

MONSIEUR CHEVAL & ASSOCIES

Cie de Théâtre

DOSSIER
PEDAGOGIQUE

contact@monsieurcheval.com
+33(0)689976233 / +33(0)607441891
WWW.MONSIEURCHEVAL.COM

LE PROJET PEDAGOGIQUE DE LA COMPAGNIE

Désireuse de venir à la rencontre des jeunes générations et convaincue de la nécessité de favoriser l'accès à l'univers théâtral, la compagnie Monsieur Cheval travaille depuis cinq ans avec des établissements scolaires sur des sujets de société.

- la sexualité chez les jeunes
- les risques liés aux IST
- l'homosexualité
- les inégalités homme-femme
- l'endoctrinement et la torture

Ces thématiques, d'abord exploitées dans les spectacles de la compagnie sont aussi l'objet des ateliers que nous proposons.

L'objectif est double : initier les jeunes au théâtre (et parfois les réconcilier avec cet univers) et les amener à réfléchir et à s'exprimer sur des questions de société qui les concernent.

Le théâtre s'est révélé être au fil des années un très bon outil pour amorcer un échange avec les jeunes et donner l'impulsion d'une réflexion autour de sujets parfois délicats. En outre il permet de varier les supports et d'aborder le dialogue de façon originale.

L'enjeu de ce travail au croisement du jeu et de la prévention est de mettre en relief les problématiques et dans le même temps, de les mettre à distance par le biais du jeu, pour mieux les analyser.

La construction de tous nos projets est axée sur la notion des représentations et sur la manière dont elles structurent notre appréhension du monde. C'est le pivot de notre travail avec les jeunes et le point de départ d'une possible déconstruction des préjugés.

Nous avons différentes propositions modulables qui peuvent s'adapter aux choix pédagogiques et aux contraintes techniques et financières des établissements.

SOMMAIRE

I - Les spectacles pp.4-9

- Le travail artistique de la compagnie p.4
- La Méthode Boucher p.5
- Le beau sexe p.6
- In Mutatio p.7
- Freddie p.8
- Stockholm Transfert p.9

II - Débats et discussions p.10

III - Un projet innovant : des ateliers de mise en situation p.11

IV - Des interventions p.12

V - Récapitulatif des propositions p.13

Contact et coordonnées p.14

LES SPECTACLES

LE TRAVAIL ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE

La compagnie Monsieur Cheval ouvre des brèches dans le drame pour y infiltrer l'humour, l'indécence et la poésie.

Depuis sa création en 2007, elle revisite le genre burlesque en s'emparant de l'humour pour aborder des drames contemporains (séropositivité, suicide en milieu étudiant et chez les personnes âgées, représentations de la sexualité chez les adolescents, injustices hommes/femmes en milieu professionnel, l'endoctrinement et la manipulation psychologique, la torture).

Chaque création est autant l'occasion d'évoquer des tabous et d'ouvrir le débat que d'explorer dans le jeu, le décalage inhérent au burlesque. Comédiens et metteurs en scènes éprouvent les limites du drôle avec effronterie et hardiesse sans dévoyer le sujet du spectacle.

C'est avec bienveillance que la compagnie manie l'humour, pour distancer le sujet et tenter de le désacraliser, sans jamais basculer dans la moquerie, le mépris ou l'humiliation. Un subtil équilibre qui s'appuie notamment sur des références précises et sur une réflexion collective. Chaque nouvelle création commence par une phase de documentation et d'entretiens avec des professionnels et des personnes directement concernées.

Dans chaque création apparaît ainsi une ambivalence, renforcée par la présence de personnage désaxés, extravagants, caricaturaux, limite clownesques. Ils construisent un univers à la fois fantasque et rationnel où viennent se percuter des opinions divergentes. Les stéréotypes sont traités avec ingénuité, tantôt brandis comme des vérités, tantôt écrasés comme des parasites. Le sujet est lourd mais l'atmosphère légère. Il en résulte un tableau nuancé qui déroute, surprend, et fait exploser les codes de la bienséance pour décomplexer le spectateur et l'amener à lâcher prise sur ses propres représentations.

Ces nuances façonnées par la dramaturgie et la mise en scène, permettent plusieurs degrés de lecture et rendent le spectacle accessible à tous ; différents modes d'appréhension sont possibles : théâtral, philosophique et pédagogique.

