

GUÉRIR

LADY MACBETH

DE MARIANA ARAOZ

La Maison de l'Équilibre du Genre (Collectif Masque France, Trans Mission Research Suède)
présente son nouveau projet innovant, artistique et social

Mise en scène et écriture : Mariana Araoz (Argentine/France)

Acteur-ices/Danseur-euses : Peggy Dias, Pierre-Louis Sémézi, Baptiste Philippe, Perrine Adam, Alexis Mavropoulo, Camille Monchy (France)

Chorégraphie : Allison Ahl (France/Suède)

Scénographie et masques : Marta Cicionesi (Italie)

Costumes : Ranin Souliman (Iran) et Sylvie Berthou (France)

Création lumière : Casper Wijnhuizen (Suède)

Maquillage, perruques et musique : Thomas Patty (Argentine/France)

Produit par : TMR-Suède (Transmission Research), Collectif Masque-France, Skillinge Teater

Équipe de production: Allison Ahl (France/Suède) et Karin Johansson-Mex (Suède)

Avec le soutien de : Swedish Arts Council, Région Ile de France, DRAC, Haut de Seine, Conservatoire National de Théâtre de Malmö, Région Skåne

L'HISTOIRE

L'histoire s'inspire du texte de William Shakespeare et du texte de l'autrice argentine Griselda Gambaro. Macbeth est un noble écossais. Il vient de combattre glorieusement contre les Norvégiens, au service de son roi : Duncan, roi d'Ecosse. Sur le chemin, il rencontre des sorcières qui lui font d'étranges prédictions. Il apprend ainsi qu'il portera le titre de « sire de Cawdor » et même celui de « roi ». Plutôt que de se satisfaire de cet honneur, Macbeth s'interroge alors sur son avenir et confie ses ambitions à son épouse, Lady Macbeth. Celle-ci l'encourage à tuer le roi Duncan et à s'emparer du pouvoir. Mais le sang appelle le sang et ce meurtre ne sera en vérité que le premier d'une longue série. Dans cette adaptation, l'autrice centre la dramaturgie du point de vue de Lady Macbeth . Est-elle vraiment coupable de ce crime ou est-elle poussée par l'ambition de son mari et son "devoir" d'épouse?

NOTE D'INTENTION

Guérir Lady Macbeth est une écriture de la metteuse en scène franco-argentine Mariana Araoz. L'œuvre s'inspire de l'un des classiques des classiques, à savoir Macbeth de William Shakespeare et la réinterprétation de l'écrivaine argentine Griselda Gambaro. Dans cette adaptation, l'accent est mis sur le tristement célèbre personnage de Lady Macbeth.

A travers cette relecture, Mariana Araoz met la lumière sur ce qu'elle considère être le véritable visage de Lady Macbeth. Un personnage bien plus complexe que celle qui aurait simplement incité son mari à commettre un régicide par avidité de pouvoir. Assurément, le spectacle défend une toute autre version des faits. Pour Mariana Araoz, c'est la réception de la lettre de Macbeth par la Lady, lui annonçant sa rencontre avec les "sorcières" (que Araoz nommera les guérisseuses) dont l'oracle prédit son règne et qui va faire office de poison. Macbeth ne comprenant que ce qu'il désire de la prédiction, scellera le destin de sa femme. Lady Macbeth sera chargée de ce crime, n'obtiendra pas le pouvoir accaparé par son mari et mourra dans l'indifférence de ce dernier.

Guérir Lady Macbeth c'est aller au-delà du personnage présenté, au-delà de la dramaturgie et de voir que la Lady est mal traitée. Voir au-delà du personnage écrit par Shakespeare. Ce sont les Guérisseuses qui vont assainir cette dramaturgie masculiniste pour découvrir ce qui est arrivé à ce personnage. L'Histoire est écrite par des hommes, le théâtre aussi, Araoz veut faire justice à un personnage écrit du point de vue du patriarcat: "la mauvaise mère, la mauvaise femme, la manipulatrice, tout arrive à cause d'elle". Araoz ne prend pas sa défense, elle la guérit. En guérissant la Lady, elle tente de se guérir, de nous guérir, de guérir l'humain.

