

Ubu sur la table

dOssier pédAgogiQue

INSPIRÉ DE L'ŒUVRE D'ALFRED JARRY,
METTANT EN VEDETTE LA BOUTEILLE PÈRE
UBU + LA LAVETTE MÈRE UBU + LE
MARTEAU CAPITAINE BORDURE + LA
GROSSE THÉIÈRE LE ROI VENCESLAS
+ LA PETITE THÉIÈRE BOUGRELAS + LE
BILBOQUET PALOTIN GIRON + LE
PEUPLE LE PEUPLE + LES CUILLÈRES
LES NOBLES + LES PAYSANS LES
PAYSANS + LES USTENSILES TOUTE
L'ARMÉE POLONAISE + LA MAIN
D'OLIVIER LE GARDE DE LA MÈRE
UBU + L'OURS + LA POULIE LE
VOITURIN À PHYNANCES + LA RÈGLE
LA MACHINE À DÉCERVELER +
LE PETIT MARTEAU BORDURION ET
AUSSI LES TOMATES, LES BAGUETTES
ET BIEN D'AUTRES CHOSES...

SOMMAIRE

Tout le grotesque du monde sur une table	p. 2
L'auteur : Alfred Jarry (1873-1907)	p. 3
Le récit	p. 4
L'adaptation : Ubu en théâtre d'objets	p. 4
Le théâtre d'objets	p. 5
Le pouvoir d'évocation de l'objet	p. 5
Une adaptation qui va droit au but	p. 6
Le travail d'adaptation : Saisir l'essentiel d'une œuvre	p. 7
Propositions d'activités	p. 8
Annexes :	
Ubu roi, Acte I, Scène 1	p. 9+10
Ubu sur la table, Acte I, Scène 1	p. 9+10
La Pataphysique	p. 11
Bibliographie d'Alfred Jarry	p. 11
Théâtre de la Pire Espèce	p. 12

TOUT LE GROTESQUE DU MONDE SUR UNE TABLE

Une armée de baguettes de pain se dresse devant une autre, les bombes de tomates éclatent, le batteur à oeufs survole les troupes en déroute, du sang de mélasse pisse sur les soldats-fourchettes marchant sur le Père Ubu. Le sort de la Pologne se joue sur une petite table où, faisant flèche de tout bois, les deux acteurs multiplient les références cinématographiques et échafaudent sous les yeux du public cette grande fresque bouffonne miniature.

L'AUTEUR : ALFRED JARRY (1873-1907)

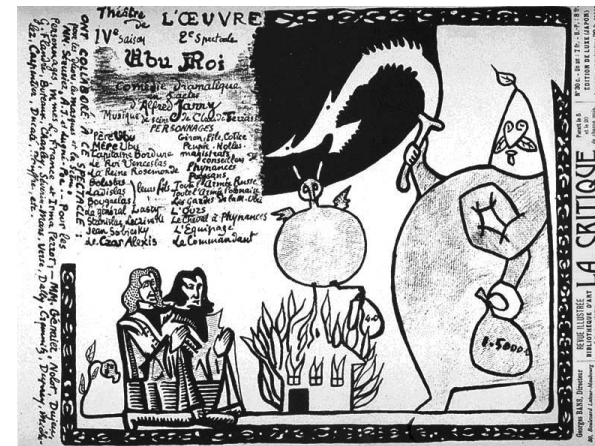
Alfred Jarry est né en 1873 à Laval, en Bretagne française. En 1889, Jarry est étudiant dans un lycée de Rennes, où un certain professeur, M. Hebert est l'objet des moqueries de tous les étudiants. Il existe même une pièce de théâtre, Les Polonais, dans laquelle le professeur est caricaturé sous le nom de Eb, Ébon, Ébance. Ébouille ou P.H. Alfred Jarry s'en sert pour créer et faire jouer, chez les parents d'un ami, ce qui deviendra *Ubu roi*. *Ubu roi* est joué pour la première fois à Paris, le 10 décembre 1896, au théâtre de l'Œuvre, dirigé par Lugné-Poe. La pièce fait alors scandale. Elle sera reprise deux ans plus tard, en janvier 1898, joué par les marionnettes du Théâtre des Pantins.