La compagnie croit avant tout à l'importance du rire et de l'humour et à la pertinence de l'utiliser comme moyen de recul. Ni compassionnel, ni désinvolte, il est surtout question de décaler le propos pour le mettre hors d'atteinte de tout manichéisme et de neutraliser la question de morale.

LA METHODE BOUCHER

Une satire piquante de la condition de la femme en milieu professionnel

SYNOPSIS

Ce spectacle met en scène Muriel Boucher et sa fidèle assistante Bérénice sur le mode d'une conférence burlesque. Tels Don Quichotte et Sancho Panza, les deux acolytes mènent un combat sans merci contre l'inégalité des droits entre hommes et femmes. Leur but est simple : proposer des solutions concrètes afin « *de remettre à sa place la femme dans l'entreprise.* »

CREATION

Si notre société avance sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, des inégalités subsistent. C'est avec une férocité toute en humour que la compagnie s'attaque à ces inégalités, non pour les fustiger mais pour les exacerber afin de mettre en lumière leur absurdité. Ainsi sont évoquées la maternité, la tenue vestimentaire et les menstruations, en ce qu'elles représentent une entrave à la rentabilité de l'entreprise. En prenant le parti de la provocation et de la caricature, la compagnie vise à soulever le débat, à susciter l'indignation, pour exposer les tabous et parfois même des réalités.

La compagnie a été sollicitée par la région Rhône-Alpes en 2011 pour créer ce spectacle qui vise à dérouter et à surprendre, avec un humour parfois tendre, parfois crissant, qui s'impose comme un antidote à l'inertie.

LE BEAU SEXE

Un hommage improbable rendu aux femmes

SYNOPSIS

Les entreprises cheval & co font le bilan d'une année d'expérimentations, axées sur la question de la place de la femme dans le milieu professionnel. Durant toute l'année 2014, des mesures ont été prises pour tenter de résoudre les problèmes liés à la présence des femmes au sein de l'entreprise. Retour sur cette initiative, avec les dirigeants et les employés qui seront là pour témoigner de leurs meilleures expériences (comme des pires).

CREATION

Cette création 2014 reprend une thématique déjà abordée avec *La Méthode Boucher*, sur les représentations associées aux femmes et aux hommes et leur impact sur les comportements. Avec *Le beau sexe*, la compagnie réactive le débat de manière encore plus incisive et plus large avec cette fois des comédiens masculins sur le plateau. Ainsi ce n'est plus seulement à travers le texte que la pièce évoque les discriminations liés aux genres, mais aussi à travers les relations entre les personnages. Les différents niveaux de lecture et le rythme soutenu, rendent le spectacle accessible à tous les publics.

Comme à son habitude, la compagnie exacerbe les travers de notre société, et déconstruit les stéréotypes par une chute inattendue. Si ces derniers sont un bon vivier pour le jeu de clown-théâtre, ils sont aussi une occasion d'interpeller le public. Ce spectacle crée une dynamique entre les personnages et les spectateurs et installe une sorte de complicité qui s'affranchit du rapport scène-salle.

La compagnie a été soutenue par la région Rhône-Alpes en 2014 pour créer ce spectacle.

IN MUTATIO

La sexualité mise à nu

SYNOPSIS

C'est une répétition publique. Les comédiens jouent des comédiens préparant un spectacle sur l'adolescence. Ils présentent une galerie de portraits de jeunes, aussi attachants que pittoresques, confrontés à leur vie sexuelle naissante. Les questionnements des personnages se mêlent aux interrogations des acteurs. Finesse, humour et tendresse font de cette pièce un spectacle rythmé et haut en couleurs.

CREATION

Ce spectacle burlesque aborde avec beaucoup d'empathie, et juste ce qu'il faut d'outrance, les questions que se posent -ou pas- les jeunes, dans cette période particulière qu'est la puberté. Une percée délicate dans l'intimité de l'adolescence, avec la gêne comme point de départ et ce cap irréversible du premier rapport sexuel. Un rite de passage, tacite dans nos sociétés occidentales, qui génère pourtant beaucoup de questions, d'incertitudes et de méconnaissances. Les difficultés liées à ce moment charnière sont bien souvent occultées et l'acte sexuel banalisé. Les trois comédiens de la pièce s'occupent d'affranchir leurs personnages de tous complexes pour qu'ils osent les questions les plus naïves, les plus secrètes, les plus perturbantes, les plus embarrassantes, les plus inavouables.

In Mutatio est un spectacle désarmant et drôle qui vise avant tout à explorer sans a priori les tabous et les préjugés.

