

MARIE ET WOYZECK

D'après Georg Büchner | Pauline d'Ollone

FÉMINICIDE | PROCÈS | MARCHANDISATION | ÉCRITURE FRAGMENTÉE | SYSTÈME D'OPPRESSION

L'histoire du *Woyzeck* de Büchner est simple, efficace et glaçante : un jeune soldat se porte à la fois volontaire pour être cobaye auprès d'un médecin contre de l'argent et, comme subalterne de son capitaine de garnison, sombre dans la folie et poignarde sa femme.

Avec *Marie et Woyzeck*, Pauline d'Ollone s'inspire de ce classique inachevé du dix-neuvième siècle, déplaçant l'action de la caserne d'hier à l'entrepôt de la grande distribution d'aujourd'hui, pour interroger nos systèmes de production actuels et les maux qui en découlent, abrutissant les égarés de l'existence qui s'y enrôlent pour subsister.

Elle s'en empare sans rien lui ôter de sa réalité diffractée. À la négativité de la marchandisation de l'être humain considéré comme une ressource à optimiser, elle oppose le feu créateur de la musique et de la poésie : toujours plus de beauté, toujours plus de rêve et d'humanité, toujours plus de sororité et de fraternité.

Elle l'enrichit d'un procès, celui du meurtre de Marie, du féminicide commis par Woyzeck, instruisant deux questions : La violence d'un homme est-elle aveugle à tout autre choix que celui « d'user » et donc de tuer ce qu'il considère comme sa propriété ? Ou bien n'est-elle que la conséquence de la petite graine qui a patiemment poussé, arrosée qu'elle était chaque jour par une idéologie patriarcale, capitaliste et sexiste ?

BORD DE SCÈNE MA 19.03
RENDEZ-VOUS BLEU ME 20.03
DURÉE +-2H00

ACCESSIBLE À PARTIR DE LA 5ème SECONDAIRE
ANIMATIONS SCOLAIRES

12.03 > 24.03.24

texte Georg Büchner, Pauline d'Ollone | jeu Pierange Buondelmonte, Sarah Defrise, Marie Denys, Liesbeth Kiebooms, Gaëtan Lejeune, Gabriel Govea Ramos, Naaman Sluchin | chant Sarah Defrise | violon Naaman Sluchin | composition musicale Patrice d'Ollone | basse & guitare musicale Gabriel Govea Ramos | scénographie Vincent Lemaire | costumes Gaëlle Marras | confection costumes Cinzia Derome | lumières Renaud Ceulemans | réalisation marionnette Anaëlle Impe | coach manipulation marionnette Jean-Michel d'Hoop | coaching danse Ignacio Azpillaga Iñaki | régie générale & lumières Stéphane Ledune | régie son Matthieu Kaempfer | collaboration à la dramaturgie Pierange Buondelmonte | assistanat à la mise en scène Julie Capitan Fernandez | adaptation & mise en scène Pauline d'Ollone

UN SPECTACLE de la Cie LES ÉTRANGERS
COPRODUCTION Théâtre des Martyrs, Mars-Mons Arts de la Scène, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Les Etrangers, La Coop & Shelter Prod

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Administration générale de la Culture, Service général de la création artistique, Direction du Théâtre, de la SACD, de Tax Shelter. be, ING et du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.

Remerciements à Eutopia et Jean-Marie Piemme. En partenariat avec Saïlence Prod.

La beauté poétique de Woyzeck opère par fragments, mais souvent cette représentation d'un réel diffracté échappe au sens. Au fil de l'histoire des mises en scène de la pièce, le plus souvent deux choix s'opèrent : soit on crée artificiellement une logique pour que la fable reste perceptible à l'entendement, soit on conserve la poésie et l'étrangeté de façon radicale au risque de rendre l'oeuvre hermétique au public.

Mon intention est de faire un spectacle en deux parties. La première partie est de mettre en scène la pièce inachevée Woyzeck de Büchner. La deuxième partie d'écrire le procès de Woyzeck suite au féminicide qu'il commet. Il s'agira d'écrire les différents entretiens qui jalonnent une procédure.

Ma démarche d'écriture est donc de créer un dialogue entre un réel qui échappe et un juge d'instruction à l'enquête. L'oeuvre sera constituée d'allers-retours constants entre le poème de Büchner et la tentative obstinée d'y mettre de l'ordre et de l'intelligibilité. La complexité du réel, la brûlante question de la violence ainsi que celle du féminicide seront mises en évidence par la multiplicité des points de vue que l'on trouve dans l'instruction (accusation, partie civile, défense, diverses expertises).

Pauline d'Ollone

De *Woyzeck* à *Marie et Woyzeck*

01. WOYZECK DE BÜCHNER

A. UNE PIÈCE INACHEVÉE

Lorsque Büchner décède, il n'a pas terminé d'écrire *Woyzeck*. Le texte qui lui survit est fragmenté et inachevé. Pour chaque metteur-se en scène qui s'en empare, la pièce interpelle par sa poésie et son caractère désarçonnant mais pose la question de sa cohérence.

