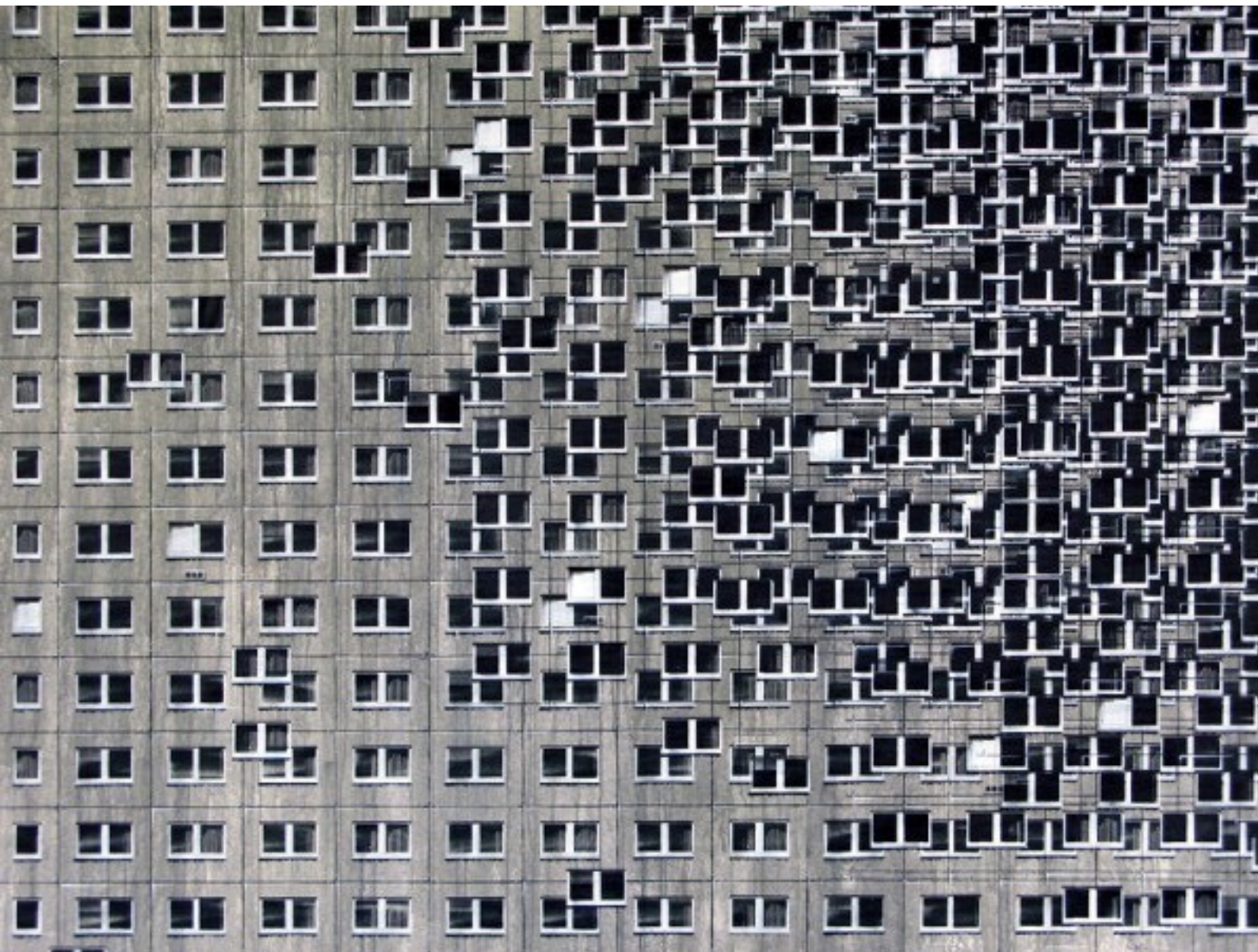

45 millions d'Ukraine

- série de laboratoires théâtraux -

Arts de la marionnette / Cirque / Poésie / Écritures contemporaines

Un projet de création de Clément Peretjatko - Cie Collapse (Lyon)