Sollicité par la région pour créer un spectacle en direction des jeunes, In Mutatio a déjà tourné dans de nombreux établissements scolaires avec le label "Education nationale".

FREDDIE

Freddie est un drame rocambolesque, plein d'humour et de tendresse sur le thème de la séropositivité vécue au quotidien.

SYNOPSIS

Le rideau s'ouvre sur une cuisine : table et chaises en formica, moquette verte au mur, et portrait de Freddie Mercury, l'œil bienveillant. Une famille modeste : le père, la mère, la fille, le fils, avec leur quotidien, leurs habitudes, qui vont être ébranlés le jour où le fils leur annonce sa séropositivité.

CREATION

Freddie s'inscrit dans un cycle de créations axées sur le drame contemporain et débuté en 2010 avec *In Mutatio*, puis *La Méthode Boucher* et *Couïc*.

L'orientation de la compagnie vers des tragédies modernes est motivée par le désir de désarmer le tragique par le recours à l'humour.

Avec sa combinaison de personnages caricaturaux, Freddie désacralise le drame des situations tout en préservant la complexité de ces dernières ; complexité de la maladie honteuse qui fait exploser les codes familiaux et les repères, complexité des relations frère/sœur, parents/enfant. Lorsque le fils annonce sa séropositivité, les relations familiales s'en trouvent bouleversées. Le fils jusqu'ici choyé devient soudain paria, et la fille, perpétuelle exclue, lui ravit alors sa place de choix dans l'affection parentale.

Baisant avec les stéréotypes, Freddie est un spectacle émouvant et drôle, avec un humour "sur le fil" qui défie le tragique.

La naïveté des personnages engendre un traitement décalé du sujet. Avec tout ce qu'elle a de cruel mais d'excusable, cette naïveté permet de déroger aux règles de la bienséance et d'entrer sans préambule, dans le vif du sujet.

NB : ce spectacle suppose des conditions d'installation particulières

STOCKHOLM TRANSFERT

Le procès d'un bourreau

SYNOPSIS

Le public assiste à la capture puis au procès d'un tortionnaire. Le temps de sa détention, il révèle des fragments de son histoire, tissée de mensonges et de vérités qui sèment le doute. Au fil de la pièce, l'intrigue se densifie, les rôles sont moins clairs qu'il n'y paraît, les coupables n'ont pas toujours le visage qu'on leur prête, et les innocents ne le sont pas tant. Cette ambivalence qui fait le propre de l'humain est la trame de fond de ce drame burlesque où l'humour quoique troublant allège l'atmosphère.

CREATION

Stockholm Transfert raconte l'histoire d'un homme, à la fois victime et bourreau. Sujet à une amnésie partielle il occulte une partie de son histoire et navigue dans le mensonge sans le savoir. La vérité lui échappe comme elle échappe à tous les protagonistes et aux spectateurs, obstruée par les apparences et les présupposés.

On entre dans l'univers de la machine judiciaire, depuis l'arrestation jusqu'au procès. Une atmosphère à la fois sombre et drôle où s'enchaînent des moments poignants et des scènes absurdes qui font rire ou sourire et permettent de relâcher la tension. Une performance artistique pour les comédiens qui exploitent avec subtilité différentes nuances du répertoire burlesque. Le spectacle est conçu avec la précision d'une partition de musique, tant au niveau du rythme que des variations du registre. Sur ce spectacle pas d'improvisation, rien n'est laissé au hasard, le metteur en scène déstructure la chronologie des événements pour créer différentes perspectives. L'histoire change de teinte au fur et à mesure que les faits sont exposés et l'identification des coupables s'avère moins évidente. Comme des jurés dans un tribunal, le public se trouve aux prises avec une multitude de points de vue qui relativisent le jugement.

DEBATS ET DISCUSSIONS

Il nous semble pertinent que les représentations soient suivies d'un échange pour qu'elles fonctionnent réellement comme une amorce.

De plus le spectacle est susceptible de provoquer des réactions parfois vives, que l'échange permet de désamorcer. L'animateur s'appuie sur les retours que font les jeunes à l'issue de la représentation, ce qui leur permet d'exprimer leurs appréhensions et leurs incertitudes tout en obtenant des explications si besoin.

L'échange peut prendre la forme d'un débat avec un professionnel de l'ALS (Association de Lutte contre le Sida et pour la santé sexuelle) ou d'une discussion avec metteur en scène et comédiens.

Durée : 1h

Nombre de participants : 100 personnes max.