B. LA RÉAPPROPRIATION PAR LES METTEUR·SE·S EN SCÈNE

Pour construire un spectacle en particulier et au vu de l'absence de hiérarchie entre les scènes, les metteur-se-s en scène ont la lourde mission de créer de la cohérence entre les fragments épars.

C. L'HISTOIRE DE WOYZECK DE BÜCHNER

L'histoire contée par Büchner est celle d'un ex-soldat des guerres napoléoniennes travaillant sans discontinuer et faisant également l'objet d'expériences scientifiques. Atteint de démence, Woyzeck tuera sa femme.

D. UNE HISTOIRE ISSUE D'UN FAIT DIVERS

Le personnage du texte original est issu d'un fait divers réel. Sa défense face au tribunal est basée sur la potentialité de sa démence et sur les voix qui l'auraient poussé à commettre ce féminicide. En effet, l'homme comme bien d'autres après la guerre présentent des syndromes post-traumatiques tant physiques que psychiques.

02. MARIE ET WOYZECK DE PAULINE D'OLLONE D'APRÈS BÜCHNER

A. L'ADAPTATION DU TEXTE DE BÜCHNER

Changement de milieu

D'un ex-militaire dont l'histoire se déroule dans l'univers d'une caserne, Pauline d'Ollone transpose l'histoire de Woyzeck et de sa femme Marie dans le monde du travail actuel. Avec comme injonctions l'hyper-productivité, la rentabilité et l'efficacité, le personnage subit de fortes pressions et de nombreuses violences.

Aussi, la place des violences faites aux femmes et l'aspect patriarcal de la société plutôt que "d'aller de soi" est envisagé comme un problème réel et décrié.

Changement de paradigme : sororité, violence de classes...

En passant du contexte de l'après-guerre à celui d'un monde capitaliste et déshumanisé, on met en évidence d'autres types de souffrances. Celles-ci sont davantage liées aux valeurs et aux dominations contemporaines. Ce changement de paradigme permet notamment de questionner l'hyper-productivité, les injonctions liées au monde du travail et les traumatismes qu'elles génèrent chez les personnes.

De façon analogue, Pauline d'Ollone redéfinit les contours, la portée et les liens entre les personnages féminins. Plus puissantes et traversées d'un réel esprit de sororité, ces femmes donnent une vision plus lumineuse des relations, et prennent une place dans l'histoire et sur le plateau qui dépasse l'anecdote.

B. AJOUT D'UN TEXTE INÉDIT : LA PROCÉDURE PÉNALE

Une écriture originale vient s'ajouter à l'adaptation du texte de *Woyzeck*. Dans cette partie supplémentaire, les spectateur·ice·s suivent la procédure pénale qui suit le féminicide de Marie.

Elle s'apparente à un écho concret face à la matérialité du texte de Büchner et particulièrement, au caractère épars des ses fragments.

Dans le spectacle, on suit le déroulé de l'instruction et de la procédure pénale ainsi que des recherches qui en découlent, plutôt que d'assister uniquement au procès, on se confronte aux mêmes questions que les avocat·es comme : "dans quel ordre se sont passés les événements?", "quel sens ont les actions portées?", "qui est le responsable?"...

De la même manière, le spectacle invite à s'interroger à la manière des metteur·euse·s en scène cherchant une cohérence entre les actions et leur chronologie.

Comment j'ai fait pour écrire cette partie ? Et bien j'ai essayé d'interroger les fragments et de me demander ce qu'un·e avocat·e dirait pour défendre Woyzeck, ou ce qu'un·e avocat·e de la partie civile, c'est-à-dire représentant les femmes rescapées de féminicides ou les femmes harcelées physiquement par exemple, pourrait dire.

Pauline d'Ollone

C. LA PLACE ET LE SENS DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ

Dans le spectacle, la danse et la musique s'invitent. Ils permettent de multiplier les pistes de sens et sont à leur façon gage de cette cohérence parfois difficile à trouver entre les différents fragments du texte.

Musique : la musique accompagne le rythme effréné inhérent au milieu du travail et à la productivité, elle permet également de faire le lien et transition entre les différents tableaux et fragments sans créer la confusion chez les spectateur·ice·s. Enfin, elle permet l'existence de moments de célébration et de vie.

Danse : la danse est liée au personnage de Marie qui, dans le texte de Büchner, est critiquée tant par les hommes que par les femmes pour sa sensualité. En travaillant avec une danseuse pour ce personnage, on soustrait directement l'ambiguïté d'une énergie sexuelle à l'acte vibrant de danse, ne laissant qu'un moyen d'expression.

La pluralité des arts sera une façon pour moi de raccorder des points en passant par la sensation plus que par la rationalisation scénaristique.

