

• 16 • 17 •
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LA RÉSISTIBLE ASCENSION D'ARTURO UI

FICHE PÉDAGOGIQUE
SAISON 16/17

TEXTE BERTOLT BRECHT
TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR DANIEL LOAYZA
MISE EN SCÈNE DOMINIQUE PITOISET

DU MARDI 31 JANVIER AU SAMEDI 4 FÉVRIER 2017

— GRAND THÉÂTRE —

RÉALISATION

Marie-Sabine Baard
*Professeure missionnée au TDB
par le rectorat*
marie.baard@ac-dijon.fr

CONTACTS TDB

Sophie Bogillot
*Responsable des relations
avec le public*
s.bogillot@tdb-cdn.com
03 80 68 47 39 – 06 29 66 51 11

Magali Poisson

*Chargée de billetterie et des
relations avec les scolaires*
m.poisson@tdb-cdn.com
03 80 30 62 60

1-LA RÉSISTIBLE ASCENSION D'ARTURO UI – PRÉSENTATION

- ◆ **GENRE** Fiction politique
- ◆ **REGISTRE** Tragédie
- ◆ **DISCIPLINES** Lettres, Philosophie, Histoire, Allemand
- ◆ **PUBLIC** Lycéens
- ◆ **CRÉATION** Novembre 2016 (Bonlieu, Annecy)
- ◆ **DURÉE** 2h
- ◆ **POUR UN PARCOURS THÉÂTRAL** Autour du texte : les textes du répertoire / Autour d'un thème : regards critiques sur la société

« Apprenez donc à voir au lieu de rester béats
Et agissez au lieu de parler encore et encore.
Sur le monde ça aurait presque imposé sa loi !
Les peuples se sont montrés les plus forts
Que personne ne triomphe trop vite toutefois -
Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde »
Bertolt Brecht, *La résistible ascension d'Arturo Ui* (Épilogue)

AXES DE TRAVAIL CHOISIS PAR L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

◆ À propos des thèmes de la pièce

- ❖ **De Chicago à Berlin.** Brecht met en parallèle l'histoire d'Ui et de son ascension via le trust du chou-fleur à Chicago et la montée au pouvoir d'Hitler en Allemagne de 1929 à 1938. Ainsi, la pièce permet de développer plusieurs thématiques :
  - Pègre et gangstérisme / Fascisme
  - Utilisation de la violence
  - Charisme et éloquence d'un personnage : au départ « petite frappe » qui devient un gangster respecté, intimidant et omnipotent.
- ❖ **Pouvoir, fascisme, autoritarisme : la figure du despote, du populiste**
  - Extrait de l'interview de Philippe Torreton au journal *La Terrasse* :
« Je lui ai proposé Arturo Ui, à condition, ai-je insisté, de délester la pièce de son habillage.
– Que voulez-vous dire ?
– Bertolt Brecht écrit en exil, en Finlande d'abord, aux Etats-Unis ensuite, il a le souci de convaincre les producteurs américains de financer sa création. Il brode alors une histoire de gangsters. Cette couche me semble aujourd'hui sans grand intérêt. Il n'y a pas de vertu à monter un texte tel qu'il a été écrit. Bien trahir est une forme de fidélité.
– Qu'allez-vous jouer alors ?
– Je ne jouerai pas Hitler, même si cette figure peut m'inspirer pour le rôle. Ce que nous voudrions montrer, c'est l'engrenage qui fait qu'une société se choisit des boucs-émissaires, qu'elle s'en remet à une figure autoritaire. Il ne vous a pas échappé qu'en France beaucoup de personnalités se réfèrent avec fascination au général de Gaulle. Ce qui s'exprime, c'est la nostalgie de l'homme à poigne, du despote éclairé. Nous en sommes là. »
  - Extraits de la critique dans le journal *Le Temps* :
    - « le metteur en scène Dominique Pitoiset projette *La Résistible Ascension d'Arturo Ui* dans la France de François Hollande et de Marine Le Pen. »
    - « Dans sa version de *La Résistible Ascension d'Arturo Ui*, Dominique Pitoiset coupe dans le gras brechtien : à la trappe, le folklore américain ; à la trappe aussi les adresses au public, ces panneaux qui rappellent le contexte allemand. »