Jarry développera ensuite une œuvre littéraire dans la quelle le Père Ubu tient une place importante : « Ubu cocu », « Ubu enchaîné », « Ubu sur la butte » et « Les paraliptomènes d'Ubu ».

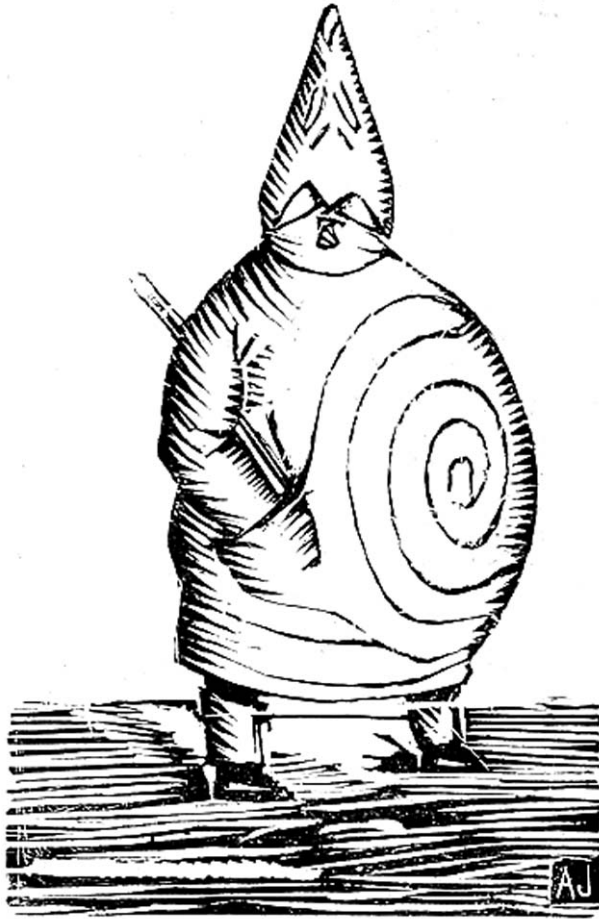
Initiateur de la 'pataphysique, Jarry s'amuse à déformer les mots et refuse les règles classiques du réalisme et de la psychologie. Anarchiste, il y fait une satire bouffonne mais cruelle du pouvoir tyrannique. Il a inspiré nombre d'auteurs du théâtre de l'absurde comme Ionesco et Beckett et est souvent considéré comme l'ancêtre du surréalisme.

Alfred Jarry

Programme de théâtre pour Ubu roi, par Alfred Jarry, Lithographie

*Véritable portrait de Monsieur Ubu, Gravure sur bois par Alfred Jarry.
Couverture du livre «Ubu Roi, Drame en cinq Actes en prose».*

UBU SUR LA TABLE

Le récit

Ubu sur la table est une adaptation en théâtre d'objets de la pièce de théâtre *Ubu Roi*, d'Alfred Jarry. Nous sommes en Pologne, où le Père Ubu, conseiller du roi Venceslas, complotte un coup d'état. Poussé par sa femme, Mère Ubu, et secondé par son bras droit, le capitaine Bordure, le Père Ubu tue Venceslas et s'empare du trône. Il devient alors un despote sanguinaire et stupide qui tue et pille pour son bon plaisir. Mais il sera renversé par une armée rebelle, ayant à sa tête Bougrebas, le seul fils de Venceslas que le Père Ubu n'a pas tué.

L'adaptation : Ubu en théâtre d'objets

Ubu s'est évidemment trouvé tout à fait à son aise au milieu des ustensiles de cuisine utiles autant à l'empiffrement qu'à la déconfiture des sagouins. L'objet souligne de façon immédiate le grotesque des personnages : le capitaine Bordure, incarné par un marteau standard, reste à jamais coincé dans sa pose rigide, contraint de répéter sans cesse les mêmes expressions ridicules. Les limites expressives de l'objet forcent les créateurs à privilégier l'action dramatique au lieu de l'évolution psychologique des personnages. Multipliant les commentaires à l'assistance, les acteurs-marionnettistes offrent un deuxième niveau de lecture en s'adressant à l'intelligence du spectateur autant qu'à son imagination.

