

Mme MARGUERITE

Cie MAECHA METIS

Création 2016

D'après la pièce de Roberto ATHAYDE

Traduction française Jean-Loup DABADIE

Mise en scène Gaston DUBOIS
Comédienne Virginie BERNARD

Comme souvent, l'idée d'une création naît d'une rencontre, avec un auteur, un texte, un artiste ...

La comédienne Virginie BERNARD et le metteur en scène Gaston DUBOIS, avaient eu l'occasion d'échanger sur un texte qu'ils connaissaient bien l'un et l'autre : *Madame MARGUERITE* de Roberto Athayde. Leur envie de monter cette pièce, et faire partager au public l'expérience de cette rencontre avec une enseignante borderline est là. En 2014 lors de la création de la version longue de *MON ARBRE*, la compagnie MAECHA METIS fait appel à Gaston DUBOIS pour la mise en scène. Virginie BERNARD apprécie cette collaboration et y trouve les moyens d'évoluer dans sa démarche artistique. L'idée de créer *Madame MARGUERITE* est évoquée, l'idée passe au projet. Chacun étant engagé sur d'autres créations en 2015, le projet est calé pour 2016.

L'auteur, le texte

Roberto ATHAYDE, cinéaste, dramaturge, écrivain Brésilien, contemporain, est né à Rio de Janeiro en 1949. L'auteur a 21 ans quand il écrit *APARECEU A MARGARIDA - Madame MARGUERITE*, le succès est immédiat. Ce texte fera la renommée de l'actrice Brésilienne Marila PERA et sera mis en scène dans plus de trente pays, dont la France avec comme interprète Annie GIRARDOT dès 1975.

Devenu rapidement un classique du théâtre brésilien, ce « seule en scène » était une attaque virulente contre les délires politiques des dictateurs en Amérique du Sud. Une métaphore osée, qui met en scène une enseignante pathétique, pour combattre un système politique qui impose le silence, encourage la délation et réduit l'humain à un porte-faix.

Le texte de Roberto ATHAYDE, qui peut être lu à travers différents filtres, offre les moyens de se questionner sur toutes les formes de répressions qui nous entourent. Si tout le monde aspire à la liberté, souhaite pouvoir s'exprimer, et penser librement, quelles sont nos réelles marges de manoeuvre ? Les propos de *Madame MARGUERITE* portent la critique de toutes les formes de dictats qui nous oppriment : de la dictature de la beauté, de la mode, des relations de pouvoir en passant par les normes comportementales et la standardisation de l'opinion.

Synopsis

Fatigués, perdus, accablés, piégés, par votre environnement, ou tout simplement curieux des choses de la vie.
Le cours tout à fait particulier de Mme MARGUERITE est fait pour vous .

Madame MARGUERITE dans sa salle de classe se sent investie d'une mission vitale et tente de régner sur ses élèves en imposant ses idées, sa folie, jusqu'à perdre le contrôle d'elle même.

Mais jusqu'où la folie de Madame MARGUERITE emmènera-t-elle ses élèves ? Jusqu'où VOUS emmènera-t-elle ? Théâtralement névrosée et du coup incroyablement drôle dans ses contradictions et ses excès, *Madame MARGUERITE* est peut être bien la prof que vous auriez aimé croiser dans votre cursus scolaire.

Sa mission: "changer le monde en commençant par ses élèves »

Le rire agit comme un électrochoc

par la Compagnie MAECHA METIS

Mme MARGUERITE est un texte tragi-comique. Il s'appuie sur les mêmes ressorts qu'*UBU ROI ET MOI ET MOI* : **un cynisme certain et un vent de folie qui aspire les personnages nous renvoyant l'image d'un monde qui est le nôtre et dont on rit pour se libérer le temps d'un spectacle.**

Ce texte offre un théâtre où le rire agit comme électrochoc sur le public. Drôle et féroce, charnel et iconoclaste, parfois burlesque et absurde, ce texte de Roberto ATHAYDE vient faire écho dans la compagnie MAECHA METIS à ce besoin de dire avec humour, mais de dire avant tout.

