE POLITIQUE ET INTEMPORELLE

Le Révizor est une pièce qui nous renvoie nos propres tares. La soif avide de pouvoir est un thème auquel nous pouvons tous être confrontés. Jusqu'où l'être humain est-il capable d'aller ? Le Révizor est écrit comme une

métaphore autoritaire

qui permet d'analyser le fonctionnement de

soumission

d'un microcosme qui court à sa perte gangrené par la corruption. La corruption morale c'est le fait d'aller à l'encontre de notre conscience, à l'encontre de notre propre conception du légitime parce qu'une autre conscience a le pouvoir d'acheter notre propre consentement. La corruption c'est le fait de dire à sa propre conscience, tais toi, arrête de faire du bruit, tu me déranges parce que lorsque je t'entends je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas oublier mes principes comme je le veux . La corruption c'est lorsque la conscience choisit librement de ne plus être une conscience libre.

Quelques mots sur la corruption

05

L'individu corrompu, c'est l'individu dont la conscience est monnayable, achetable .

Et qu'est ce qu'on achète à l'individu corrompu, on achète **le silence de sa conscience.**
Le bâillonnement de sa conscience.

Et si on peut acheter le bâillonnement de sa conscience, si on peut faire en sorte que la conscience de la personne se soumette au désir d'une autre conscience et bien anthropologiquement cela signifie que la personne n'en est plus totalement une. Cela veut dire que l'individu n'est plus son propre maître mais qu'il devient le

serviteur d'une conscience extérieure

qui a les moyens matériels de se l'approprier, c'est ce qu'Hegel appelait « la conscience servile ». La conscience qui renonce à sa souveraineté et qui se donne au plus offrant.

Dès lors que vous vous êtes approprié la volonté d'une personne, vous vous êtes approprié **les manettes de son comportement** la télécommande de ses actions, et alors la personne devient littéralement; votre chose.

La corruption morale c'est le fait d'aller à l'encontre de notre conscience, à l'encontre de notre propre conception du légitime parce qu'une autre conscience a le pouvoir d'acheter notre propre consentement. La corruption c'est le fait de dire à sa propre conscience, tais toi, arrête de faire du bruit, tu me déranges parce que lorsque je t'entends je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas oublier mes principes comme je le veux . La corruption c'est lorsque la conscience choisit librement de ne plus être une conscience libre.

La corruption c'est ce qui fait qu'une personne accepte de devenir une chose, qu'elle choisit de devenir une chose. Autrement dit, qu'elle use de sa liberté pour

vendre sa liberté.

Seul un être libre peut être dit corrompu, parce que seul un être libre à la possibilité de monnayer sa conscience et donc de choisir librement de renoncer à ses principes.

Et si la corruption est si mal vue, si elle est souvent annexée à la laideur morale, c'est précisément parce qu'elle consiste dans un abandon d'une partie de notre humanité; à savoir notre conscience et la liberté qui en découle.

Révolution

nom féminin

- Retour périodique d'un astre à un point de son orbite ; mouvement de cet astre ; temps qu'il met à parcourir son orbite.
- Rotation complète d'un corps mobile a utour de son axe (axe de révolution).
- Changement très important dans la société, dans l'histoire.

Où s'arrête ma liberté ? Où commence-t-elle ?

Pour qui j'agis ? Est-ce toujours par intérêt ?

Que suis-je prêt.e à faire pour réussir ma carrière ?

M'arrive -t-il de manipuler les autres pour arriver à mes fins ?

Ai-je déjà jous d'une éventuelle supériorité face à d'autres ?

Que se passerait-il si toute une foule m'adulait ?

Suis-je quelqu'un.ne de bien ? Comment faire pour sortir de son enfermement ?

Ai-je envie d'en sortir ? En ai-je la force ?

Où est ma liberté d'exister ? Pour qui je vis ?

Cette mise en scène sera pensée de manière à intemporaliser cette histoire le plus possible de manière à pousser le public à une réflexion active. "Cette histoire a eu lieu, a lieu aura lieu et ce dans n'importe quel pays." Avec notre fil rouge, la réflexion autour de la déshumanisation, nous cherchons à ce que le public se questionne sur lui-même.

