

LE FAISEUR DE THÉÂTRE THOMAS BERNHARD

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Table des matières

Aller au theatre	3
Pourquoi aller au theatre?.....	3
Un peu de vocabulaire theatral... ..	3
Les metiers du theatre	4
Le faiseur de theatre.....	7
Thomas bernhard	7
Le comedien – denis rey	8
Note d'intention	9
Pour aller plus loin.....	10
Ateliers Pedagogiques	11
Cadre litteraire et theatral	11
Les droits et devoirs du spectateur	12
Le jeu des valeurs	13
Debats en classe	13
Analyser un spectacle	14
Bibliographie.....	15

ALLER AU THEATRE

POURQUOI ALLER AU THEATRE?

Qu'est-ce qu'un spectateur ? Du latin *spectare*, « regarder ». Au théâtre, il est donc celui qui observe et participe à l'action par sa seule présence, prise en compte ou non par le metteur en scène.

Par analogie, une personne qui assiste à une action qui reproduit les formes, les conditions d'un spectacle, par l'intérêt qu'elle suscite.

La réflexion peut aussi donner lieu à une réflexion plus politique au sens de la place que chaque citoyen a dans la cité, et comment le théâtre nous interroge sur notre place et notre rôle.

Qu'apprend-on de nous-même au théâtre ?

Quels sont les métiers que l'on peut rencontrer au théâtre ? De l'électricien au comédien en passant par le scénographe, le costumier, le metteur en scène, l'administrateur...

UN PEU DE VOCABULAIRE THEATRAL...

Faire du théâtre...

Compagnie (ou troupe de théâtre) : groupe de personnes (en particulier des artistes) associées dans une volonté de créer et de promouvoir un ou plusieurs spectacles.

Distribution : répartition des rôles entre l'équipe artistique (auteur, metteur en scène, comédiens, etc.)

Répétition : séance de travail pour créer le spectacle.

Filage : répétition où l'on joue le spectacle dans sa totalité et en continu.

Une allemande : répétition avec peu de paroles qui sert à répéter les déplacements, entrées et sorties de scènes des comédiens.

Une italienne : répétition où les comédiens récitent le texte intégral de la pièce en accéléré, sans faire le jeu de scène.

Générale : dernière répétition avant la première, donnée sous forme de représentation devant un public d'invités.

Première : première représentation d'un spectacle en public.

Salut : retour sur scène des artistes à la fin du spectacle qui viennent s'incliner devant le public.

Rappel : applaudissements qui rappellent les comédiens après les premiers saluts.

Résidence : accueil pendant une durée déterminée d'un ou plusieurs artistes qui effectuent un travail de recherche ou de création.

Ecrire le théâtre ...

L'exposition : première scène d'une pièce (acte I, scène 1); elle informe les spectateurs du contenu de l'histoire et livre les bases de l'intrigue.

Dénouement : fin de la pièce, l'intrigue est résolue, de façon comique ou tragique. Le dénouement chez Racine doit restaurer la morale compromise par le déchainement des passions. Ce dénouement se fait en général par la déploration, la compassion, les larmes.

Didascalies : les indications scéniques (déplacements, gestes, mimiques...), tout ce qui est écrit mais non prononcé sur scène.

Monologue : Dans une pièce de théâtre, discours qu'un personnage se tient à lui-même pour évoquer le passé, exprimer un sentiment, etc. (Détaché du dialogue, il devient parfois tirade.)

Répliques : paroles échangées entre les personnages; celles dites « à part » (pour que le public entende) sont des **apartés**.

LES METIERS DU THEATRE

Accessoiriste / concepteur d'accessoires

Artisan qui cherche, fabrique ou modifie les accessoires nécessaires au jeu ou au décor. Il travaille avec le scénographe et le metteur en scène pour que les objets s'intègrent dans la conception globale du spectacle. Il est parfois responsable de la gestion des accessoires pendant les représentations.

