

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
Louise Herrero
Clara Koskas
Pénélope Martin
Angélique Nigris
Lucas Siri
Paul Rainaut

Théâtre
pluridisciplinaire :
Théâtre
Marionnettes
Danse

Durée 2h00

LA COMPAGNIE POPULO

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

La ligne d'action de cette compagnie est d'offrir à un public le plus large possible des oeuvres dites "classiques". La pluridisciplinarité touche le public à des endroits différents : la marionnette plonge le spectateur dans un ailleurs inconscient, la danse par phénomène de neurones miroirs parle à notre animalité profonde et les chants soulèvent en nous une forme de langage enfoui universel.

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.

Une radicalité artistique

04

LES RITUELS ET LE THEATRE TRADITIONNEL

Nous nous inspirerons de rituels du Bénin et Togo sur le masque Zangbeto pour parler du personnage principal et du théâtre grec et japonais pour travailler sur les tableaux collectifs de la société du village.



PANTIN DE CHAIR

La déshumanisation est donc un thème très important dans notre travail , c'est le fil conducteur de cette création. Tous les personnages du microcosme sociétal auront leur double marionnettiques à leur effigie qu'ils rencontreront à un moment clef dramaturgique : ce sera l'éveil de leur propre enfermement .

L'ENFER CYCLIQUE DE L'ENFERMEMENT

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.

RÉALITÉ À MIROIR DÉFORMANT

Dans une volonté d'intemporaliser « le Révizor » , nous avons pensé les décors et costumes dans une sobriété très froide et autoritaire avec quelques légers traits satiriques dans les formes. Il faut

que le public puisse se dire, cette histoire a existé, elle se passe aujourd'hui et elle aura lieu, et ce dans tous les pays du monde. Une sorte de fable de La Fontaine.

Quelques mots sur la corruption

04

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.

Les marionnettes

05

L'INQUIÉTANTE ÉTRANGÉTÉ

“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'attirance 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.

L'INCONSCIENT EXPRIMÉ

La recherche de la Compagnie Populo se situe sur la pluridisciplinarité. Dans toutes nos créations, la présence de la musique fait partie intégrante de nos créations. Pour nous, c'est un vecteur de messages fort car elle touche le public à un autre endroit que le texte. Des sons se dégagent une universalité incontestable. Pour ce projet particulièrement nous travaillerons autour d'une création sonore originale, d'un chant polyphonique et de musiques classiques.

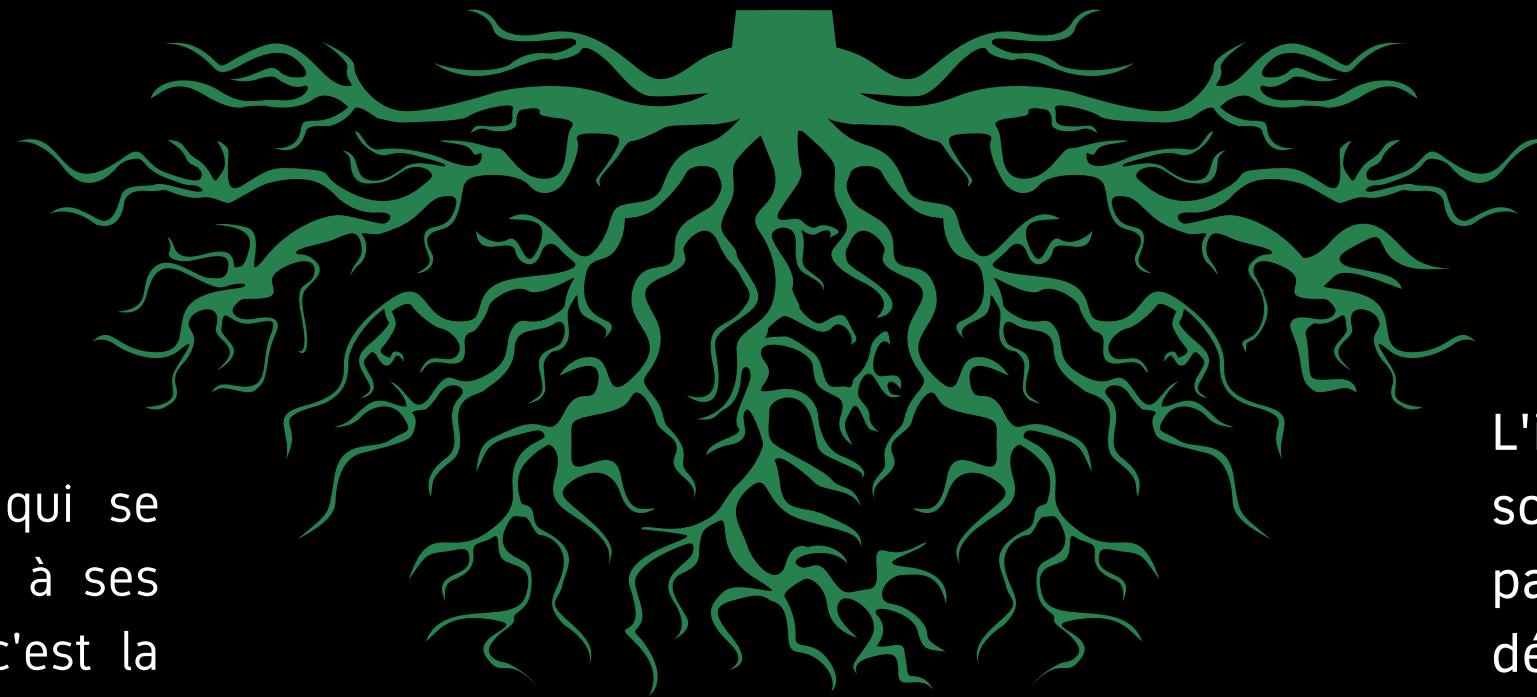
Nous souhaitons penser "Le Révizor" comme un énorme tableau vivant où le son viendra colorer les moments les plus intéressants au niveau de la dramaturgie .