Qu'il cherche en lui où sont ses enfermements (sociaux, politiques, matrimoniaux, familiaux, individuels). En tant qu'artistes nous sommes des porteurs de messages. Sur cette question de l'enfermement et de la déshumanisation, c'est notre devoir en tant qu'artistes de s'interroger d'abord sur nous même pour puiser la force et l'énergie créatrice de montrer notre travail à un public. C'est Abd Al Malik qui me disait un jour qu'avant de vouloir tendre un miroir au public, il faut d'abord avoir plongé en soi. Dans un sens, c'est un combat politique. En cherchant à agir mieux depuis ma propre vie, depuis mon cercle proche, j'enclenche des réflexions chez d'autres, je sème des graines, je participe à des "révolutions" aussi petites soient-elles.

L'hybridation

06

La ligne d'action de la compagnie est d'offrir à un public le plus large possible des oeuvres dites "classiques". Nous nous sommes questionné sur la manière d'y arriver ? Comment trouver un langage commun pour toutes sortes de public. C'est dans la poésie que nous avons trouvé la réponse.

"La poésie est la vérité prophétique de l'existence et faire du théâtre c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la résonance. » (Laurent Terzieff)

Toute personne à sa propre poésie, la sienne propre qui est nourrie de tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Notre but est d'aller toquer à la porte de chaque personne pour ouvrir ce tiroir secret qui se cache en chacun de nous.

Les "tableaux vivants" comme nous les appelons, ces scènes muettes à la forte portée métaphorique, sont des rendez-vous avec l'inconscient du spectateur que nous dessinons avec plusieurs disciplines : la marionnette, le théâtre traditionnel et la danse.

Le masque : Sonder l'humain

08

LES RITUELS ET LE THEATRE TRADITIONNEL

Nous nous inspirerons de rituels du Bénin et Togo sur les sorties de cases du masque Zangbeto et du Topeng Balinaï pour représenter le personnage principal . La société corrompue du village vivra une "transfiguration", symbole de leur décrépitude.

Les marionnettes : Créer une fanstamagorie

09

L'INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ

“Ballotté, manipulé, automatisé, l'homme perd peu à peu la notion de son être.”

Vaclav Havel

Tous les personnages auront leur réplique à l'identique à taille humaine, qu'ils "rencontreront" à un moment, ce sera l'éveil de leur propre enfermement.

"Leur premier but est comme chacun sait d'attirer et de tromper le spectateur qui les croit vivantes.

Le second, plus perfide est de créer un sentiment d'inertie et de mort qui change perpétuellement la vie.

Le troisième (inaccessible): tromper encore une fois le public, le surprendre et l'effrayer par cette possibilité inhumaine de passer de l'état de mort à l'état de vie”.