Plus de 40 ans après son écriture le texte en devient d'autant plus cruel qu'il reste désespérément d'actualité.

Virginie BERNARD sera mise au défi de diriger le regard du public au-delà du texte de surface qui n'est que la pointe de l'iceberg.

Seule au plateau, elle portera le spectacle en son entier. Un rôle de théâtre où l'enjeu sera également de rester sur un registre tragi-comique sans jamais glisser vers le bouffon ou le grotesque et ce même quand le texte, entraînant le personnage au bord de la folie, est susceptible de brouiller les frontières.

Ce spectacle sera à la fois pour la compagnie une suite logique dans sa démarche artistique et permettra parallèlement d'accompagner la carrière solo de Virginie BERNARD en lui donnant l'opportunité d'une belle performance artistique.

A la fois risque et chance pour un artiste, le solo est une école difficile mais riche d'enseignements.

Virginie BERNARD relève le défi avec la collaboration précieuse de Gaston DUBOIS qui assurera la mise en scène.

L'ÉQUIPE

Metteur en scène

Gaston DUBOIS

Gaston Dubois suit une formation d'acteur au **cours Florent** avec comme professeurs Isabelle Nanty et Michelle Harfaut de 1988 à 1990. Il en sort avec le prix de la mise en scène pour *Récits de femmes* de Dario Fo et Franca Rame.

Tout au long de son parcours il ne cesse de se former - théâtre Forum avec Yves Guerre, Masque neutre par Solange Oswald, conte par Pépito Mateo, Méthode Feldenkrais avec Elsa Scola [...] et plus récemment stages de théâtre auprès de Anova (Lille, Paris, Réunion).

Il est comédien dans *Le retour de Pinter* (1991) cie Black out. Pour la cie On aurait dit il joue dans *La vie devant soi* de Romain Gary (2002) *Couple ouvert à deux battants* de Dario Fo (2007) *Kvetch* de Steven Berkoff.

En tant que metteur en scène il crée, pour la cie On aurait dit, *La vie devant soi* d'après Romain Gary (2002), *Gran téat zambrokai* (2007), *Les Chiens* d'après JM Gourio (2007), *Le bus 2* (2009)

Il collabore à la mise en scène de *Lot koté la rivièr* et *Samedi soir po oublié* dans le projet Karavann du CDOI, et du Centenaire du musée Léon Dierx de Saint Denis.

Il met en scène pour la Cie Babasifon *Batman d'ker* - coup de coeur du tempo festival île de la Réunion 2013 et *Lapin* spectacle jeune public - (2014 -Festival tempo île de la Réunion, Festival petits et grands de Nantes, l'échappée belle à Blanquefort, Festival Off d'Avignon, Festival théâtre'enfants de Monclar).

Il participe à la **formation continue à la mise en scène au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique**. Master class et créations de Philippe Adrien, Georges Lavaudant, Laurent Natrella, Thomas Ostermeir, Sandy Ouvrier (octobre 2014 juin 2014). Dans le cadre de cette formation il met en scène *Avant hier*, *Après demain* (nouvelles du futur) de Gianina Carbonari.

Gaston Dubois est **Membre fondateur du collectif de metteur en scène Open sources** (Collectif de recherches théâtrales des anciens metteurs en scène du CNSAD).

Assistant de Casting sur le film *Josephine* (sortie 2017) et *Ares* (sortie 2017),

Comédienne
Virginie BERNARD

VIRGINIE BERNARD commence son aventure théâtrale à **l'école JEAN PERIMONI**, en 2001-2002.

Parallèlement elle joue dans des spectacles de rue en métropole, avec la Cie Créalid *Qui a enlevé Louis Blériot ?*, *La planète ZORGA*, *Le secret des templiers*.

Elle travaille ensuite avec différentes Cies réunionnaises comme ACTA, la Cie Baba Sifon, la Cie On aurait dit.

Elle rencontre Christine GUERIN dans la mise en scène de *Ici l'ailleurs* en 2005.