Acteur / comédien

Celui qui joue sur scène et incarne un personnage en fonction du style de jeu valorisé par le metteur en scène. En participant à des lectures avec les autres comédiens, il commence par identifier les enjeux de la pièce, les motivations de son personnage et sa relation aux autres. Ayant mémorisé son texte, il cherche ensuite la façon de le dire, en s'attardant aux intonations, aux nuances vocales et au rythme des répliques. Au fil des répétitions, il construit son personnage et développe une « partition de jeu » pour l'ensemble du spectacle (incluant ses déplacements, sa gestuelle et ses actions scéniques).

Administrateur

Personne responsable de la gestion des budgets de la compagnie. De pair avec le directeur artistique, il planifie et supervise les projets artistiques pour en assurer la viabilité et le bon déroulement.

Cintrier / gréeur

Machiniste qui manœuvre les éléments de décors qui apparaissent et disparaissent dans les cintres (c'est-à-dire au-dessus de la scène).

Costumier / Concepteur de costumes

Au fil de ses recherches, il discute avec le metteur en scène de l'interprétation de la pièce, de l'époque, de l'univers à créer et des personnages, proposant des images et des esquisses. Complice de l'acteur dans la construction du personnage, il suggère des éléments qui modifient son jeu, comme des souliers à talon haut ou une canne. À la fin du travail de conception, il dessine des maquettes en couleur, souvent accompagnées d'échantillons de tissus. Il supervise ensuite la réalisation des costumes (confectionnés en atelier, achetés ou loués) ainsi que les essayages.

Concepteur d'éclairage

Jouant avec la lumière et l'obscurité, il découpe l'espace scénique, crée des ambiances et rythme la représentation. Pour créer ces effets, il prépare un plan d'éclairage indiquant l'emplacement et le type des projecteurs, les gélâtines (couleurs) et les gobos (motifs). Il supervise ensuite l'accrochage et ajuste l'intensité lumineuse de chaque effet.

Concepteur d'environnement sonore

Créateur de l'univers sonore d'un spectacle. Travaillant à partir de bruits, d'extraits musicaux et de voix enregistrées, il développe un ensemble d'effets sonores pour créer des ambiances, soutenir l'action ou la situer dans un lieu précis. Il supervise ensuite la réalisation de la bande sonore en studio et son exécution en salle.

Diffuseur

Personne, théâtre ou compagnie chargée de présenter différentes productions artistiques en fournissant aux producteurs un lieu ou une salle de spectacle. Il s'occupe de l'organisation des représentations, de la promotion, de la billetterie et de l'accueil du public.

Directeur technique

Technicien d'expérience responsable des équipements d'un théâtre, qui soutient le travail des concepteurs en donnant des conseils techniques, en considérant la faisabilité et les coûts de leurs propositions. Il vérifie les plans, planifie le montage, le démontage et supervise le travail des techniciens en respect des échéances, budgets et conventions collectives.

Habilleur / habilleuse

Personne qui prépare les costumes, aide les artistes à s'habiller, à se changer et s'occupe des réparations urgentes.

Machiniste

Caché en coulisses, il s'occupe des changements de décors, des trucages et des machines à effets spéciaux durant le spectacle.

Metteur en scène

Artiste qui veille à la réalisation d'un spectacle dans son ensemble. Il propose une interprétation du texte qui sert de fil conducteur pendant tout le processus de création. Responsable de la transposition scénique de la pièce, il choisit les

comédiens et les dirige dans leur interprétation. Au-delà des indications sur la voix, les regards et les déplacements, son rôle est de nourrir l’imaginaire de l’acteur. Pour assurer la cohérence artistique du spectacle, il fait des choix et met en valeur certaines choses au détriment d’autres. Il doit donc guider les concepteurs dans la création de l’univers scénique et agencer avec harmonie l’espace, les corps, les mots, la lumière et la musique.

Régisseur

Technicien qui prépare les répétitions (horaires et accessoires) et rédige le cahier de régie, en y notant la mise en place, les indications d’éclairage, de son et de changements de décor. Chaque changement inscrit dans ce cahier est ensuite minuté et répété, afin de coordonner les effets d’éclairage et de son avec le jeu des comédiens. Pendant les représentations, il supervise l’ensemble du spectacle et s’occupe de la conduite du spectacle.