Nous sommes un mouvement révolutionnaire, mais nous ne croyons plus à la Révolution. Nous n'y croyons plus pour la raison que l'espoir de changer la vie qui, depuis des siècles, motive des mouvements comme le nôtre a chaque fois été détruit par ses propres animateurs. Nous devrions en déduire qu'il faut éliminer les chefs, mais leur rôle est à la fois indispensable et néfaste, moins néfaste toutefois aujourd'hui que celui des médias. Nous devons prendre avant tout conscience de l'occupation mentale qu'ils exercent et faire en sorte que notre cerveau ne leur soit pas disponible. Nous risquons ici cette question : quel rapport avec la Révolution ? Aucun, sinon que c'est le principal moyen de la rendre impensable. Nous supposons que, si vous êtes là, c'est que vous luttez déjà sur ce terrain. Nous en déduisons que nous partageons la même opinion et que nous sommes d'accord pour déclarer que le pouvoir, aujourd'hui, a pour arme efficace le remplacement de la culture par la consommation, ce qui réduit la politique à des traités de libre-échange puisqu'elle est entièrement soumise à l'économie. Nous savons que notre pensée - que l'exercice de notre pensée - n'a aucune place dans ce monde-là. Nous vous invitons, considérant cette situation, à participer à notre mouvement sans aucune illusion : notre action est désespérée et c'est du seul désespoir qu'elle tire sa force et sa nécessité...

Bernard Noël, *Monologue du nous*, P.O.L, 2015

S'agit-il d'éduquer un enfant afin qu'il soit poli et conforme aux modèles de la société où il vit ? ou s'agit-il, à travers les moyens mis en oeuvre, de promouvoir un esprit libre et critique qui sera en mesure de travailler en lui l'excellence humaine, cultiver sa pensée afin de rester fidèle à des finalités humanistes ? Avons-nous le souci de promouvoir un être non soumis aux seules valeurs marchandes qui nous invitent à penser que l'important ce sont les résultats, ou travaillons-nous à l'avènement d'un sujet capable d'aimer ce qui est bon et beau et qui permet à nos esprits de humer le vent du « gai savoir » ?

Charlotte Herfray, *Penser vient de l'inconscient, Psychanalyse et « entraînement mental »*, 2012

Ce qui est étrange avec les événements de la révolution, de la guerre qui a lieu actuellement, c'est que d'un côté, on a le sentiment de revenir vers le passé. Les pierres et les bouteilles volent, il y a quelque chose qui ressemble à la Seconde guerre mondiale, voire au Moyen Âge... Mais de l'autre côté, on est au cœur de la réalité contemporaine d'Internet. Les gens qui luttent sont très présents sur la sphère de Facebook. C'est important de montrer la coexistence de cette réalité artificielle avec celle du Maidan. Ce qui s'est passé en Ukraine, ce n'est pas seulement une révolution, c'est un mouvement d'évolution qui actuellement modifie les mentalités en profondeur pour tout le monde.

Neda Nejdena, dramaturge ukrainienne
auteure de *Maidan Inferno*, 2014

45 millions d'Ukraine :

Ce projet veut retracer, en différentes étapes, l'histoire de l'Ukraine et de ses révolutions telles qu'elles sont représentées par les dramaturges et poètes ukrainiens.

Je tente de saisir un idéal révolutionnaire sous-jacent aux différentes révolutions ukrainiennes de 1917 à nos jours. Je m'appuie pour cela sur les dramaturges et poètes ukrainiens, mais également, afin d'établir une comparaison sur les modèles de pensée, sur la méthode de l'Entraînement Mental. Cette méthode initiée et pratiquée par les cadres de la résistance française aura permis, à défaut d'avoir réellement été mis en oeuvre, de théoriser un modèle éducatif formant des esprits libres capables de déceler et de résister à toutes formes d'endoctrinements par le biais d'une triple vigilance : logique, dialectique et éthique. Il me semble que ces différents degrés de vigilances sont indispensables pour contourner les multiples idéologies dans lesquelles nous vivons, et que leurs recours rend possible la naissance d'un esprit révolutionnaire.