Le chant polyphonique, inspiré des traditions bulgares, sera chanté en russe justement pour que le public ne se concentre pas sur les paroles, mais sur ce que le chant lui fait.

La puissance de la musique classique vient pour souligner le côté hiératique de l'intrigue, et nous utilisons la partition rythmique comme un guide narratif.



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.

L'innovation de cette compagnie est dans son grand nombre (près de 20 personnes par projet) , et dans sa volonté de développer la pluridisciplinarité comme vecteur pour toucher des publics différents.

L'hybridation permet aujourd'hui de toucher le public à des endroits différents qu'une parole dite.

Les marionnettes plongent le spectateur dans l'endroit du rêve et de l'inconscient et permettent de faire passer des messages différents que moralité. Le silence a parfois plus de poids que les mots.

Le mouvement dansé, lui, à mon sens renvoie à notre animalité profonde et par là à une puissance sans nom dans ce qu'on appelle le phénomène de neurones miroir.

Inspirations

06



Populo ? C'est quoi ?

7

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.

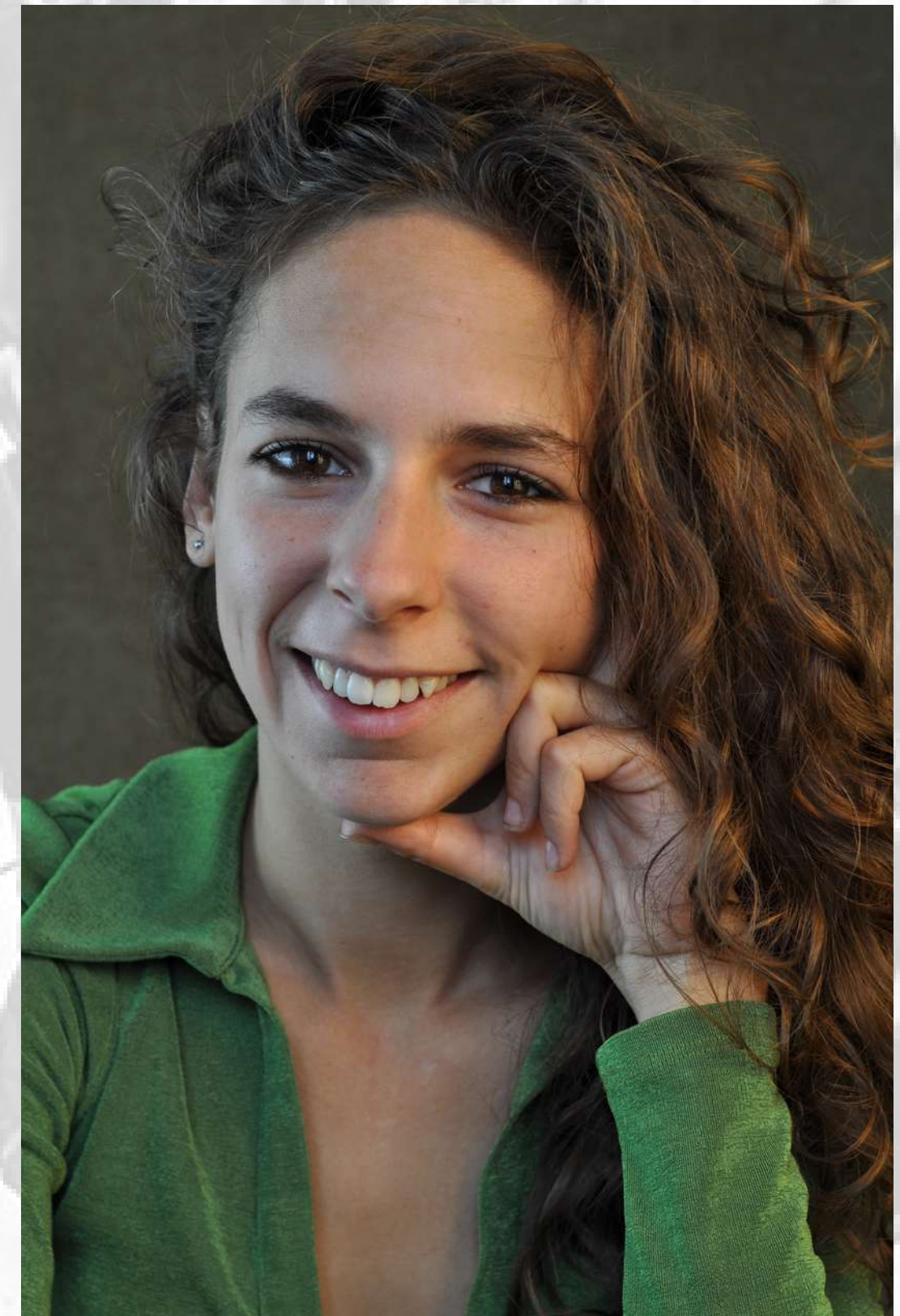
Toute ma recherche et mon travail interfèrent sans cesse avec les théâtres traditionnels, les rituels de différentes cultures. Ce qui me passionne c'est de voir autant de différences qui ont toutes à s'apporter . Quand à travers un geste, une émotion, une manière de réagir face à une situation on arrive 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





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.







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

SEPT 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

Contact

E-MAIL

Directrice Artistique : koskas.clara@gmail.com

Administration : compagnie.populo@gmail.com

SITE WEB

instagram : [la.compagnie.populo](https://www.instagram.com/la.compagnie.populo)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

06 86 12 04 91