Scénographe / Concepteur de décors

Concepteur des décors qui choisit l’ensemble des éléments composant l’espace théâtral. Avec le metteur en scène, il interprète le texte et crée un univers, en tenant compte de l’espace, du temps et des personnages. Il effectue un travail de documentation historique, dessine des esquisses, trouve les proportions, les textures et les couleurs des différents éléments, puis met en forme son idée en fabriquant une maquette en trois dimensions. Artiste mais aussi technicien, il réalise les plans, choisit les matériaux puis coordonne la construction en atelier. Réaliste ou poétique, son décor doit servir la pièce et offrir différentes possibilités de jeu.

Et pour ce spectacle...quelques métiers :

Auteur	Thomas BERNHARD
Interprétation	Denis REY, Cathy BRISSET, Guillaume LANGOU, Maud MEUNISSIER, Jean-Pierre BAUREDON, Christine BOUCHE, Claire GARRALON
Scénographie, lumières et costumes	Eric SANJOU
Régie générale	Manfred ARMAND
Musique	Claude DELRIEU
Son	Ludovic LAFFORGUE

LE FAISEUR DE THEATRE

THOMAS BERNHARD

Ecrivain et auteur dramatique autrichien, Thomas Bernhard, né en 1931 au Pays-Bas, est reconnu dès les années soixante comme l'écrivain le plus important de sa génération et l'un des écrivains de langue allemande les plus originaux. Il obtient des prix littéraires prestigieux en Allemagne ainsi que le prix Medicus étranger pour *Maîtres anciens* en 1988.

Personnage austère, exigeant, maniaque, provocateur, misanthrope, il entretient des rapports complexes avec l'Autriche et vit une relation d'amour et de haine avec sa patrie. Sa pièce, *Place des héros (Helden Platz*, nom de la place où 250 000 Viennois firent une ovation à Hitler au lendemain de l'Anschluss) fit scandale en 1988, quelques mois avant sa mort. Il y déclare « qu'il y a aujourd'hui plus de nazis à Vienne qu'en 1938. »

Thomas Bernhard fait une ultime provocation dans son testament : il interdit dans des termes d'une extrême agressivité la diffusion et la représentation de ses œuvres en Autriche.

Sa langue singulière développe des soliloques obsessionnels et obsédants, des monologues ininterrompus délivrés par des personnages solitaires et amères qui vitupèrent contre (l'Autriche, les écrivains, la bêtise des gens, les musées, la médiocrité des intellectuels viennois, le mauvais goût général...) et qui ressassent sans fin « comme une scie circulaire [...] travaillant les nerfs [du lecteur] à petits coups d'archet aussi exaspérant qu'un sillon de disque rayé » (Hervé Guibert)

Ses récits autobiographiques, ses romans et ses pièces révèlent un destin peu commun marqué par une jeunesse douloureuse pendant la guerre et l'après-guerre (pauvreté humiliante, sentiment d'abandon, absence de père) et une vie sans cesse menacée par une maladie pulmonaire contractée jeune qui lui vaudra de longs séjours à l'hôpital et au sanatorium.

En 1950, il rencontre au sanatorium Hedwig Stavianicek, de 35 ans son aînée qui devient sa compagne, son « être vital », dont il partage désormais la tombe. Hedwig Stavianicek est, jusqu'à sa mort en 1984, son soutien moral et financier. Elle est la première lectrice de ses manuscrits et sans doute la seule autorisée à critiquer son travail.

En 1965, il achète une ferme fortifiée en très mauvais état à Ohlsdorf en Autriche qu'il travaillera à remettre en état avec passion, puis deux autres grosses maisons dans la même région en 1971 et 1972. Il passe son temps, solitaire, à Ohlsdorf où il mène une vie austère et réglée de paysan alors qu'il est un propriétaire foncier plutôt riche ; il fait aussi des séjours à Vienne et des voyages dans les pays méditerranéens.