Ce travail est fortement inspiré par les jeunes artistes activistes (les artivistes) d'Amérique du Sud et d'Argentine qui, dans cette performance, sont représenté.es sous les traits des guérisseuses, une génération de jeunes aux pouvoirs magiques, avec des idéaux non genrés qui ont la capacité de sauter dans et hors des personnages de la pièce. Elles racontent elles-mêmes l'histoire de notre Lady. Les guérisseuses invitent le public à en devenir à leur tour, des guérisseuses, afin qu'elles puissent ensemble apporter activement la paix et l'équilibre dans le monde.

MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE

MARIANA ARAOZ

Mariana Araoz a écrit et adapté plus de 20 créations, en France, en Suède et aux Etats Unis. En France avec les compagnies SHAM “Sham remix le Songe d’une nuit d’été”, Le Carrosse d’or “l’Opéra Parades”, en Suède avec Thales teater “Mirror night” et “Historical Detectives”, au Skillinge Teater

“Katrin X”, Spect “The Needed”, Insite “Landing in Malmo”, et aux Etats Unis “Twelve Night Galaxy 4.2”. Avec sa propre Compagnie elle a co-écrit « Venus Machina », « Venus Museum », « Mission In Visible », entre autres.

Metteuse en scène: Mariana Araoz est diplômée d’un Master en Ecologie de l’Université de Rennes I et d’une License d’Etudes Théâtrales de l’Université Sorbonne-Nouvelle. Metteuse en scène, pédagogue et conceptrice de la Méthode Équilibre, elle est professeure permanente au Conservatoire National de Malmö en Suède. Elle enseigne dans de grandes Écoles Nationales à Paris, Moscou, Hong Kong, Séville, Minneapolis et à l’Université Columbia de New York. Elle a mis en scène plus d’une quarantaine de spectacles en France, en Suède et aux Etats-Unis. Nominée en 2014 au prix Thalia en Suède, elle fut aussi lauréate du Fonds de Soutien du Festival Off d’Avignon en 2017.

Elle se spécialise depuis 2013 dans les créations et écritures artistiques en milieu social, en lien avec la thématique du genre, tel que “Vénus Museum” au Théâtre 95 et “Vénus Machina” à l’Avant Seine, La trilogie européenne “Sexisme démasqué”, Mission In Visible/ En quête des femmes” au Panthéon et “Katrin X/ jeunesse courage” à la Maison de l’équilibre du genre.

Depuis 2006, Mariana Araoz étudie, crée et développe la Méthode Équilibre au sein des compagnies Collectif Masque en France et Trans Mission Research-TMR, en Suède. Il s’agit d’une formation basée sur le comportement gestuel et non verbal qui a comme objectif de promouvoir l’équilibre des rapports entre les individus et la transmission des savoirs. La Méthode Equilibre utilise la technique du masque, la marionnette et le théâtre d’objets comme supports pédagogiques et outils de communication.

C’est de cette étude que naît, en 2021, La Maison de l’Equilibre du Genre.

La Maison de l’Équilibre du Genre crée des spectacles, des événements, des films, des ateliers, des expositions autour des thématiques du genre et de l’écologie. Cet espace utilise le théâtre gestuel, le masque et la marionnette comme vecteurs de langage et de création. Des partenariats sont également développés en Europe et en Amérique.

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE

MARTA CIGIONESI

La scénographie est composée d'une grande fresque peinte sur une toile en arc de cercle. Ce qu'elle représente, évolue tout au long de la pièce. Elle est d'abord opaque et représente le château, puis agit comme une frontière, représentant l'enfermement d'idées dans notre espace mental. Parfois elle s'ouvre, grâce à un jeu de lumière rendant le tissu transparent, nous permettant de voir au-delà de ceux à quoi nous sommes habitués. Cette transparence révèle ce que l'on ne veut pas savoir.