Le théâtre d'objets

Le théâtre d'objets est un genre particulier de la famille du théâtre de marionnettes. Il a pour caractéristique d'utiliser les objets (marteau, fourchette, théière), bruts ou peu modifiés, comme personnages. Les objets d'*Ubu sur la table* sont principalement des objets que l'on retrouve dans une cuisine. On peut facilement les reconnaître : le Père Ubu est une carafe, la Mère Ubu un goupillon à vaisselle, le roi Venceslas, une cafetière. Le défi, pour les acteurs, est d'arriver à rendre vivants ces objets et à faire oublier leur usage habituel. Dans *Ubu sur la table*, ces objets sont manipulés « à vue » par les acteurs-marionnettistes. Ils en manipulent une trentaine sur une table de deux mètres carrés. En même temps qu'ils manipulent, les acteurs prêtent leur voix aux personnages.

Le pouvoir d'évocation de l'objet

À la création de *Ubu roi*, Jarry utilisait déjà les marionnettes à cause de leur pouvoir d'évocation. Prenons par exemple la scène de décapitation des nobles : comment arriver à représenter sur scène le Père Ubu en train de passer à la trappe le prince de Polodie ou le comte de Vitepsk ? Ou encore, comment représenter sur scène la bataille entre l'armée polonaise et l'armée russe ? Les marionnettes permettent d'illustrer ces situations avec artifices, de démultiplier les personnages et de passer rapidement d'un lieu à un autre. Bref, elles permettent de présenter plusieurs situations ou actions qui seraient difficile à montrer au théâtre.

Il y a une certaine distance qui se crée par rapport à la réalité lorsque les choses ne sont pas montrées réalistement. Avec la marionnette, nous ne sommes pas en face d'un monde réaliste.

Cette distance permet aux artistes d'aller plus loin et de faire des choses qui ne seraient pas acceptables dans un mode réaliste. On peut le vérifier dans *Ubu* : une telle grossièreté et une telle violence seraient plus choquantes dans un registre réaliste.

Une adaptation qui va droit au but

Ubu sur la table est une adaptation de l'œuvre originale de Jarry. Cette adaptation prend plusieurs formes. Il y a tout d'abord une simplification au niveau de certains personnages. Par exemple, dans la version de Jarry, Ubu assassine Venceslas, le roi de Pologne qui a une femme, la reine Rosemonde et trois fils, Boleslas, Ladislas et Bougrelas. Dans l'adaptation, ni la reine ni les deux fils aînés ne sont présentés. Et nous n'avons gardé que le troisième fils, Bougrelas, parce qu'il est le héros dont nous suivons l'histoire ; c'est lui qui vengera la mort de son père, Venceslas. Il y a donc beaucoup moins de personnages dans l'adaptation et l'action est ainsi concentrée sur la trame du récit soit : l'usurpation du trône de Pologne par le Père Ubu et la vengeance du prince déchu Bougrelas.

De plus, afin de garder un certain rythme tout au long de la pièce, certaines scènes sont abrégées et l'action est orientée sur les enjeux principaux. Par exemple, dans la première scène de la pièce, Mère Ubu tente de convaincre le Père Ubu de tuer le roi Venceslas.

Le travail d'adaptation : saisir l'essentiel d'une oeuvre

Nous vous présentons à titre d'exemple la scène originale et son adaptation, en annexe. En comparant la version de Jarry et celle de *Ubu sur la table*, vous remarquerez comment les enjeux principaux de la scène sont conservés :

- Mère Ubu veut pousser Père Ubu à assassiner le roi. Pourquoi ? Elle veut devenir reine.
- Quels sont ses obstacles ? Père Ubu est stupide, il ne comprend rien. Il est peureux.
- Comment finira-t-elle par le convaincre ? En jouant sur la cupidité d'Ubu.

Il s'agit d'une scène d'exposition. On découvre les personnages. Quels sont les qualités de Père Ubu ?... Quels sont ses défauts ? Cupide, peureux, violent, stupide, grossier, sale.

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS

Afin de bien préparer les étudiants à assister à *Ubu sur la table*, nous vous proposons quelques pistes d'activités :

Le théâtre d'objets

- Lire en groupe une scène de l'oeuvre et chercher, en petits groupes, des objets pouvant représenter ses personnages.
- Prendre une oeuvre à l'étude (roman ou autre) et chercher des objets pouvant représenter ses personnages principaux.