LE COMEDIEN – DENIS REY

Formé à Paris à l'Atelier Ecole Charles Dullin, à la Sorbonne Nouvelle en études théâtrales et enfin au Grenier Maurice Sarrazin. Il est aussi diplômé de l'ENSATT « Rue Blanche » à Paris en éclairage et sonorisation de spectacles. C'est Maurice Sarrazin qui lui fait connaître Toulouse. En 1996, il rejoint la troupe Les vagabonds. et joue dans toutes les créations de la compagnie des auteurs aussi variés que Molière, Rostand, Havel, Sarraute, Labiche, Handke, Tchekhov, Camus, Lagarce, Fosse, Beckett... Parallèlement, il dirige plusieurs ateliers de formation adultes et adolescents et intervient en milieu scolaire. Depuis 2006, il retrouve d'autres metteurs en scène de la région qu'il a déjà croisés : Jean-Pierre Beaudon, Maurice Sarrazin, Jean-Louis Hébré, Pierre Matras, Eric Vanelle, Arnaud Rykner, Anne Lefèvre, Olivier Jeannelle... Avec eux, il apprécie de se confronter à des auteurs contemporains tels que Koltès, Copi, Albee, Ionesco, Visniec, Kermann, Levey, Grumberg, Scimone... Il joue également en 2010 sous la direction de Laurent Pelly dans *Funérailles d'hiver* de Hanokh Levin au Théâtre National de Toulouse puis au Théâtre du Rond-Point à Paris. En 2008, il se met en scène dans un solo de Serge Valletti Et puis, *Quand le jour s'est levé, je me suis endormie*. Le spectacle continue à être joué sur Toulouse et en tournée. En 2012, il met en scène et joue *L'Amant* de Harold Pinter. Il est l'un des acteurs du Collectif FAR, qui crée *La Fausse Suivante* de Marivaux en 2013.

NOTE D'INTENTION

En début d'après-midi, un homme de théâtre, dit « Bruscon », arrive avec sa famille dans une vieille auberge pour y jouer le soir même l'œuvre de sa vie, La Roue de l'Histoire. Cette épopée de théâtre total, réunissant les grands personnages de l'histoire de Churchill à Marie Curie en passant par Napoléon, prétend expliquer l'Histoire. Sa représentation, elle, doit résoudre les problèmes de l'humanité. Rien que ça.

Ce jour-là plus que les autres, les conditions de jeu n'y sont pas pour Bruscon. Rien n'est à la hauteur des ambitions du Faiseur de théâtre : les cochons grognent derrière la fenêtre, la poussière vole sous les pas, les murs sont couverts de bois de cerfs et de portraits d'Hitler, sa femme tousse, la lumière du jour est trop forte et le manque de rideaux prive le patriarche du noir total que demande sa mise en scène.

Tour à tour en empathie ou en désaccord, nous nous trouvons face à notre propre incapacité à organiser le monde tel que nous le rêvons...

Si le spectacle a lieu, ce n'est pas celui que le faiseur de théâtre voulait nous donner à voir mais celui d'un grand dramaturge : Thomas Bernhard. L'auteur asphyxie avec humour son double de théâtre et nous force, avec un humour féroce, à trouver nous-même de l'air.

Jean-Pierre BEAUREDON

POUR ALLER PLUS LOIN

Article de Dashiell Donello – blog médiapart

<https://blogs.mediapart.fr/dashiell-donello/blog/230414/le-faiseur-de-theatre-de-thomas-bernhard>

Le mardi à Utzbach, c'est le jour du boudin.