COSTUMES

RANIN SOULIMAN ET SYLVIE BERTHOUX

Inspiré par les concepts de fluidité de genre et de la non binarité, les costumes des guérisseuses sont composés par les acteur.ices eux-mêmes à partir de ce que leur inspire, le pouvoir magique de leur personnage. Le costume intègre également le concept de Corps obsessionnel, créant une façon de bouger et de s'exprimer à partir d'une sensation physique. Ce costume sert ensuite de base à tous les autres personnages de la pièce. Ceux-ci sont représentés par des pièces de costume, comme une veste, une couronne ou encore des marionnettes pour représenter les enfants, tirant son inspiration du théâtre d'objet, de masque et de marionnette

Les costumes évoluent tout au long de la pièce, notamment avec la présence du sang qui arrive petit à petit et se mêle dans les costumes blancs immaculés jusqu'à les rendre intégralement rouges.

CHORÉGRAPHIES

ALLISON AHL

L'aspect chorégraphique de l'œuvre devient important. Il rassemble et fédère le mouvement. Nous travaillons autour des normes et des formes corporelles. Nous travaillons autour d'un mouvement rituel et collectif.

La chorégraphe Allison Ahl collabore ici avec les acteurs et les danseurs et crée des moments chorégraphiques dans l'œuvre. Nous nous inspirons de Chicas Queens Kongs et Mafia et de leurs « événements » artistiques en Argentine, tels que des flash mobs, des chorégraphies et des mini concerts.

MUSIQUES

Comme un voyage à travers le tango et l'Argentine, Mariana Araoz s'inspire de deux générations qui luttent. À savoir Las Madres de la Plaza de Mayo et de la nouvelle génération qui redéfinit les identités de genre. Elles sont représentées à travers des tangos de différentes époques, et nous montre comment les tangos anciens nous inspirent pour créer ceux d'aujourd'hui. Posant ainsi la question de la transmission, en particulier celle du savoir de ces femmes qui ont fait découvrir au monde les crimes de la dictature, mais aussi plus généralement des personnes qui veulent nous enfermer dans des concepts et des dictats. Ce sont les guérisseuses du passé qui inspirent celles d'aujourd'hui.

Ainsi des compositrices, chanteuses et des parolières, seront nos accompagnatrices sonores.

Aussi une grande partie de la musique sera créée sur le plateau par l'équipe que nous appellerons le service vocal, dans la méthode Équilibre, ce service est omniprésent. Cette création vocale se fait avec les actrices et les danseuses.

INTERPRETATION

Pour conter sa version des faits, Mariana Araoz a construit le spectacle autour de la Méthode Équilibre. Sa philosophie est d'équilibrer le pouvoir sur scène et en dehors du plateau. Par exemple, dans l'interprétation des personnages par les acteur.ices, chacun.e a l'opportunité d'incarner la Lady ou tout autre personnage de la pièce. Les acteurices participent aussi à la création des costumes, des accessoires et à la distribution du texte.

Le style de jeu s'inspire de la marionnette, du théâtre masqué et d'objets ainsi que de la danse. Mariana Araoz, experte dans ces domaines dessine les corps tels des marionnettes manipulés par les autres acteurs et par eux même. Elle a créé la Méthode Équilibre, qui s'inspire de l'art de la Marionnette et du Masque.

Tous.tes les acteur.ices sont constamment au service de l'histoire et prennent en charge à tour de rôle le texte de Shakespeare, les corps des personnages ou encore la musique et les bruitages. Un système de doublage est instauré, permettant aux interprètes de se libérer du texte et de laisser le corps interpréter à travers la voix d'un autre interprète. Tous les personnages sont traversés, explorés, interprétés, et disséqués. tels des marionnettes. Les acteurices donnent vie au texte et aux corps.

Maison de l'équilibre de Genre
47 rue Saint-Hilaire
92700 Colombes
coordinateur :
information.tmr@gmail.com