- La critique de la montée des populismes aujourd'hui : « Le spectacle entend dénoncer avec force la montée des populismes et de l'extrême droite, alimentée par la crise économique, la corruption politique et la folie financière. » (*Les échos*)
- « Arturo Ui est un fasciste d'hier et un populiste d'aujourd'hui. "On a essayé de l'éloigner d'Hitler, tout en gardant quelques petits symboles, et de le mettre dans le monde d'aujourd'hui", assume Philippe Torreton, cherchant à comprendre "le mécanisme" et pourquoi, à un moment, "la vigilance baisse". "Quels sont les rouages faussés de nos démocraties pour que le populisme revienne", s'interroge l'acteur. » (*France TV Info*)

◆ Scénographie

- ❖ Le plateau est occupé par un mur de casiers qui servent d'écrans de projection.
- ❖ Ce plateau peut évoquer « à la fois une salle de conseil d'administration avec sa table à rallonge, un bunker avec son mur épais de coffre-fort et une morgue, avec ses casiers incrustés d'où sortiront dans un moment des pieds de cadavres – à mesure qu'Arturo fait exécuter ses adversaires. » (*Le Temps*)

© Cosimo Mirco Magliocca

◆ Univers sonore et lumières

- ❖ En ouverture du spectacle, la musique *Nabucco* de Verdi, dirigé par Riccardo Muti en mars 2011 au Teatro dell'Opera di Roma, en présence de Silvio Berlusconi. Ce jour-là, le fameux *Va, pensiero* (le chœur des esclaves) est repris par le public et des tracts tombent dans la salle, protestation contre les coupes budgétaires en matière de culture.
- ❖ Musiques :
  - Nana Mouskouri, « Je chante avec toi liberté » (paroles en [ANNEXE](#))
  - Morceaux du groupe allemand Rammstein
- ❖ Des projections vidéos d'images d'archives : « le *Nabucco* protestataire de Ricardo Muti en 2001 ; les violences durant les récentes manifestations contre la loi Travail ; un meeting du FN -ou des Républicains- noyé sous les drapeaux bleu-blanc-rouge » (*Les échos*)

◆ Direction d'acteurs

Extrait de l'interview de D. Pitoiset à *La Terrasse* :

« En tant que directeur d'acteurs, qu'attendez-vous des comédiens ?

D. P. : Nous allons retrouver beaucoup de comédiens de *Cyrano*. Autour de ce formidable chef de troupe qu'est Philippe, ils vont devoir rallumer le feu de la narration collective, redécouvrir une façon de fabriquer à vue l'histoire qui se raconte. C'est-à-dire inventer ensemble l'accès juste au geste de raconter et faire sentir que cet accès fait sens, qu'il est la chair dont le théâtre est fait. Notre *Cyrano* était à la fois le poème de Rostand et sa recreation. *Arturo Ui*, à certains égards, raconte une histoire du même genre mais retournée comme un gant : ici, c'est Arturo qui a foi en lui-même, qui ne doute pas du personnage qu'il est et qui veut l'imposer à tous. Et donc, là où *Cyrano* avait su nous séduire, il faudra résister. »

© Cosimo Mirco Magliocca

2- AVANT LE SPECTACLE : POUR ENTRER EN MATIÈRE

◆ À partir des hommes

❖ **Bertolt Brecht** : l'occasion est belle de faire découvrir aux élèves un auteur et penseur majeur du théâtre du XXe siècle.