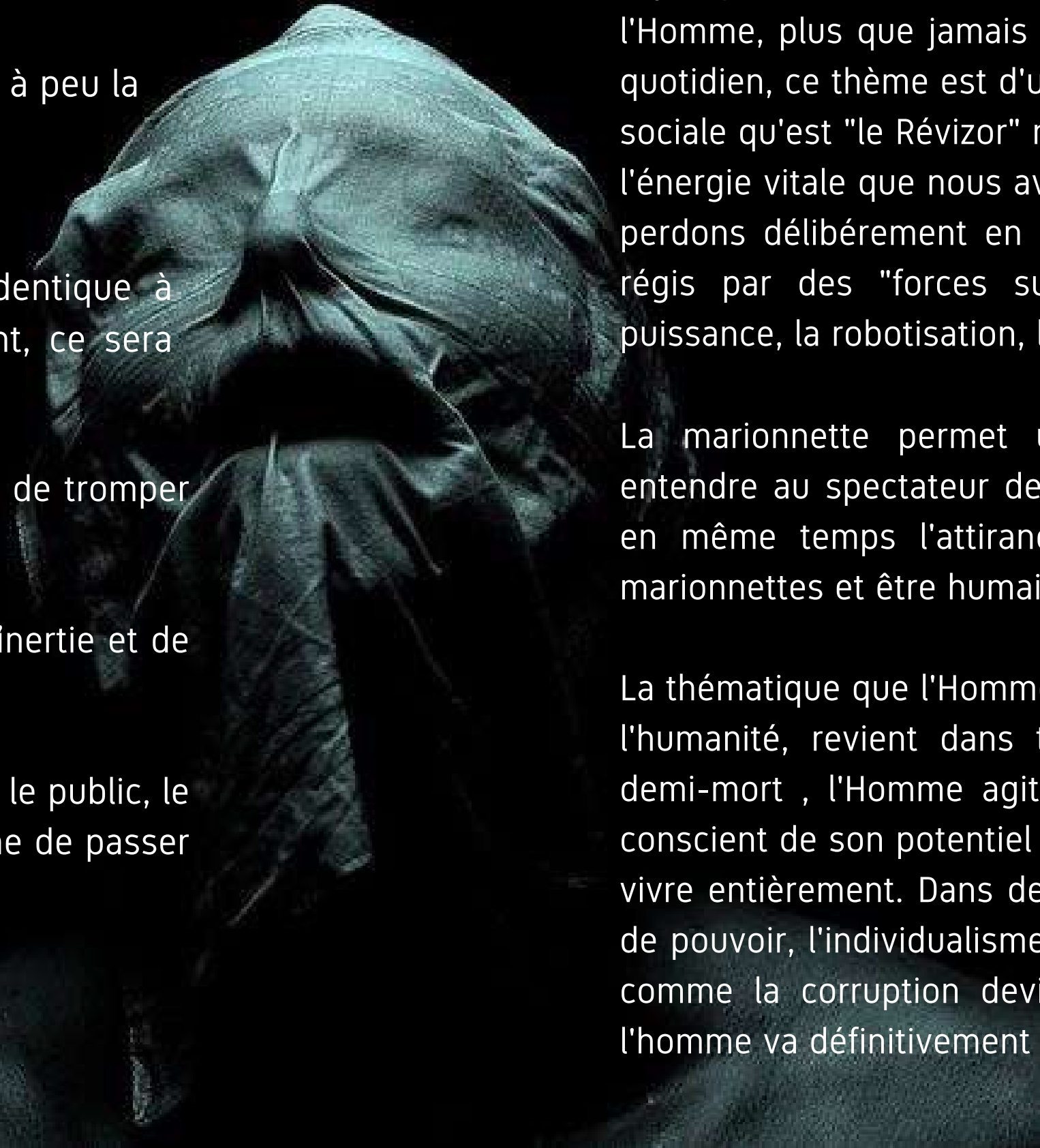
Tadeusz Kantor, au sujet des "Figures de Cire"

LA THÉMATIQUE

Depuis le début de nos créations, nous sommes en réflexion sur un sujet qui nous est cher : la déshumanisation. Dans une époque où l'Homme, plus que jamais est poussé vers une robotisation de son quotidien, ce thème est d'une cruelle actualité. À travers cette satire sociale qu'est "le Révizor" nous souhaitons questionner le public sur l'énergie vitale que nous avons en tant qu'être humains et que nous perdons délibérément en pleine conscience, quand nous sommes régis par des "forces supérieures" ; être sous le joug d'une puissance, la robotisation, l'enfermement de soi.

La marionnette permet une distanciation nécessaire pour faire entendre au spectateur des facteurs clés d'une situation et favorise en même temps l'attraction fascinante de la ressemblance entre marionnettes et être humains.

La thématique que l'Homme est un pantin de chair, critique cruelle de l'humanité, revient dans toutes nos créations. Comme un être à demi-mort , l'Homme agit ou plutôt est régi sans être pleinement conscient de son potentiel vital et du courage que demande le fait de vivre entièrement. Dans des temps où le capitalisme, la peur, la soif de pouvoir, l'individualisme et bien d'autres phénomènes de masses, comme la corruption deviennent les figures mères de la société, l'homme va définitivement vers sa déshumanisation.

Le mouvement : l'inconscient exprimé

10

L'ENFER CYCLIQUE DE L'ENFERMEMENT

Le mouvement arrivera dans le spectacle comme des moments rêvés ou cauchemardés.