Au travers de ce projet, je propose également de redécouvrir le metteur en scène et théoricien du théâtre ukrainien Les Kourbas (1887-1937) qui a subi une forte influence de Gordon Craig, dans sa conception du jeu de l'acteur, et des impressionnistes français, notamment Cézanne pour « *sa capacité à présenter les objets sous deux angles différents parfaitement intégrés dans l'unité de la composition* » (Les Kourbas, Kharkiv, 1927). Souvent comparé à Meyerhold, il a expérimenté dans le domaine des arts de la scène croisé à la dramaturgie et aux arts de la marionnette.

Le Vertep, théâtre traditionnel de marionnettes russo-ukrainien est également un sujet d'étude et d'expérimentation. Détourné de sa fonction religieuse, le vertep a été utilisé à des fins d'agit-prop dans l'Ukraine des années 1920, et plus récemment lors de la révolution de la dignité sur la place Maïdan. En se réappropriant les codes de cette tradition, nous souhaitons dresser un panorama de l'histoire et de la culture ukrainienne au travers de la simplicité d'un théâtre de marionnettes en castelet.

Moi-même étant issu de l'immigration ukrainienne, il me paraît également urgent de défendre les auteurs et poètes ukrainiens du XXème et XXIème siècles. Ce nouveau cycle, que je souhaite dédier à l'esprit révolutionnaire se veut dans la continuité du travail artistique que j'ai entamé dans les Balkans, notamment au Kosovo depuis l'indépendance de 2008.

Clément Peretjatko

La scénographie que je développe s'appuie sur le travail de l'artiste allemand de Street-Art EVOL. Ce dernier dessine des façades d'immeubles sur des cartons récupérés dans la rue, ouvrant ainsi un regard artistique sur le conditionnement de la pensée que provoque l'héritage urbain de l'Allemagne de l'Est. Le carton brut fait écho à une certaine violence urbaine et c'est dans la rue que les révolutions prennent formes.

Cette scénographie se veut être une référence libre au **Vertep**, théâtre de marionnettes Russo-Ukrainien-Serbe qui a été utilisé en Ukraine à des fins de propagande pro-révolutionnaire dans les années 1920, puis sur la place Maïdan en 2014. Le Vertep est un castelet qui représente une façade d'immeuble de plusieurs étages. Je souhaite inventer différents Verteps qui symboliseront l'évolution architecturale de l'Ukraine des années 1900 à nos jours.

Je travaille également sur la représentation d'internet et des réseaux sociaux comme un espace de surveillance, d'organisation et de propagande de surveillance. Avec l'artiste de cirque **Julien Shcoll** (spécialité en mât chinois), nous souhaitons élaborer un agrès de cirque en fer à béton. Une première proposition de cette structure a été présentée au public lors d'une résidence de travail au théâtre du Point du Jour à Lyon : lien youtube (<https://youtu.be/xiBKNT4zxhs>).