Co-fondatrice de la Cie Maecha Métis. Elle explore l'art du conte notamment avec Jihad DARWICH et Pépito MATEO, et joue pour Maecha Metis dans *Mwana* un conte musical avec Mounawar, écrit et mis en scène par Jean Laurent FAUBOURG.

Elle **se forme à l'art clownesque avec Michel DALLAIRE**, Eric BLOUET, Christine ROSSIGNOL, Gabriel CHAME, Alain GAUTRE et crée un solo de clown, *Rosalie BARRETA* mis en scène par **Christine ROSSIGNOL, Christine ROUSSEAU et Yves DAGENAIS** (en cours de finalisation). Elle joue depuis 2013 dans *Mon Arbre*, de Ylia GREEN, mis en scène par Nathalie DECHELETTE un spectacle dédié aux tous petits, puis collabore avec Gaston DUBOIS qui met en scène la version longue du spectacle. En 2015/2016 elle incarne Mme UBU aux côtés de David ERUDEL et Jean-Laurent FAUBOURG dans le spectacle *Ubu roi et moi, et moi* de la compagnie Maecha Métis, mise en scène de Christine GUERIN.

Virginie aime s'appuyer sur le maillage des disciplines artistiques dans les projets auxquels elle s'associe et vers lesquels elle entraîne la dynamique de la Cie Maecha Metis.

SCÉNOGRAPHE
Charley COLLET

CHARGÉE DE PRODUCTION
Anne-Marie TENDIL

Mme MARGUERITE vue par Virginie BERNARD

UNE RELATION PRIVILEGIEE AVEC LE PUBLIC

Depuis ma rencontre avec Christine Guérin en 2006 sur le projet Ici L'ailleurs, je m'intéresse particulièrement à la relation directe au public qui se crée en abaissant le 4ème mur.

Dans *Madame MARGUERITE* le public est un personnage de l'histoire : les élèves.

A travers ce projet, je continue à explorer cette relation privilégiée avec le public, quand celui-ci de spectateur passif devient partenaire de jeu indirect. Même si dans le texte de *Madame MARGUERITE*, la comédienne n'attend pas de réponse du public tout se passe dans la relation à travers les regards et l'échange émotionnel.

Une relation proche de celle établie par le clown et son public, une relation incontournable, totalement indispensable et nourricière.

De par l'échange entre le public et le personnage, le texte ne peut être joué telle une partition théâtrale. Les mots, le phrasé, le regard, le rythme des phrases, l'énergie vont devoir s'adapter à chaque représentation, à chaque instant selon la relation créée à l'instant présent.

En cela, ce travail passe par les outils clownesques qui permettent de créer cette relation particulière, et de jouer toujours au moment présent.

Cependant, cette pièce reste une pièce de théâtre car la comédienne a un texte qu'elle doit tenir jusqu'au bout.

QUI EST Madame MARGUERITE ?

Madame MARGUERITE est une enseignante engagée et dévouée à ses élèves. Elle veut leur bien et s'investit à fond dans sa mission.

Souvent l'adulte dans ses échanges avec l'enfant, va mentir ou tout au moins édulcorer la réalité. Mais le mensonge de protection n'a pas toujours les effets escomptés et cette approche peut avoir des conséquences néfastes chez l'enfant, qui peut se sentir plus trahi qu'en sécurité.

Comment éduquer sans mentir, comment dire la vérité sans terroriser ? *Madame MARGUERITE*, elle, ne se pose pas la question. Elle a choisit LA VÉRITÉ, elle parle directement, avec franchise et sincérité. Elle n'est pas là pour bercer ses élèves dans quelque chose d'utopique. Elle est là pour leur enseigner LA VIE, comme une vérité brute et cinglante.. Elle les secoue pour les réveiller, pour leur parler des grandes lignes de la vie, et de la chute irréversible : la mort.

La vérité passe par : « Vous allez tous mourir, tous, sans exception »

Elle dit les choses telles qu'elles sont, sans prendre de pincettes, sans fioriture.