La société du « Révizor » commence le spectacle enfermée dans des cages individuelles sans avoir conscience de leur enfermement. Plus l'intrigue avance, plus les personnages se sentent libres et prennent conscience de cette cage « morale, symbolique, religieuse, autoritaire ect... » dont ils tentent sortir. Au moment où ils se s'en défont, là où ils pensent qu'ils sont libres, ils se retrouvent finalement face à un nouvel obstacle : eux-mêmes avec leur doubles marionnettiques.

Après cette acceptation de soi dans tout ce qu'elle représente métaphoriquement, la cage individuelle n'existe plus mais il en subsiste une plus inébranlable : une cage collective qui n'a pas de barreaux apparents car ils sont mentaux.

LE LANGAGE UNIVERSEL

"J'adore l'idée que le danseur sur scène représente le spectateur. Tout le but de mon travail est de créer des conditions pour établir des liens. Il y a bien des façons de relier le public à ce qui se se passe sur scène : la puissance, la relance, l'inertie, la relance . La danse est une invitation un duo entre l'instinct et l'imagination . Etre humain, c'est s'abandonner à la danse de la vie"

Crystal Pite.

MODES DE CRÉATION

Pour ce nouveau projet, nous cherchons à créer un projet de grosse envergure sans nous freiner artistiquement mais avec que des matériaux de récupérations concernant les décors, costumes et création des marionnettes. Nous évitons l'utilisation de colles néfastes pour l'environnement et le bois nous provient de chutes de récupérations sur les chantiers. Toute la création se fait dans un cadre intime sans faire appel à de grosses structures. En effet, nous construisons tout sur notre terrasse et nous stockons tout dans notre appartement.

Concernant le travail artistique, je transmets à ma troupe toutes les notions chorégraphiques et marionnettiques que l'on m'a transmises lors de mes formations. Nous allons aussi travailler avec André Markowicz pour un travail de dramaturgie à la table.

Pour nos décors et costumes nous essayons de travailler des matériaux de récupérations : chutes de tissus dans les rues et matériaux destinés à la poubelle par une grande boîte de création de costumes que nous récupérons. Pareil pour le bois, on trouve beaucoup de choses dans la rue ou dans les chantiers de BTP en fin de journée.

Populo ? C'est quoi ?

13

Le théâtre est de mon point de vue l'art total pouvant allier tous les domaines. C'est l'endroit sacré des portes paroles des "voix tues et oubliées", des pensées qui traversent les siècles.

Le théâtre est art social en ce sens que le public y vient pour se sortir de lui-même.

Il a charge de "représenter les mouvements de l'âme, de l'esprit, du monde, de l'histoire " comme le dit Mnouchkine. Un spectacle n'est pas un objet figé dans le temps, il évolue en fonction de chaque public. Chaque représentation est un dialogue (presque inconscient) entre spectateurs, acteurs et l'œuvre elle-même.

En tant qu'artistes, notre responsabilité est immense, nous bouleversons dans le sens de bouger les consciences collectives. L'acteur est un porte parole de messages,

Je cherche à cultiver mon travail à travers ce qui m'entoure pour en puiser des questionnements et des réponses sur l'universalité de ce qui nous constitue en tant qu'être humains.