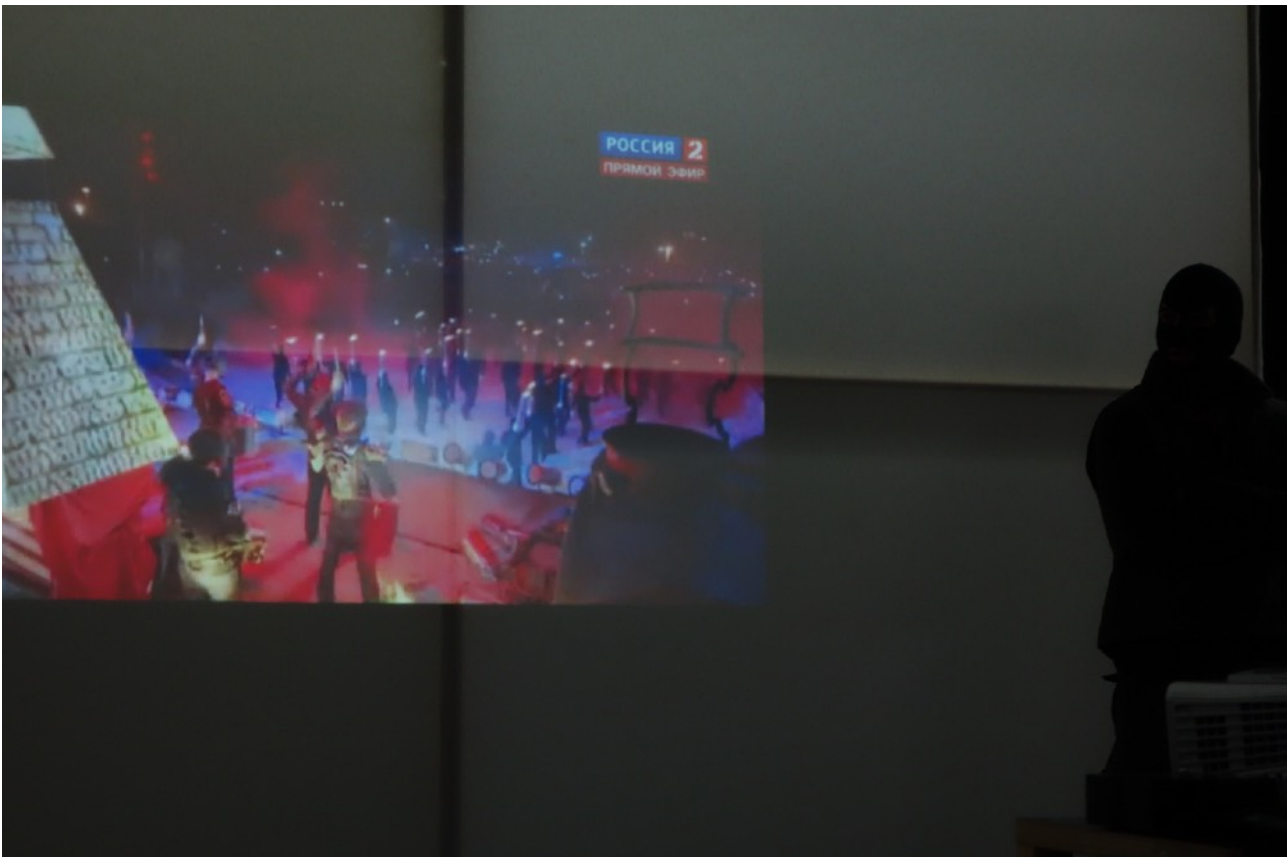

Enfermement d'Ania et Oreste
Laboratoire de travail au Théâtre du Point du Jour (Lyon)

Lors de la **résidence à l'Entre-Ponts**, qui sera le quatrième volet de travail de 45 Millions d'Ukraine, je souhaite expérimenter et développer la scénographie à partir du Fer à Béton. Mon intention est de voir comment évoluent les personnages Ania et Oreste de la pièce *Maïdan Inferno* de Neda Nejdana à l'intérieur de cet espace, et comment nous pouvons projeter des ombres à l'intérieur de ces structures. Les ombres représentent une menace létale invisible (Berkout, Snipers, etc...)

