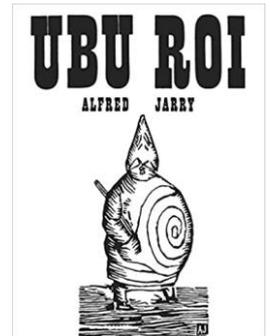

Séance 2 : Quand le théâtre contemporain se moque de la tradition classique...

Lecture

Compétence LIRE : Élaborer une interprétation de textes littéraires (Formuler des impressions de lecture, percevoir un effet esthétique, en analyser la source et reconnaître les implicites d'un texte)

Support : *Ubu roi*, Alfred JARRY, 1896, Acte I, scène 1.

Une scène d'exposition

1. a. Qui sont les personnages sur scène ? Quelle relation les unit ?

Les deux personnages sur scène sont le Père Ubu. Tous deux sont mari et femme.

b. Relevez les informations qui concernent le père Ubu : qu'apprenons-nous sur lui ?

On apprend du Père Ubu que c'est un homme politique et un militaire qui a gravi les différents échelons militaires si l'on en juge l'énumération que le personnage utilise pour évoquer ce qui le rend heureux de son état : « *capitaine de dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon* » (l.8-9).

Aujourd'hui, il n'est plus roi mais est à la charge d'une petite armée (« *capitaine de dragons* » l.32), au service du roi de Pologne, le roi Venceslas : « *vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux* » (l.10-11).

c. Que font-ils lorsque le rideau se lève ?

Lorsque le rideau se lève, le couple se dispute à propos de l'ambition politique que voudrait bien partager Mère Ubu avec son mari.

d. Parmi les **adjectifs** suivants, surlignez ceux qui vous semblent pouvoir caractériser les deux personnages :

polis - **grossiers** - **agressifs** - agréables - **vulgaires** - honnêtes - **violents** - intelligents - **stupides**

2. Où l'action se déroule-t-elle ? Justifiez en citant le texte.

L'action se passe en Pologne : Père Ubu est « *décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne* » (l.8-9) ; il est question du « *roi de Pologne* » (l.32) et Mère Ubu aspire à devenir « *reine de Pologne* » (l.39).

3. a. Quel est le projet envisagé pour que le Père Ubu ait une meilleure situation ?

Afin que le père Ubu ait une meilleure situation, le projet envisagé est de tuer le roi Venceslas et de prendre sa place : « *Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place ?* » (l.17), « *moi, capitaine de dragons, massacrer le roi de Pologne* » (l.32).

b. Qui est à l'origine de ce projet ?

De manière étonnante, cet ambitieux projet est formulé par Mère Ubu (l.17).

c. À quoi le spectateur peut-il s'attendre dans la suite de la pièce ?

On peut imaginer que Père Ubu va se rallier à sa femme et que tous deux vont ourdir un plan pour tuer le roi Venceslas et arriver à leurs fins.

A partir de ces premières questions, rappelez les fonctions de toute scène d'exposition au théâtre.

Pour rappel, la scène d'exposition a une **fonction informative** afin de favoriser la bonne compréhension de la pièce : on y découvre l'identité des personnages et leur situation ; le lieu et l'époque où se déroule l'histoire. Ensuite, elle a pour rôle de **lancer l'action en présentant l'enjeu de l'intrigue**.

Les réponses précédentes confirment bien que la scène d'exposition d'Ubu roi remplit bien toutes ses fonctions.

Une réécriture de tragédie

4. En quoi l'intrigue qui se dessine est-elle politique ?

L'intrigue qui se dessine est politique car il est question d'assassiner le roi Venceslas (on parlera alors d'un régicide : *rex, regis = le roi en latin + - cide = qui tue*) pour prendre sa place et le pouvoir.

5. a. Dans les lignes 23 à 28, quels arguments Mère Ubu utilise-t-elle pour convaincre son mari de passer à l'action ?