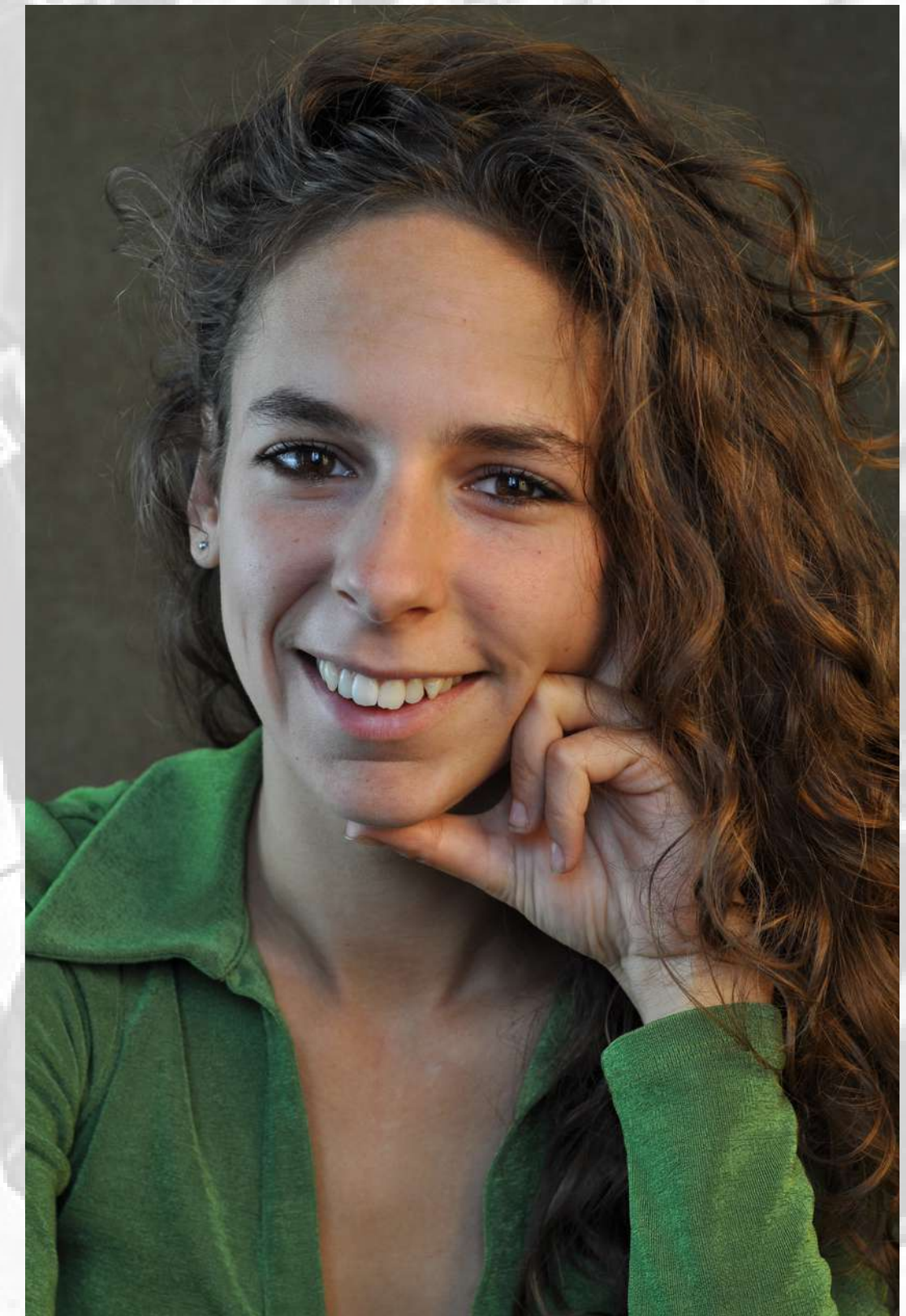
Toute ma recherche et mon travail interfèrent sans cesse avec les théâtres traditionnels, les rituels de différentes cultures. Ce qui me passionne c'est de voir autant de différences qui ont toutes à s'apporter . Quand à travers un geste, une émotion, une manière de réagir face à une situation on arrive à voir l'essence même de ce qui nous relie tous en tant qu'être humains. "Plus que jamais, je sens que la race humaine est une. Au-delà des différences de couleur, de langue, de culture et de possibilités, les sentiments et les réactions de chacun sont identiques. Les gens fuient les guerres pour échapper à la mort ; ils émigrent pour améliorer leur sort ; ils se forgent de nouvelles existences dans des pays étrangers : ils s'adaptent aux pires situations" (Sebastiao Salgado). L'homme pourtant s'éloigne de ses frères et soeurs et plus le temps passe plus sa volonté d'individualisme se renforce, et prend parfois des tournures inhumaines comme le racisme , le fascisme etc...

Quand on demande à au photographe Sebastiao Salgado qu'est-ce qu'un portrait, il répond que c'est porter une attention à l'autre. Pour moi c'est aussi une définition du théâtre. Le théâtre est une nécessité , il devient politique par la manière de ce qu'on en fait.