Elle peut stimuler chez le public l'envie de réagir, de dire, car elle le provoque de manière insultante. Malgré cette violence verbale, elle est touchante, attachante, car elle dit la vérité et elle le dit pour le bien des élèves. Elle oscille entre l'envie que ses élèves réussissent et la folie qu'elle alimente par ses propres propos. Elle est parfois attentionnée mais peut d'un moment à un autre à l'image des tyrans, partir en ville et s'emballer.

La présence sur scène demandera un travail de funambule. Un rôle tout en équilibre entre justesse et excès, entre vérité et folie.

NOTE DE MISE EN SCÈNE par Gaston DUBOIS

Une mise en scène simple

Tout d'abord *Madame MARGUERITE* c'est le texte original de Roberto ATHAYDE magistralement adapté en français par Jean-Loup DABADIE.

Un texte sans concession, là où le metteur en scène veut fanfaronner, trouver un moyen de jouer autrement, de faire son intéressant, de surprendre, d'aller voir ailleurs, ici on est quasi automatiquement retenu par l'implacable charge du personnage et de ces paroles.

Ce texte à l'origine écrit contre une dictature féroce et aujourd'hui porté par une envie de changer le monde, de prise de conscience collective quasi écologique dans le bon sens du terme.

Un travail de précision sur le texte

Ici on travaillera le texte dans sa dimension poétique et son accroche terrienne, son réalisme et sa démesure. Comme une oeuvre poétique la traduction de Jean Loup Dabadie s'explore, la langue du comédien se travaille au mot le mot.

On devra compter sur une comédienne qui s'engage par ce texte qui n'existe que par elle sans diversion scénographie, leurre de costume. Elle devra être proche des mots, ressentant leurs poids, leurs desseins. Un travail entre un univers poétique avec la vibration de mots dans le corps de l'actrice doublé d'un réalisme, d'une possibilité de la folie du personnage et d'un travail de composition.

Une scénographie et un costume simples ou réduits au minimum

Pas besoin de décor métaphorique, de costume baroque, de sur-jeu extrême.

Ici la situation est simple, une institutrice de CM2 face à ses élèves, le décor d'une salle de classe à peine simplifié, un tableau, un squelette, un costume réaliste, il faudra qu'on croit à la possibilité de l'existence aujourd'hui et ici de cette enseignante brûlante de l'envie de changer le monde, ambitieuse de la possibilité d'une bascule du monde. Et cette croyance passe par le fondu enchaîné de la pièce dans les murs de l'école, par un costume réaliste.

Non pas que le réalisme nous intéresse pour lui même mais on a besoin de cette acceptation pour exploser les rapports maître / élèves, entrainer une nouvelle donne.

La destruction du quatrième mur et la tentative d'un théâtre invisible,

Le texte impose un rapport direct avec le public. Il est la classe de l'institut, c'est à eux qu'elle s'adresse. Elle les malmène, elle les secoue, elle les insulte, elle rentre dans leur intimité.

Ici le quatrième mur qui protège les comédiens s'écroule. La comédienne parle en direct à son public, À elle de déclencher des réactions mais aussi de jouer avec ce qu'on n'attend pas ... un public vivant et mis à contribution dans une écoute active .

On travaille deux terrains d'intervention possibles pour cette proposition. Tout d'abord une version salle avec la recréation d'une salle de classe stylisée avec comme élèves le public On tentera aussi une alternative possible de théâtre invisible... Débouler dans une classe sans en avoir averti les élèves, tenter le théâtre invisible d'une prof remplaçante dans l'enceinte d'une classe normale.

Dans un travail avec les collèges et lycées on fera des essais de théâtre invisible au départ de la pièce. Pourquoi pas une résidence entre théâtre invisible et rencontre théâtrale.

Que se passerait il si un prof remplaçante commençait à nous raconter sa vie, ses passions, ses rêves ?

Le spectacle pourra se présenter dans une classe sans travail de scénarisation , en s'adaptant à l'espace commun et connu pour le dynamiser par le théâtre invisible puis reconnu et enfin transcendé, poétiser le lieu du quotidien des élèves. Ou quand le théâtre viens dynamiser une salle de classe sans prévenir.