On peut proposer divers exercices :

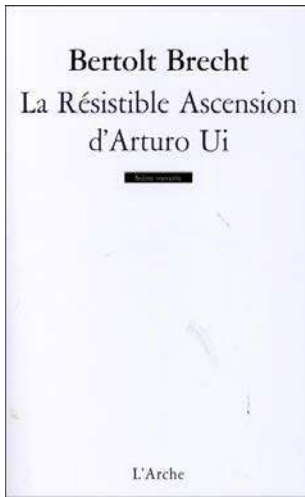
- La réalisation d'une biographie classique
- La réalisation de petits exposés « complémentaires » (chaque groupe d'élèves réalise des recherches et un aspect du travail de Brecht et le partage ensuite avec ses camarades)
- La réalisation d'une frise chronologique à plusieurs entrées à partir de la biographie et de la bibliographie de Brecht (biographie, contexte historique, textes et créations, lieux et influences, etc.)

Quelques sources utiles :

- Les ouvrages d'André Degaine : *L'histoire du théâtre dessinée* et *Le théâtre raconté aux jeunes*, proposent des pages sur Brecht et son théâtre.
  - L'article de l'Encyclopédie Larousse : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Bertolt_Brecht/110069
  - Sur le site Analyses Littéraires : <http://analyses-litteraires.com/analyses/viewtopic.php?f=364&t=2304&start=1&st=0&sk=t&sd=a&sid=2269ed146c5aaecccab6bd83da479d2a&view=print>
  - Biographie de Brecht sur <http://www.bertbrecht.be/index.php/brecht-bio>
  - Une page sur le concept de distanciation (Verfremdung) : <http://www.bertbrecht.be/index.php/verfremdung>
- ❖ **Dominique Pitoiset** : le parcours d'un homme de théâtre dijonnais.
Page qui lui est consacrée sur théâtre-contemporain.net : <http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Dominique-Pitoiset/presentation/>

Source : Wikipédia

◆ À partir du texte

❖ NB : il est à noter que la version du texte utilisée par D. Pitoiset n'est pas cette traduction => « Nous partons du texte de l'édition de poche Suhrkamp, dans la langue originale, pour faire ensuite les comparaisons nécessaires avec l'autre version, et nous nous fondons sur l'adaptation faite par Heiner Müller en 1995. » D. Pitoiset, *La Terrasse*.

❖ Lecture du prologue de la pièce pour placer le contexte et l'action. Dans l'édition de l'Arche, deux prologues sont proposés (le premier prologue écrit par Brecht figure à la fin du volume) ce qui permet une étude comparée.

❖ Lecture d'un résumé :

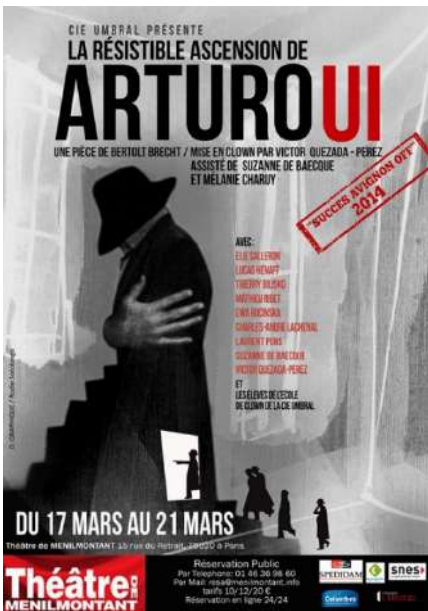
- Résumé bref : http://www.bertbrecht.be/ui_resumebref.htm
- Résumé détaillé : http://www.bertbrecht.be/ui_resumedetail.php
- Autre résumé :

<http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Resistible-Ascension-d-Arturo-Ui/ensavoirplus/idcontent/30663>

◆ À partir des images

❖ On peut partir d'une description et analyse comparée **d'affiches** de la pièce de Brecht.