Pauline d'Ollone

D. POINTS PERSONNAGES

TRAITEMENT DES PERSONNAGES

Note : certain.e.s personnages sont joués par un.e même acteur.ice

Les femmes

Si **dans le texte de Büchner**, Marie est jugée tant par les hommes que par les femmes, **dans cette version**, la protagoniste connaît un regard plus attentif et bienveillant de la part des autres personnages féminins. De façon générale, les femmes, invisibilisées dans la pièce originale, ont un rôle fort dans le spectacle déployant toutes leur puissance.

L'enfant

Dans le spectacle, un **enfant** (marionnette) est témoin des actes de violences subis par les autres personnages. Cependant, il reçoit également l'enseignement des femmes qui l'entourent et éveillent sa curiosité.

Woyzeck décrit par Pauline D'Ollone

Woyzeck tue sa femme. C'est un acte absolument monstrueux et inadmissible. Il est lui-même soumis et violenté par ses supérieurs hiérarchiques. Il est cobaye pour des industries pharmaceutiques. Il est parfois en situation d'extrême fragilité.

En mettant le personnage qui commet un féminicide en situation d'être violenté, je ne souhaite pas que les femmes qui ont subi des violences se disent : « Ah... Alors on a de l'empathie ou on l'excuse ». Il va de soi, je préfère le préciser que ce n'est pas parce qu'on est violenté, qu'il est légitime de tuer sa femme.”

CONTEXTE ET VIOLENCES

Une société patriarcale

Dans *Marie et Woyzeck*, Marie est harcelée, considérée comme une provocation par les hommes. Elle est victime de la jalousie et de la violence de son mari. Ce dernier endosse finalement le rôle de son meurtrier.

Tout ce qui suscite la jalousie de Woyzeck vient aussi du fait que Marie est partie danser toute seule. C'est interprété par tous les hommes du village comme de la provocation : « Si elle est là toute seule à danser, c'est une salope. On peut la prendre ». Elle est harcelée. Les propos des hommes sur Marie sont sexistes et violents. Je perçois quelque chose de l'ordre de la potentielle agression.

Pauline d'Ollone.

Patriarcat : système social et culturel où les hommes détiennent un pouvoir et une autorité prédominants, tant au niveau personnel que dans les structures sociales et politiques. Le patriarcat se caractérise souvent par la domination masculine, la discrimination contre les femmes et d'autres genres, ainsi que par des normes et des attentes basées sur le genre.

Sexisme : discrimination fondée sur le sexe ou le genre, se traduisant par des attitudes, des comportements, des croyances ou des systèmes qui favorisent un sexe ou genre par rapport à un autre. Le sexisme peut prendre différentes formes, telles que la discrimination, le harcèlement, les stéréotypes de genre, la marginalisation et l'oppression systémique.

Le capitalisme, l'ultra productivité, le burn-out,...

Le spectacle aborde les travers du système capitaliste au cœur duquel l'humain n'est pas respecté. Prônant une injonction à l'efficacité et à la rentabilité avec des rythmes toujours plus rapides qu'il faut respecter.

Aujourd'hui, les victimes de burn-out ou d'accidents du travail reprennent le travail sans forcément être soutenues ou protégées. Les entreprises déshumanisent les personnes qui y travaillent.

Capitalisme : système économique où les moyens de production et de distribution sont majoritairement détenus et contrôlés par des propriétaires privés à des fins de profit. Aussi, dans ce système les ressources sont allouées par le marché et la concurrence est le moteur clé de l'activité économique.

Burn-out : état de fatigue extrême, de stress et d'épuisement professionnel souvent causé par un surmenage prolongé, des attentes irréalistes au travail ou des facteurs de stress chroniques. Le burn out peut affecter les performances au travail, la santé mentale et physique, et la qualité de vie générale.

Les violences dont Marie et Woyzeck sont victimes. Ce sont les violences de classe. La violence des dominant-es sur les dominé-es. Une violence qui se manifeste en toute courtoisie et qui met le-la dominé-e dans une grande détresse sans savoir d'où cette violence vient. Une violence des riches, des dominant-es qui apparaît avec une grande force dans la pièce de Büchner.

Pauline d'Ollone.

ANDRES. La vie des grands est un long dimanche. Celle du travailleur n'est qu'un long jour ouvrable, sa sueur est le sel sur la table du riche.

L'AVOCAT DE LA DÉFENSE. Pardon de vous interrompre mais je le fais, serait-il possible que la victime ait cherché la mort suite au trauma du à une tentative de viol? Comment survivre à une telle agression?

LE TEMOIN. Pardon?

L'AVOCATE DE LA PARTIE CIVILE. Non mais là on est dans la fiction totale. Rien dans le dossier...

L'AVOCAT DE LA DÉFENSE. Pouvons-nous l'exclure? Pouvez-vous exclure complètement cette hypothèse ? L'hypothèse qu'elle se soit jetée sur le couteau ne supportant pas le traumatisme.

L'AVOCATE DE LA PARTIE CIVILE. Ou peut-être que le couteau, comprenant le désarroi de la victime, est lui-même venu sur ses petites jambes de couteau et a sauté dans le cœur de la victime.