Cette course effrénée dans laquelle vit l'homme, qui agit comme un tsunami sur le monde entier à l'exception de certains territoires, plonge notre espèce dans des paroxysmes inimaginables. C'est ce que j'appelle la déshumanisation sous toutes ses formes ; être sous le joug d'une puissance, la montée fulgurante de la robotisation, l'enferment de soi.

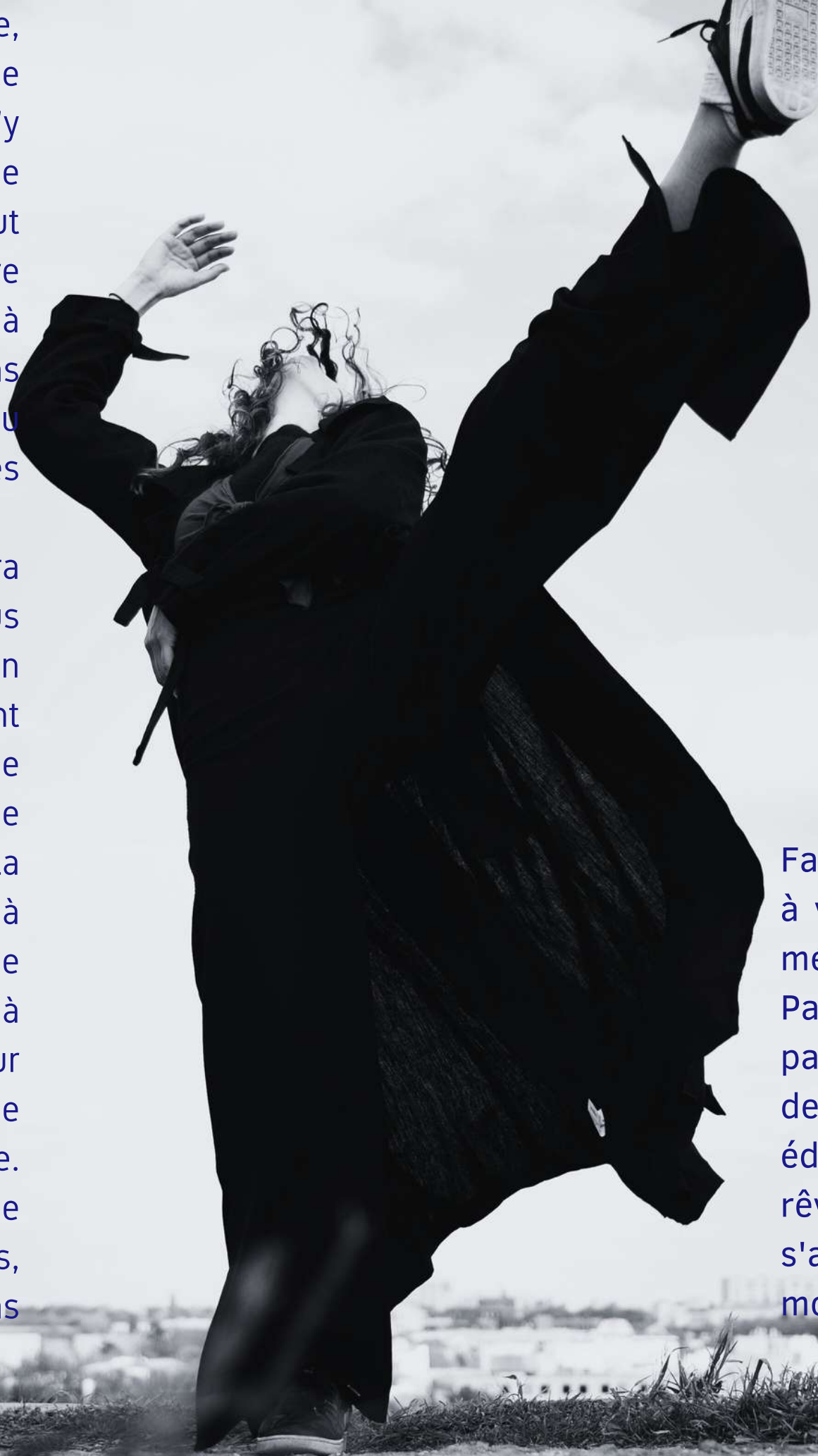
Le Révizor est une fable sombre sur l'humanité qui sous couvert du rire, nous renvoie une image que nous préférons souvent refuser; la notre.