EXTRAITS

- *C'est dur de vivre, vous n'en avez aucune idée.* Il y a des jours ou vous pouvez penser que le pire est déjà derrière vous. Si, si...Mais là encore vous vous trompez. Le pire est toujours devant.
- demain, comme nous avons français, Mme Marguerite vous fera une rédaction : *chaque élève devra décrire son propre enterrement*, avec ses petits mots à lui, ses petites images. C'est justement pour développer votre imagination. Chaque élève me remettre un enterrement entièrement différent des autres.
- Les mathématiques, ça vous dit quelque chose ? Non ! Ca ne leur dit rien non plus ! La division. C'est une opération destinée à faucher un maximum aux autres. Est-ce-que c'est clair ? Supposons le problème suivant : sachant que dans cette classe il y a une douzaine de bananes pour 35 bouches d'élèves, combien de bananes chaque élève aura-t-il dans la bouche, à la décimale près ? Il faut partager, il faut diviser. Et bien, *le partage il sera vite fait. La bouche du plus costaud va se farcir 7 ou 8 bananes. Un 2ème va manger le reste. Et les 33 autres vont rester la bouche ouverte.* Les mathématiques sont la base de toutes les disciplines. La division est la base de toutes les sociétés : il n'y a que des sociétés divisées.

MISE EN OEUVRE

Répétitions

Dates - mi-septembre / mi-octobre 2016

Durée 4 semaines.

Lieu : demandes en cours : 2 semaines à la SALLE LUCET LANGENIER- SAINT -PIERRE et 2 semaines SALLE LE FANGOURIN PETITE -ILE

SORTIE du spectacle, date et lieu à finaliser

Diffusion : Ce spectacle sera susceptible de se jouer en tout lieu.

Madame MARGUERITE, présentera des contraintes minimum à la diffusion : une seule comédienne (plus de disponibilité, coût de cession réduit) - décors et éclairage minimalistes.

La situation se déroulant dans une salle de classe le spectacle pourra être diffusé directement en établissement scolaire avec seulement quelques accessoires en guise de décor. La diffusion de ce spectacle en salle de classe rajoutera une dimension dans le rapport au public ce dernier jouant son propre rôle d'élève.

AXES PÉDAGOGIQUES

De nombreux axes pédagogiques pour un spectacle qui pourra être joué dans un décor réel: celui d'une salle de classe.

La communication bienveillante

Madame MARGUERITE ne prend aucun gant pour s'adresser à ses élèves. Quels effets a la communication agressive, autoritaire dans notre relation aux autres ? Un langage parfois insultant qui est passé dans le langage quotidien des collégiens et lycéens. À l'inverse quels résultats entraîne la communication bienveillante ? Cela serait intéressant de travailler sur la nécessité de se parler correctement. La parole impeccable, juste, existe-t-elle ? Est-elle innée ? Comment s'adresser à l'autre en se respectant soi-même, en respectant ses besoins et celui de l'autre ?

L'enseignant idéal vu par les élèves

Ecrire un texte sur le professeur idéal qu'on aurait rêvé d'avoir et a contrario, un texte du pire des professeurs - pour ensuite l'interpréter.

Discussion / Débats

De nombreux thèmes du texte peuvent être repris comme sujet de débats: la mort, la tyrannie, la manipulation, les normes comportementales, le partage, la loi du plus fort

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS SOLLICITÉS

LA RÉGION RÉUNION
LE DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
LA VILLE DE SAINT PAUL

CONTACTS COMPAGNIE

Cie MAECHA MÉTIS

SIEGE SOCIAL 13, rue ter le falaise 97 460 SAINT-PAUL

COURRIER

31 Chemin des bois de lait
97436 SAINT-LEU

GSM : 0692 66 32 59

@ : maecha.metis@gmail.com

Site : www.maechametis.com

Responsable artistique du projet

Virginie BERNARD - 0692776884 - bernardvirgin@gmail.com

Chargée de production

Anne-Marie TENDIL - 0693 101 100 - adm.geco@gmail.com