Mère Ubu utilise plusieurs arguments pour convaincre son mari de l'utilité de la démarche :

- cela permettrait de devenir plus riche : « *Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses* » (l.23-24)
- le train de vie du couple serait alors plus confortable et luxueux : « *manger fort souvent de l'andouille* » (l.24)
- le couple pourrait se déplacer non plus à pied mais avec son propre véhicule, conduit par un cocher : « *rouler carrosse par les rues* » (l.24)
- Père Ubu pourrait avoir un « *parapluie* » et un nouveau manteau « *un grand caban qui te tomberait sur les talons* » (l.27-28).

b. Parmi ces arguments, lesquels vous paraissent ridicules et pourquoi ?

Tuer un roi pour avoir un parapluie et un caban peut sembler ridicule : il ne faut pas être roi pour en avoir un. Cela relève de la fantaisie des accessoires et de la mode.

Le fait de manger de l'andouille peut relever du détail également : cela ne vaut pas la peine de tuer un roi pour cela...

Enfin, le carrosse révèle l'envie d'afficher la richesse possible du couple : cela est ridicule et vaniteux.

c. Lequel de ces arguments met en lumière la cupidité (= la recherche des richesses) des personnages ?

La recherche de cupidité est exprimée à travers le premier argument : la perspective de gagner de l'argent à ne plus savoir qu'en faire.

6. a. Sur quel mot s'ouvre la pièce ? Est-ce une façon habituelle de commencer une pièce de théâtre ?

La pièce s'ouvre sur un juron déformé : « *merdre* ». En cela, c'est une ouverture totalement inusuelle car triviale (grossière).

b. Quel effet l'emploi de ce mot peut-il avoir sur les spectateurs ?

Les spectateurs, peu habitués à des jurons sur scène, sont forcément surpris, voire choqués : mais l'effet est certainement voulu, car tous alors ont l'attention forcément captée par ce qui va se passer sur scène. En effet, que peut annoncer un tel juron en ouverture ?

c. Quel niveau de langue les personnages emploient-ils le plus souvent ? Justifiez.

Les personnages utilisent volontiers le niveau de langue familier :

- jurons répétés : « merdre » (l.1, l.33, l.38), « bougre de merdre, merdre de bougre » (l.29), « ventrebleu » (l.34).
- comparaison péjorative et triviale : « tu vas rester gueux comme un rat » (l.33).
- mots ou expressions familiers : « coupe-choux » (l.11), « votre fiole » (l.12), « vous allez passer tout à l'heure par la casserole » (l.18-19), « cul » (l.22).

c. Classez dans le tableau les mots et expressions suivants :

Jurons et termes appartenant au niveau de langue familier	Tournures comiques	Néologismes
coupe-choux fiole ventrebleu	que ne vous assom'je n'ai-je pas un cul comme les autres ?	vrout merdre

7. En quoi le Père et la Mère Ubu s'opposent-ils aux personnages classiques de la tragédie ?

À partir de vos connaissances sur la **tragédie** (séquence 3 année de 4ème), développez soigneusement votre réponse.

Dans la tragédie, les personnages sont soit des figures mythologiques soit des personnages nobles : rois, aristocrates... Or, ici, Père Ubu a beau avoir été « ancien roi d'Aragon » (l.9), lui et sa femme se comportent de manière grossière : leur langage est trivial, familier ; ils évoquent des plaisirs bas, vulgaires (« l'andouille » l.24). Ils n'incarnent absolument la noblesse d'âme et de moralité des personnages de tragédie : ils pensent à s'enrichir et vivre confortablement en voulant tuer un roi.

En vous appuyant sur l'ensemble de vos réponses, expliquez en quoi cette scène d'exposition est une **parodie** de scène tragique.

Imitation caricaturale et burlesque d'un texte ou d'un genre sérieux.