Ania et Oreste sont les deux personnages principaux de *Maïdan Inferno*. Il s'agit d'un couple de jeunes personnes (Ania est étudiante, Oreste est alpiniste) qui après avoir brièvement flirté sur la place Maïdan de Kiev, ont été séparé par l'intervention de la force armée à la solde du président (les Berkouts). Tout au long de la pièce, Ania cherchera Oreste dans les différents hôpitaux de la ville. Elle continuera à occuper la place Maïdan malgré le risque de nouvelles interventions armées (des snipers ont tirés sur la foule lors de la révolution ukrainienne de 2014 - Aujourd'hui, l'OSCE enquête encore sur ces crimes). Ania et Oreste se retrouveront dans un espace entre le vie et la mort et échangeront sur le fait de devoir payer de leur vie pour accéder à la liberté, et de leur impossibilité d'utiliser des moyens pacifiques et démocratiques. Ils se retrouveront le jour où le peuple gagne sa révolution sur la place Maïdan, qui est également le jour où la Douma russe autorise l'armée à envahir la Crimée...

Si Ania et Oreste sont des personnages imaginaires, il n'en demeure pas moins que l'histoire d'une jeune femme cherchant son ami dans les hôpitaux (officiels et non officiels), en utilisant les réseaux sociaux, etc. est réelle a été très médiatisée en Ukraine. J'ajouterai que ces situations dramatiques se reproduisent après chaque attentats et qu'il y a là un symbole émotionnel de la lutte.

Projection d'un théâtre de masse russe en Crimée
Laboratoire de travail au Théâtre du Point du Jour (Lyon)
https://www.youtube.com/watch?v=EwwBFJkwZ_Q

Clément Peretjatko - Metteur en scène

Marionnettiste diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, je travaille comme metteur en scène, interprète, constructeur de marionnettes, conseiller artistique et/ou pédagogue auprès de diverses équipes artistiques. Mon expérience professionnelle m'a conduit à mener des projets internationaux, notamment dans les Balkans où je développe des formations pour les marionnettistes.

C'est en parallèle à mes études de marionnettiste que j'ai cofondé l'association Collapse pour provoquer des croisements entre les arts de la poésie et ceux de la marionnette. J'y ai mené des projets avec Alain Borer, Patrice Delbourg, Radovan Ivšić, Ali Podrimja, Claire Rengade...

J'ai ensuite parcouru le monde à la rencontre d'équipes artistiques d'horizons variés (marionnettistes à fils sri lankais, danseurs traditionnels camerounais, auteurs contemporains au Kosovo...) avant de m'installer à Lyon.

Associant un travail de recherche à mes créations, je mène une réflexion sur les marionnettes populaires du bassin méditerranéen et sur les différentes interdictions et censures liées à l'art de la marionnette.

Dans mon travail de metteur en scène, je défends une approche de la marionnette en tant qu'art, comme outil d'éclairage sociologique et comme réponse à tout système d'oppression.

* J'ai mis en ombres *Vané* (2006) de Radovan Ivšić, un théâtre d'ombres écrit en 1943 en écart absolu avec les oustachis. Ce texte n'avait jamais été représenté avec des ombres.

* Ma mise en scène des *Arnaqueurs* (2009) d'Illirjan Bezhani a été le premier théâtre d'ombres pour adultes créé au Théâtre National du Kosovo, en référence au Karagöz, théâtre d'ombres comiques traditionnel du bassin méditerranéen.

* Pour *45 millions d'Ukraine*, je souhaite m'appuyer sur le Vertep, théâtre traditionnel de marionnettes russo-ukrainien-serbe utilisé notamment à des fins pro-révolutionnaires dans les années 20 en Ukraine.

Soucieux de poursuivre mon engagement aux côtés des écritures théâtrales contemporaines, je participe au comité de lecteur du réseau de traduction EURODRAM initié par la Maison d'Europe et d'Orient - centre culturel européen à Paris.

Je travaille par ailleurs au sein de plusieurs groupes de recherche, comme la Chaire ICIMa (Innovation Cirque et Marionnette) et le CIRRAS (Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle).

Je suis par ailleurs élu conseiller auprès de l'UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) - ONG partenaire officiel de l'UNESCO rassemblant 90 pays.