Clara Koskas, directrice artistique

J'ai créé la Compagnie Populo en 2021 à côté de Marseille, j'avais 22 ans. Aujourd'hui j'en ai 24 et mon amour pour ce métier est encore plus fort que jamais. J'ai fait le pari d'y arriver et d'y mettre toute mon âme dans ce chemin de vie que j'ai choisi. Ce projet est important pour moi, il va peut-être sceller quelque chose dans notre parcours. Notre radicalité artistique et politique commencera peut-être à être entendue. La plus belle chose que nous puissions recevoir sont les retours de personnes qui viennent au théâtre pour la première fois et qui auraient été sensibles aux messages que l'on porte.

La Compagnie Populo est une compagnie qui se battra coûte que coûte pour rester intègre à ses valeurs. Nous avons créé ce rêve à deux, c'est la rencontre entre un charpentier naval et une passionnée de théâtre qui ont voulu faire du théâtre pour tous. C'est utopique comme projet de vie. Mais nous allons chercher les réponses de différentes manières et cela restera notre projet de vie. La Compagnie prendra des formes hybrides pour arriver à accomplir ce projet. Il n'est pas impossible que dans une vingtaine d'années nous tournions uniquement en vélo à deux, avec un spectacle-valise pour seul bagage. Pour l'instant, nous avons voulu profiter de notre fougue et de notre jeunesse pour construire une aventure gigantesque. Beaucoup de gens nous disent que nous sommes fous de monter des projets si énormes, avec autant de personnes, des pièces aussi difficiles alors que nous ne sommes pas connus.

Mais je trouve que c'est notre force. Nous ne nous restreignons pas pour plaire à la norme sur la scène théâtrale et faire du théâtre émergent quelque chose de monochrome. C'est comme une barque qui navigue dans la brume. Parfois, c'est la tempête, parfois nous manquons d'eau, parfois nous perdons un compagnon, mais dans cette traversée je ne me rattache qu'à une seule chose; l'horizon qui pointe parmi la brume. Ce navire est lourd à faire avancer, et nous nous arrêtons dans les ports pour conter à ceux qui veulent bien l'entendre des histoires de tous les temps et de toutes les cultures sur la fraternité, la lutte, et l'humanité.

Faire du métier d'artiste une passerelle sacrée pour donner à voir au monde sa complexité. Jusqu'à ma mort, faire ce métier de vie.

Par respect pour tous ces ceux dans ce monde qui n'ont pas la chance et le droit de vivre de ce qui les anime, à cause de l'argent, à cause d'une situation politique, à cause d'une éducation ou tout simplement parce qu'on les a interdits de rêver. Faire du théâtre un lieu de rassemblement actif. "Il s'agira de savoir si nous avons le courage et l'opiniâtreté de montrer au public ce qu'il désire obscurément." (Vilar)

Le Revizor dans mon parcours

Calendrier de la CIE

25 NOV 2022 : "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck -
Festival Nanterre sur Scène

MARS 2023 : "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck
5 au 28 mars aux Déchargeurs à Paris

AVRIL 2022: "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck
1 date au Théâtre des Calanques à Marseille

3 MAI 2023: "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck -
à La Chaudronnerie à La Ciotat

JUIN 2023 "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck -
Festival Départ d'Incendies au Théâtre du Soleil- Vincennes

OCTOBRE 2024 : "Le Révizor" de Gogol -T
héâtre des Calanques à Marseille

Contact

E-MAIL

Directrice Artistique : koskas.clara@gmail.com

Administration : compagnie.populo@gmail.com

SITE WEB

instagram : la.compagnie.populo

site : <https://www.lacompagniepopulo.com/blank>

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

06 86 12 04 91