Dans cette scène d'exposition, Alfred Jarry s'amuse clairement à **détourner les codes** du théâtre classique : il s'agit d'une **réécriture parodique** d'une scène de tragédie classique. La scène d'exposition conserve en effet **certaines caractéristiques de la tragédie** :

- **L'intrigue politique** : le régicide comme moyen pour conquérir le pouvoir ;
- **Le milieu social de la noblesse** : Père Ubu est un ancien roi, actuellement capitaine.

Mais tout cela est tourné de manière **parodique** : les personnages de Père et Mère Ubu sont **grotesques, ridicules, vulgaires**. Ils obéissent à leur cupidité et à leurs instincts en s'exprimant dans un langage très **familier**. À bien des égards, le couple peut être assimilé à un couple de **farce** (type de théâtre au Moyen-Âge).

Cette scène d'exposition est **comique** car elle cultive le **décalage** entre la **référence sérieuse à la tragédie** et la **réécriture parodique**.

Réfléchir à la mise en scène

Compétence LIRE 📖 :

Lire des images, des documents composites et des textes non littéraires

Établir des liens entre des productions littéraires et artistiques issues de cultures et d'époques diverses

Voici l'extrait d'une lettre, datée du 8 janvier 1896, adressée par Alfred Jarry au metteur en scène et acteur Lugné-Poe, chargé de créer la pièce. Lisez attentivement cet extrait :

« - Masque pour le personnage principal, Ubu, lequel masque je pourrais vous procurer au besoin. Et puis je crois que vous vous êtes occupé vous-même de la question des masques.
- Adoption d'un seul décor, ou mieux, d'un fond uni, supprimant les levers et baissers de rideau pendant l'acte unique. Un personnage correctement vêtu viendrait, comme dans les guignols, accrocher une pancarte, signifiant le lieu de la scène. »

« Véritable portrait de Monsieur Ubu »,
dessin original d'Alfred Jarry © Roger-Viollet

Observez ce portrait du père Ubu, dessiné par Jarry lui-même.

1. Quel élément mentionné dans l'extrait de la lettre retrouvez-vous dans ce portrait ?

On retrouve le masque que porte le personnage d'Ubu sur son visage.

2. Quelle figure est dessinée sur le ventre du père Ubu ? Que peut-elle symboliser ?

Nous distinguons une spirale : elle peut symboliser le ventre très rond qu'Ubu va progressivement avoir à s'enrichir et à manger de l'andouille s'il devient roi. Le ventre devient alors signe extérieur de richesse, mais cela ridiculise une nouvelle fois le personnage, le rend grotesque.

Document 1

Photo du tournage de la fiction *Ubu Roi*, adaptée de l'œuvre d'Alfred Jarry et réalisée par Jean-Christophe Averty en 1965. © INA

Dans ces deux documents :

3. Quelle mise en scène respecte le plus fidèlement possible les désirs d'Alfred Jarry ? Justifiez.

Le document 1 respecte les souhaits de Jarry avec le port du masque sur la tête du personnage. De plus, par rapport au dessin de Jarry, le personnage sur scène en est la copie conforme avec la même spirale dessinée sur son costume. La mise en scène est très fidèle.

4. Dans le deuxième document, quels éléments modernisent la pièce de Jarry ?

Les costumes des personnages sont très modernes (ce sont des vêtements actuels), de même que la radio posée sur la table à côté des couverts.

Document 2

Ubu roi, d'Alfred Jarry, mis en scène par Jean-Pierre Vincent,
avec Serge Bagdassarian (Père Ubu)
et Anne Kessler (Mère Ubu), la Comédie Française, 2009.

5. Quels peuvent-être les avantages d'une pièce moderne comme celle-ci ?

La mise en scène peut être transposée au monde moderne, contemporain : les accessoires sont alors faciles à trouver, de même que les costumes. On gagne en naturel et on ajoute à la pièce une forme de crédibilité que le masque ne permet pas forcément.