Bruscon, comédien d'État, arrive avec sa troupe familiale à Utzbach, « le trou du cul du monde », pour jouer sa pièce *La Roue de l'histoire*. Mais est-ce un lieu de théâtre, une auberge, ou un abattoir où l'on tue le cochon ? On ne s'embarrasse pas, au fin fond de l'Autriche, de ces questions, un mardi, car le mardi c'est le jour du boudin. Mais on ne contrarie pas, si facilement, le grand faiseur de théâtre Bruscon. Le comédien d'État a ses exigences, elles doivent être appliquées à la lettre ! Du bouillon à l'omelette avant de jouer et le noir total à la fin de la représentation ! Le pompier (spécialisé au cerclage des fûts) est prévenu : si on ne coupe pas les éclairages de secours, pas de représentation !

Le faiseur de théâtre est une pièce politique sur la vie et le théâtre, à travers la société autrichienne. Bruscon, alter-ego de Thomas Bernhard (1931-1989), éructe ses dégoûts sur la scène polyvalente d'un village acquis à la cause d'Hitler. Pas d'ambiguïté dans la phrase « vous êtes tous des Hitler », ni de doute sur l'allusion de ce que peut représenter la porcherie contiguë à l'auberge de ces « bons » Autrichiens.

BRUSCON : *Si nous partons en tournée avais-je pensé, ce sera un processus de renouvellement du théâtre en quelque sorte.*

Le faiseur de théâtre a besoin d'un propos de théâtre dans le théâtre pour ouvrir, peu à peu, le sens du discours bernhardien. La mise en scène doit avoir des objectifs précis et travailler à enlever le superflu pour atteindre la vérité de la pièce et la livrer au public. Or, il n'y a pas d'objectif. Ce que l'on voit sur la scène est agitation vaine ou bouffonnerie cabotine. Les acteurs eux-mêmes semblent gênés du grotesque de leur jeu. François Clavier (Bruscon), bien qu'il mouille le maillot, n'est pas convaincant dans ce rôle qui ne semble pas fait pour lui. Pas convaincante non plus, la mise en scène qui se montre bien trop ; et complique là où tout devrait être limpide. Le théâtre doit être un processus de renouvellement, nous dit Bernhard, et non un processus de clichés éculés. Hélas ! Le rendu de ce « Faiseur » n'est qu'un brouillon sans âme qui est encore loin de la densité que devrait avoir la pièce de Thomas Bernhard.

ATELIERS PEDAGOGIQUES

CADRE LITTERAIRE ET THEATRAL

Il est possible d'aborder la pièce avec le cadre dramaturgique, historique et littéraire qui l'entoure.

- Situer la pièce dans son contexte dramaturgique et littéraire
- Quels sont les principaux thèmes abordés dans cette pièce ?
- Quel(s) thèmes du *Faiseur de théâtre* résonnent aujourd'hui et sont résolument actuels ?
- Que nous dit Bernhard qui fait écho aujourd'hui ?
- Quelle est la particularité du ton du comédien ? Comment contribue-t-il à l'univers de la pièce ?
- Observez les costumes et accessoires, la lumière, le son, le décor...
Qu'apportent-ils à la mise en scène ? En quoi servent-ils la pièce ?
Argumentez...

LES DROITS ET DEVOIRS DU SPECTATEUR

Faire écrire la liste des dix droits (ou devoirs) du spectateur, à la manière des droits du lecteur de Daniel Pennac.

En s'inspirant de cet écrit (à découvrir et éventuellement à décrypter ensemble), les enfants ou adolescents pourront rédiger une suite de droits et de devoirs à la façon de Daniel Pennac. C'est à la fois un travail d'écriture, d'imagination, et de prise de responsabilités. En effet, en écrivant ce texte, ils s'engagent à le respecter.