Julien Scholl - Artiste de cirque

Après avoir suivi un cursus universitaire où il sera diplômé d'une maîtrise management du sport et où il réalise un mémoire sur l'hybridation entre art et sport au travers des nouvelles formes des arts du cirque, il décide de se consacrer entièrement aux arts du cirque.

Il se forme tout d'abord à l'École Nationale du Cirque Annie Fratellini de 2000 à 2001, puis à Arc en Cirque (Chambéry), au Lido (Toulouse) et enfin au Centre National des Arts du Cirque (CNAC - Châlons en Champagne). Il est tout d'abord spécialisé en acrobatie puis en mât chinois.

Depuis 2005, il est interprète pour de nombreux projets :

Kilo, spectacle de fin d'étude de la 16^è promotion du CNAC.

ZOOO, spectacle chorégraphié par Denis Plassard.

Parfums d'Est et plus récemment *Le chant du dindon* de la Compagnie Rasposo.

Depuis 2006, il est enseignant en mât chinois au centre des arts du cirque de Toulouse (le Lido) et au CNAC.

Manuela Malatestinic - Comédienne

Manuela commence ses études en Italie à l'Académie d'Art Dramatique de Trieste (l'Accademia Teatrale Citta di Trieste) puis à l'École Théâtrale Internationale de Londres (Rose Bruford College of Theatre and Performance) où durant 3 ans elle suit le BA (Hons) European Theatre Arts. Pendant ses études, elle participe également à un échange d'étudiants Erasmus en Espagne au sein de l'École Nationale Supérieure d'Arts Dramatique de Madrid (Real Escuela Superior de Arte dramatico),

Sa formation se focalise sur un travail de troupe et de création ainsi que sur une exploration engagée des praticiens qui ont marqué le théâtre du 20ème siècle. C'est également l'occasion pour elle d'expérimenter de nouvelles formes de théâtre et d'appréhender une recherche par la pratique. Cette façon d'aborder le théâtre l'encourage à développer son propre style de mise en scène qui est axé sur le visuel et l'image et qui explore le mouvement en relation à la voix.

Elle s'installe à Lyon en 2014 et participe à différents laboratoires d'expérimentations théâtrales. Elle rejoint la compagnie Collapse en 2015 avec laquelle elle poursuit sa recherche du mouvement et de la voix, en lien avec l'univers de la marionnette et des écritures théâtrales contemporaines.

Anthony Liébault - Comédien

Né en 1981 à Lyon, Anthony Liébault se forme au sein de la Cie Les Désaxés Théâtre auprès de Lionel Armand, avec qui il entame et poursuit une fructueuse et fidèle collaboration.

Depuis 2004, il participe en tant que comédien aux Improvisations-Débats de la Cie Les Désaxés Théâtre (Prix Fondation de France 2007), outil de prévention et de médiation par le théâtre.

Il travaille également avec d'autres compagnies : la Cie Prose dans *Chamalo et le train express des rêves* (conte musical pour enfants), la Cie Les Insomniaques dans *Les Mandibules* de Calaferte - mes Luc Chambon (Théâtre de l'Iris - Villeurbanne) et la Cie Amphigouri Théâtre sur *Trajectoires*, happening chorégraphico-théâtral. Depuis 2015, il fait du théâtre d'entreprise sous la direction de Cyril Augier (Cie À nous de jouer). En 2016/2017, il travaillera avec La Grenade sur *L'Assemblée nationale est morte, vive l'assemblée*, la Cie Collapse sur un projet autour des nouvelles dramaturgies ukrainiennes, et avec Les Particules sur *(im)Postures*, création autour du corps et de notre posture sociale.

Il est diplômé de l'Université Lumière Lyon II (Master II « Etudes théâtrales »). Il consacre ses recherches au *Thingspiel*, théâtre de propagande de masse sous le régime nazi. Il participe à des colloques et à des journées d'études : « Marionnettes et Pouvoir » à l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières en 2014, « Scènes contemporaines, émotions contemporaines » à l'Université de Strasbourg en 2016. En 2015, il publie un article intitulé « Le théâtre de marionnettes au service de l'idéologie nationale-socialiste: un média de masse » dans la revue Manip (n°42).