LES ATELIERS DE MISE EN SITUATION

La compagnie propose un projet innovant d'ateliers de mise en situation proposés avec les spectacles *In Mutatio*, *La méthode Boucher* et *Le beau sexe*.

Il s'agit d'ateliers dans lesquels les élèves sont sollicités pour interpréter des personnages et jouer des situations. En interprétant un personnage, chaque jeune rompt avec le rôle qu'il tient dans la vie quotidienne et peut oser des choses différentes.

L'objectif est de diversifier les points de vue en se mettant "dans la peau d'un autre" pour que la prise de conscience passe par l'expérience autant que par le discours.

Nous avons testé ces ateliers dans différents établissements durant l'année 2014-2015 et nous avons pu constater que le principe fonctionne très bien. Sur ce type de travail, les réactions sont immédiates, les jeunes n'hésitent plus à prendre la parole pour rebondir sur ce qu'ils viennent d'entendre et de voir.

DEROULEMENT

A la suite du spectacle, les comédiens distribuent un rôle très simple à chaque élève avec des indications précises et le résumé de la situation qu'ils devront interpréter. Les jeunes doivent improviser en respectant les indications qu'ils ont reçues. Chacun se retrouve tour à tour spectateur puis acteur, observe, joue et commente. Les comédiens encadrent l'atelier et amènent les jeunes à se questionner sur leurs propres représentations.

Les ateliers de mise en situation sont conçus comme un temps fort, incisif, qui vient amorcer ou ponctuer un travail de réflexion mené par ailleurs avec les élèves.

Spectacle : 1h

Atelier de mise en situation : de 1h à plus, suivant le nombre de participants (compter environ 1h pour 30 élèves)

INTERVENTIONS

Les interventions sont animées par des professionnels de l'ALS. Il est possible d'organiser une ou plusieurs interventions avant ou après la représentation, pour anticiper ou revenir sur les thématiques abordées durant le spectacle. Un projet peut ainsi être mené sur le long terme ou sur le court terme selon les attentes et les besoins.

OBJECTIFS

- faire de la prévention
- travailler sur les discriminations
- questionner les représentations
- donner des moyens aux jeunes pour qu'ils puissent adopter des comportements favorables à leur santé

THEMATIQUES ABORDEES

FREDDIE	IN MUTATIO	LA METHODE BOUCHER / LE BEAU SEXE
<ul style="list-style-type: none">- les modes de contamination du VIH- le dépistage- le traitement- l'annonce de la séropositivité (famille, amis, collègues)- l'incidence du VIH sur la sexualité- le vivre avec (isolement, exclusion)	<ul style="list-style-type: none">-l'entrée dans la vie sexuelle adulte-l'homosexualité-la pornographie-la contraception-la discrimination liée à la séropositivité-les rapports fille-garçon-les risques de contamination des IST (infections sexuellement transmissibles)	<ul style="list-style-type: none">-les rapports fille/garçon-l'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel-le sexisme, la discrimination-les rapports de domination homme/femme, femme/femme-comment les femmes peuvent aussi être vectrices de sexisme-l'abus de pouvoir-la maternité et ses enjeux pour la vie professionnelle-la tenue vestimentaire : ses codes et ses enjeux

Et plus largement les thématiques abordées en éducation à la sexualité

Durée : 2h / interventions par groupe de 15 personnes maximum (plusieurs interventions peuvent avoir lieu en même temps).

RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS

INTITULE	DUREE	TOTAL	NB DE PARTICIPANTS
Spectacle	1h	1h	Selon jauge
Débat ou discussion	1h	2h spectacle inclus	100 max.
Ateliers mise en situation	1h et plus	2h min. spectacle inclus	30 max./heure
Interventions	2h/interventions	Selon nb d'interventions	15/intervenants

Cie Monsieur Cheval & Associés

CONTACTS

Théodore Carriqui, *direction*

+33 (0)6 89 97 62 33

contact@monsieurcheval.com

Héloïse Davienne, *chargée de développement*

+33 (0)6 07 44 18 91

contact@monsieurcheval.com

SITE WEB

www.monsieurcheval.com

BUREAU

Monsieur Cheval & Associés

Chez Kraft Productions

24 Montée Saint Sébastien

69001 Lyon

France

ASSOCIATION LOI 1901

SIRET : 501 292 130 00033

LICENCE : 2-1054412

3-1054413

APE : 923A Activités artistiques

NAF : 9001Z Arts du Spectacle Vivant