Quelques exemples (beaucoup d'autres sont disponibles facilement sur le net via Google-images) :

© DR

© DR

© DR

© DR

© DR

© DR

3- APRÈS LE SPECTACLE : POUR ALLER PLUS LOIN

◆ Travailler sur le spectacle

- ❖ En quoi la pièce « **résonne-t-elle terriblement avec notre monde** » ?
  - ⇒ « Il ne s'agit pas pour nous, aujourd'hui, de raconter l'histoire d'Hitler ou de faire comme si on éclairait automatiquement le présent, car les situations historiques sont très différentes. Mais je crois que par son thème, par son ton, par son intelligence ironique, par son démontage de la théâtralité du pouvoir et à l'heure du tout médiatique, la pièce résonne terriblement avec notre monde. » D. Pitoiset, *La Terrasse*.
  - ⇒ Commenter la devise qui apparaît à la fin de la pièce : « Autorité. Inégalité. Identité. »
- ❖ **Mise en scène** - Lecture des notes de mises en scène, proposée par l'édition de l'Arche en fin de volume : référence au théâtre élisabéthain. Permet de faire le lien avec le théâtre de Shakespeare, de comparer les notes de mises en scène de Brecht avec la mise en scène proposée par D. Pitoiset. On peut compléter ce travail avec la comparaison de plusieurs mises en scène à travers des extraits vidéo, que l'on peut collecter facilement sur le net (une de Jean Vilar est notamment disponible).

◆ Etudier la figure du tyran

- ❖ **Richard III et Arturo Ui, frères d'arme ??**

Pour les élèves ayant vu le spectacle mis en scène par J. Lambert-wild, *Richard III*, il est sans doute possible d'initier une réflexion sur les deux personnages pour mettre en lumière leurs ressemblances et leurs différences, et peut-être montrer l'influence de Shakespeare sur ses contemporains.
- ❖ On peut aussi développer le propos en allant chercher dans le théâtre, la littérature et les arts plastiques les **références à la figure du tyran (et du gangster)**.
  - ⇒ *Œdipe roi* de Sophocle, *Britannicus* de Racine, *Le roi se meurt* de Ionesco, *Caligula* de Camus, *Ubu roi* de Jarry...
  - ⇒ On peut travailler sur la pièce *Mein Kampf (Farce)* de George Tabori (1987) qui a fait l'objet d'une pièce démontée : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/mein-kampf-farce_total.pdf. Extrait de la pièce (en allemand) : <https://vimeo.com/30181251>
  - ⇒ Il peut être intéressant de montrer quelques images du film *Le dictateur* de Chaplin.
  - ⇒ Al Capone
  - ⇒ À noter que l'image choisie par D. Pitoiset pour représenter le spectacle est une œuvre de Maurizio Cattelan, intitulée *Ave Maria* de 2007. Pour en savoir plus sur l'art de Cattelan : <http://www.actuart.org/page-5581102.html>

© Maurizio Cattelan, *Ave Maria* 2007, photo Axel Schneider

◆ Un peu d'histoire et de littérature

- ❖ Commenter l'**épilogue** de la pièce (en exerçant de ce dossier) en le mettant en perspective
  - d'un point de vue historique
  - avec le texte *Matin Brun* de Franck Pavlov (très court donc qui peut être rapidement lu par le groupe)
- ❖ Dans la continuité du commentaire de l'épilogue, on peut travailler :
  - sur les dictatures qui se sont installées dans le monde après 1945
  - sur l'accession au pouvoir des dictateurs du XXe siècle
  - sur les caractères d'un régime autoritaire (censure, police politique, violence etc.)
  - sur la figure du leader populiste dans l'actualité (débat autour de la présidentielle américaine et l'élection de Trump par exemple)

◆ Incarner

- ❖ À partir d'extraits de la pièce, on peut **travailler au plateau** :
  - sur le jeu des personnages : le personnage du gangster, de la petite frappe, des ouvriers, du politicien etc.
  - sur l'évolution du personnage d'Arturo Ui, à partir de quelques passages sélectionnés tout au long de la pièce

◆ Imaginer, créer

- ❖ À l'image de l'illustration présentée ici et réalisée par Fabien Toulmé (dessinateur, auteur de BD), on peut demander aux élèves de **réaliser leur visuel/vision de la pièce** *La résistible ascension d'Arturo Ui* (dessins, collages d'images...).