La compagnie Collapse que je dirige est une compagnie de théâtre d'ombres et de marionnettes à Lyon travaillant avec des auteurs contemporains.

L'art de la marionnette est par essence au croisement de différentes disciplines artistiques. C'est en s'appuyant sur cette pluridisciplinarité que la compagnie a choisi de développer une approche de la forme comme fond s'offrant à la perception. Collapse conçoit la mise en scène comme le prolongement du travail des auteurs et accorde une place prépondérante à la parole et à la clarté du propos. Le projet artistique est ainsi de provoquer l'écoute des poètes et des auteurs de théâtre et de participer à la création et à la circulation internationale des oeuvres et des idées.

Tout en continuant à développer des coopérations artistiques internationales directement entre artistes, notamment au Kosovo, en Albanie et en Croatie, Collapse cherche actuellement à étendre ses activités au bassin méditerranéen et à l'Ukraine.

La compagnie a bénéficié du soutien du programme TEATROSKOP, de l'Institut Français, de l'Institut Français de Serbie, de l'Institut Français de Zagreb, de la Région Rhône-Alpes (Fiacre mobilité internationale) et de la Ville de Lyon (dans le cadre de sa convention avec l'Institut Français).

Précédentes créations de la compagnie Collapse (Mises en scènes de Clément Peretjatko)

2015 : *La Vallée aux pommes* (version albanaise et croate) de Marie-Pierre Cattino.
Soutiens : fond SACD de traduction théâtrale, TEATROSKOP / Institut Français, Institut Français de France en Serbie, Région Rhône-Alpes (Fiacre international)

2015 : *Les Arnaqueurs* (version française) d'Illirjan Bezhani - théâtre d'ombres
Soutiens : Maison d'Europe et d'Orient (Paris) / Musées Gadagne

2014 : *Aquarium* de Radovan Ivšić - théâtre d'ombres
Création au TNG - CDN de Lyon dans le cadre du festival Printemps d'Europe

2013 : *Le poids des mots et la force des rêves*, lecture-spectacle d'après Radovan Ivšić
Coproductioin : Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon

2007 : *Pour l'Amour du ciel* d'Alain Borer - ombres et marionnettes à fils
Sélection nationale du Printemps des Poètes (2007)
Coproductioin : Théâtre du Hangar - Centre d'Arts et de Recherche de Montpellier.

2006 : *Vané* de Radovan Ivšić - théâtre d'ombres
Sélection de L'Institut Français pour la saison culturelle France / Croatie (2012)
Sélection nationale du Printemps des Poètes (2006)
Coproductioin : Théâtre du Hangar - Centre d'Arts et de Recherche de Montpellier

Précédentes créations en coopération internationale

2013 : *L'Effondrement de la Tour Eiffel* de Jeton Neziraj, mise en scène de Blerta Neziraj, ombres de Clément Peretjatko.
Bulgarie / France / Italie / Kosovo / Pays-bas / Macédoine / Serbie
Production : Qendra Multimedia de Pristina (Kosovo)
Spectacle en tournée internationale : Kosovo, Albanie, Serbie, Roumanie, France, République Tchèque, Pologne ...

2009 : *Mashtruesit* (version albanaise) d'Illirjan Bezhani - théâtre d'ombres
Prix Tibor Sekelj au Festival International de la Marionnette de Zagreb (2010)
Coproductioin : Théâtre National du Kosovo

Page internet sur le projet 45 Millions d'Ukraine :

<http://www.collapsus.eu/laboratoire/cycle-ukraine/>

Contact :

Cie Collapse (Lyon)

www.collapsus.eu

Clément Peretjatko

+33(0)6.88.31.86.70.

clement.peretjatko@gmail.com