Saisir l'essentiel d'une scène

- Lire individuellement une scène de l'oeuvre originale et résumer en une phrase son propos.

Les jeux d'une langue

- Effectuer une recherche sur l'OuLiPo...

Veillez noter qu'il est aussi possible de requérir les services des interprètes-manipulateurs du spectacle pour la réalisation d'un stage d'exploration en théâtre d'objets. Ce stage est préférablement donné à la suite d'une représentation, lorsque les étudiants connaissent mieux le médium.

UBU ROI

Alfred JARRY

Acte I

SCÈNE I

PÈRE UBU, MÈRE UBU

Père Ubu : Merdre.

Mère Ubu : Oh ! voilà du joli, Père Ubu, vous estes un fort grand voyou.

Père Ubu : Que ne t'assom'je Mère Ubu !

Mère Ubu : Ce n'est pas moi, Père Ubu, c'est un autre qu'il faudrait assassiner.

Père Ubu : De par ma chandelle verte, je ne comprends pas.

Mère Ubu : Comment, Père Ubu, vous estes content de votre sort ?

Père Ubu : De part ma chandelle verte, merdre, madame, certes oui, je suis content. On le serait à moins : capitaine de dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux ?

Mère Ubu : Comment ! après avoir été roi d'Aragon vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux, quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon ?

Père Ubu : Ah ! Mère Ubu je ne comprends rien de ce que tu dis.

Mère Ubu : Tu es si bête !

Père Ubu : De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant ; et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants ?

Mère Ubu : Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place ?

UBU SUR LA TABLE

Adaptation de Olivier Ducas et Francis Monty

Acte I

SCÈNE I

PÈRE UBU, MÈRE UBU

Père Ubu : Merrrrrrrrrrdddrrrrrrrre.

Mère Ubu : Père Ubu, vous êtes un fort grand voyou.

Père Ubu : En effet, j'leur ai foutu une merdre plein la gueule. Comment un fort grand voyou. Que ne t'assome-je Mère Ubu.

Père Ubu : Non, mais je dirais plutôt que j'ai du caractère, enfin, que je sais ce que je veux...

Mère Ubu : Ce n'est pas moi qu'il faut assassiner mais un autre.

Père Ubu : Un autre... Je ne comprends rien.

Mère Ubu : Le roi Venceslas de Pologne imbécile.

Père Ubu : Le roi Venceslas. Tu n'y songes pas. Il est plus gros, plus courageux que moi. Il a de gros et gras enfants qui tiennent à lui ; qui pourraient s'énerver en cas de panique...

Mère Ubu : Mais qui t'empêche d'assassiner toute la famille. Et de te mettre à leur place.

Père Ubu : Assassiner toute la famille. Oh que tu es vilaine Mère Ubu ! Oh oui ! Tu es bien vilaine.

Mère Ubu : Allez songe vite à la fin.

Père Ubu : Continue. Continue, l'idée fait son chemin. Oh oui. Oh Oui. Ouiiiiiiii.

Annexe 1 : **Ubu roi, Acte I, Scène 1** (suite)

Père Ubu : Ah ! Mère Ubu, vous me faites injure et vous allez passer tout à l'heure pas la casserole.

Mère Ubu : Eh ! pauvre malheureux, si je passais par la casserole, qui te raccommoderait tes fonds de culotte ?

Père Ubu : Eh vraiment ! Et puis après ? N'ai-je pas un cul comme les autres ?

Mère Ubu : A ta place, ce cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais indéfiniment augmenter tes richesses, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues.

Père Ubu : Si j'étais roi, je me ferais construire une grande capeline comme celle que j'avais en Aragon et que ces gredins d'Espagnols m'ont impudemment volée.

Mère Ubu : Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban qui te tomberait sur les talons.

Père Ubu : Ah ! je cède à la tentation. Bougre de merdre, merdre de bougre, si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure.

Mère Ubu : Ah ! Bien Père Ubu, te voilà devenu un véritable homme.

Père Ubu : Oh non ! Moi, capitaine de dragons, massacrer le roi de Pologne ! Plutôt mourir !