- ❖ Inventer son **personnage de dictateur fou** : physique, voix, costume et écrire un discours de ce personnage, avant de le jouer.

- ❖ Travailler sur le **tableau 6** :

- **Résumé** : Un vieil acteur shakespearien, pauvre et saoul, donne à Arturo Ui des leçons de diction et de maintien. Il va lui apprendre « le grand style », à partir notamment du discours de Marc-Antoine contre Brutus devant le cercueil de César (Shakespeare).
- **Personnages** : Un vieil acteur, arrive ivre et déguenillé. Il est passionné de Shakespeare, qui l'a, selon lui, conduit à son échec de carrière. Il semble maîtriser sa leçon et surtout arrive à cerner le personnage d'Ui et à se jouer de lui. / Arturo Ui, caricature d'Adolphe Hitler, égocentrique, autoritaire, diabolique, capricieux, maniaque, impulsif, sentimental, enthousiasme enfantin. / Gobbola, bras droit d'Ui, figure satirique de Goebbels
- **Pistes / Directions de travail** :
  - La gestuelle d'Arturo Ui, inspiration le dictateur Chaplin et des discours du dictateur
  - Lecture de la scène de Shakespeare dans *Jules César*
  - Recherche, documentation historique pour aider à l'interprétation des personnages satiriques
  - Plusieurs versions de la scène burlesque et naturaliste
  - Mouvements intérieurs des personnages
  - Travail sur le passage de la prose aux vers
  - Travail sur la rythmique générale de la scène
  - Le théâtre dans le théâtre, la mise en abîme

4- RESSOURCES

◆ Ressources vidéo :

- ❖ Extrait de la pièce *Mein Kampf* (*Farce*) de George Tabori (en allemand) : <https://vimeo.com/30181251>
- ❖ *Le Dictateur* de Charlie Chaplin

◆ Ressources textes :

- ❖ Interview de Dominique Pitoiset : <http://www.journal-laterrasse.fr/focus/une-piece-de-resistant/>
- ❖ La page dédiée sur le site du théâtre de Bonlieu : http://www.bonlieu-annecy.com/fiche_spectacle.php?id_spectacle=254
- ❖ Interview de Philippe Torretton dans *Le Temps* : <https://www.letemps.ch/culture/2016/10/21/philippe-torretton-jouer-arturo-ui-cest-mengager-campagne-presidentielle>

◆ Critiques :

- ❖ *France TV Info* : http://www.francetvinfo.fr/culture/la-resistible-ascension-darturo-ui-pour-demonter-le-mecanisme-du-populisme_1933637.html
- ❖ *Les échos* : <http://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0211487463372-breht-contre-le-populisme-au-theatre-des-gemeaux-2042487.php>

- ❖ *Le Temps* : <https://www.letemps.ch/culture/2016/11/04/philippe-torretton-un-sort-nicolas-sarkozy>
- ❖ *Scène web* : <http://www.sceneweb.fr/philippe-torretton-dans-la-resistible-ascension-darturo-ui-par-dominique-pitoiset/>

5- ANNEXES

◆ Nana Mouskouri, Je chante avec toi Liberté

Quand tu chantes je chante avec toi liberté
Quand tu pleures je pleure aussi ta peine
Quand tu trembles je prie pour toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t'aime
Souviens-toi de jours de ta misère
Mon pays tes bateaux étaient tes galères
Quand tu chantes je chante avec toi liberté
Et quand tu es absente j'espère
Qui-es-tu ? Religion ou bien réalité
Une idée de révolutionnaire
Moi je crois que tu es la seule vérité
La noblesse de notre humanité
Je comprends qu'on meure pour te défendre
Que l'on passe sa vie à t'attendre
Quand tu chantes je chante avec toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t'aime
Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix
Le chemin de l'histoire nous conduira vers toi
liberté, liberté

<http://www.paroles.net/mouskouri-nana/paroles-je-chante-avec-toi-liberte#7ZsjPe9Z4fcHKtgi.99>