*« Le droit de ne pas lire.
Le droit de sauter des pages.
Le droit de ne pas finir un livre.
Le droit de lire n'importe quoi.
Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible).
Le droit de lire n'importe où.
Le droit de grappiller.
Le droit de lire à haute voix.
Le droit de nous taire. »*
Daniel Pennac

- Pour ce spectacle *Le faiseur de théâtre*, quelles sont les contraintes auxquelles vous vous êtes pliés lors de la représentation ? En fonction du lieu, des personnes présentes... ?
- Faire mettre des mots sur l'expérience vécue (à la fois le spectacle en tant que tel, l'appréhension du lieu et de ses codes...) Regrouper tous les mots utilisés par le groupe pour créer un nuage de mots communs. On peut l'illustrer ensuite par des sons, un mime, ou recréer une situation de groupe, dans laquelle certains se retrouvent spectateurs et d'autres acteurs regardés.
- Si vos spectateurs ont déjà une expérience de spectacle, choisir et raconter un souvenir de théâtre à quelqu'un d'autre (en un temps limité) dans un échange à deux ou plus...
- Puis chacun doit raconter l'expérience de l'autre en l'interprétant, de différentes manières (reprenre des adjectifs évoqués par exemple...)
- Faire voir des images de spectateurs, des photos, ou peintures, de personnages en regardant d'autres. Analyser le rôle du regard, et, selon le public, évoquer les questions de distanciation, du quatrième mur...

LE JEU DES VALEURS

Définir le mot valeur ensemble en classe.

Analyser les thèmes et valeurs de la pièce, les mettre en regard avec les valeurs des élèves eux-mêmes.

- La relation de pouvoir
- La place de l'artiste dans la société
-

Faire réfléchir les élèves aux thèmes qui sont encore d'actualité, et aux valeurs que eux souhaiteraient défendre : pour eux, au sein du collège/lycée/comme citoyen...

DEBATS EN CLASSE

Cet exercice peut d'abord être organisé sous forme de débat en classe afin de confronter les idées et arguments des élèves. Il est également possible de proposer la rédaction d'un texte argumenté à la suite de la discussion.

<http://www.ina.fr/video/I08018802>

Visionner cette vidéo de Jean-Pierre Vincent au sujet du Faiseur de Théâtre, retrouvez-vous ce que vous avez pu observer durant la représentation ? Confrontez les deux et argumentez.

ANALYSER UN SPECTACLE

Voici quelques étapes qui permettront une analyse méthodique d'un spectacle. Cela peut être adapté à toutes les esthétiques et représentations.

I. Présentation du spectacle et de la représentation

- Titre, distribution, création, œuvre écrite, auteur
- Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, etc.)
- Présentation du lieu de représentation, identité, programmation
- Date, jour (festival, programmation classique, date supplémentaire, etc.), durée
- Le public (salle pleine, moyenne d'âge, atmosphère, accueil, écoute, etc.)

II. Espace de jeu et scénographie

- Analyser le cadre spatial, l'organisation scénographique
- Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, occupation de l'espace
- Description du rapport scène et salle (frontal, bi frontal, proximité, quatrième mur)
- Description du décor
- Repérer les objets et les accessoires (références, nature, usages, formes, couleurs, matières, symbolique etc.)

III. Création son, lumières et vidéo

- Lumières (à quels moments, l'importance quantitative, quelle signification, la symbolique des couleurs, l'effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes etc.)
- Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier le type de son, musiques ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l'ambiance ou ayant un rôle dramaturgique, sources, rôles d'illustration)
- Vidéo (support de projection, rôle dans la scénographie, contenu, image directe ou différée, image illustrative, figurative, symbolique, ponctuelle, signification)

IV. Mise en scène et interprétation

- Parti pris du metteur en scène – chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé, expressionniste)
- Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme)
- Rapport entre l'acteur/danseur, l'espace et le groupe (occupation de l'espace, déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards)
- Costumes (contemporains, historiques, couleurs, formes, praticité, matières, signification, milieu social, famille, caractère, maquillage, nudité etc.)

BIBLIOGRAPHIE

Pédagogie

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

<http://www.icem-pedagogie-freinet.org/>

Sur Thomas Bernhard

<https://blogs.mediapart.fr/dashiell-donello/blog/230414/le-faiseur-de-theatre-de-thomas-bernhard>

Wikipédia

CONTACT

THEATRE DU PAVE

Victoire Lizop

Accompagnement des pratiques artistiques et culturelles

05 62 26 43 66

victoire.lizop@theatredupave.org