Mère Ubu : Oh ! merdre. Ainsi tu vas rester gueux comme un rat, Père Ubu.

Père Ubu : Ventrebleu, de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat.

Mère Ubu : Et la capeline ? Et le parapluie ? Et le grand caban ?

Père Ubu : Eh bien, après, Mère Ubu ? (il s'en va en claquant la porte.)

Mère Ubu : Vrout, merdre, il a été dur à la détente, mais vrout, merdre, je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, peut-être dans huit jours serai-je reine de Pologne.

Annexe 2 : **Ubu sur la table, Acte I, Scène 1** (suite)

Mère Ubu : Vrout merdre il a été dure à la détente. Mais vrout merdre je l'ai ébranlé. Avec un peu de chance, d'ici huit jours serai-je enfin reine de Pologne. Oh oui. Mère Ubu reine de Pologne.

LA PATAPHYSIQUE

Terme satirique inventé par Alfred Jarry pour désigner la "science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité". La pataphysique ou science des solutions imaginaires, a été illustrée par Alfred Jarry dans l'Admirable Personne du Docteur Faustroll. Les gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien contiennent à la fois les Principes et les Fins de la Pataphysique, science du particulier, science de l'exception. Cette science, à laquelle Jarry avait voué sa vie, les hommes la pratiquent tous sans le savoir. Ils se passeraient plus facilement de respirer. Il ne s'agit pas, comme le croient les naïfs qui prennent Jarry pour un satirique, de dénoncer les activités humaines et la réalité cosmique ; ni d'afficher un pessimisme moqueur et un nihilisme corrosif. Au contraire il s'agit de découvrir l'harmonie parfaite de toutes les choses, et en elle l'accord profond des esprits.

Cette Pataphysique, qui serait à la métaphysique ce que celle-ci, selon Aristote, est à la physique, a fasciné nombre de créateurs, depuis Queneau et Boris Vian à Dubuffet et Jean-Christophe Averty, a précédé, pour Gilles Deleuze, l'Etre de Heidegger, a entraîné la fondation d'un Collège, le 11 mai 1948, et la publication de Cahiers, de revues.

BIBLIOGRAPHIE D'ALFRED JARRY

- Visions actuelles et futures (1894)
- Haldernablou (1894)
- Acte unique (1894)
- Minutes de sable mémorial (1894)
- César Antéchrist (1895)
- Ubu Roi (1896)
- L'autre Alceste (1896)
- Paralipomènes d'Ubu (1896)
- Les Jours et les Nuits (1897)
- L'Amour en visites (1898)
- L'Amour absolu (1899)
- Ubu enchaîné (1900)
- Messaline (1901)
- Le Surmâle (1902)
- Ubu sur la Butte (1906)
- Le Moutardier du pape (1907)
- Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, (1911), publication posthume
- Spéculations (1911), publication posthume
- La Dragonne (1943), publication posthume
- La Chandelle verte (1969), publication posthume

THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE

Depuis sa fondation en 1998, la Pire Espèce s'intéresse aux disciplines populaires traditionnelles du théâtre : marionnette, clown, cabaret, jeu masqué et théâtre de rue. C'est à partir de ces techniques que la compagnie a développé son style. Celui-ci est basé sur la recherche de l'efficacité, c'est à dire l'atteinte de l'effet maximal avec des ressources réduites. De la mécanique maniaque de Feydeau jusqu'à l'ingéniosité grotesque de Jarry, la Pire Espèce a toujours su allier art festif et précision chirurgicale, effervescence baroque et souci du détail. Dans ses productions, la Pire Espèce, cherche à établir un rapport direct avec le public en évitant l'illusion théâtrale au profit d'une complicité avec le spectateur; pour que le théâtre soit un art de l'ici et maintenant.

Organisation

Direction artistique : **Olivier Ducas** et **Francis Monty**

Direction générale : **David Lavoie**

Responsable des communications : **Mélanie Carbonneau**

Dossier pédagogique : **Marc Mauduit**

Pour nous joindre

a : 5171, rue Brébeuf, Montréal (Québec) H2J 3L8

t : (514) 815-2899 / w : www.pire-espece.com / c : info@pire-espece.com

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
et des lettres

Québec

CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL

Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international

Department of Foreign Affairs
and International Trade

