

Dossier HIDA

T
H
É
Â
T
R
E

D
E

L'
A
B
S
U
R
D
E

Dossier HIDA “ Attention ! Danger Rhinocérite ”

Sous-titre : Le théâtre de l’absurde

Auteure : Hélène Eftimakis

Niveau : Classes de troisième

Référence au programme : Les régimes totalitaires

Domaine : « Arts du langage », « Arts du spectacle vivant », « Arts du visuel »

Thématique : « Arts, Etats et pouvoir », « Arts, espace, temps », « Arts, ruptures, continuités »

Disciplines : Lettres, Histoire, Arts plastiques, Education musicale

Objectifs: dossier multidisciplinaire susceptible de permettre de :

Connaître un dramaturge du théâtre de l’absurde : Eugène Ionesco, une pièce : *Rhinocéros* et un metteur en scène : Jean-Louis Barrault.

Connaître un peintre surréaliste : René Magritte.

Connaître un compositeur de musique contemporaine et un poète : Luigi Nono et Paul Eluard.

Connaître deux institutions : l’Académie française et l’IRCAM.

Comprendre le désœuvrement exprimé par tous ces artistes face à la massification.

Contextualiser personnages et œuvres, connus, inconnus, méconnus ; les faire dialoguer.

Démarche :

Lecture d’images fixes et animées, lecture de texte théâtral, écoute d’une œuvre musicale, mise en voix, mise en scène.

Reconnaissance du texte par l’image et des instruments par le son.

Recherches personnelles, élaboration de fiches en vue de la construction du dossier brevet

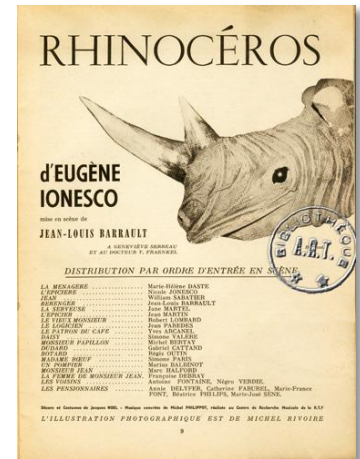
Le théâtre de l'absurde

Le théâtre de l'absurde est une nouvelle forme de théâtre qui apparaît spontanément dans les années 1950 sur de petites scènes parisiennes (Théâtre de la Huchette, Théâtre des Noctambules, Théâtre de Poche, Théâtre de Babylone...)

Il rompt avec les règles traditionnelles de la composition et de la représentation théâtrales (fondées sur une unité de temps, de lieu et d'action).

Liant de manière déconcertante le comique au tragique, il met en scène l'absurdité de la vie. Les personnages ressemblent à des caricatures. Leurs paroles souvent répétitives et mécaniques sont en décalage avec les contextes. L'incohérence sert à mettre en avant la difficulté d'une communication véritable entre les êtres humains.

Les principaux représentants du théâtre de l'absurde sont **Eugène Ionesco**, **Samuel Beckett**, **Jean Genet** et **Arthur Adamov**.

Rhinocéros, joué en 1960, conquiert le public

Eugène Ionesco naît le 13 novembre 1909 à Slatina, en Roumanie, d'un père roumain et d'une mère française.

Il passe sa petite enfance en France mais le divorce de ses parents en 1925 le force à retourner en Roumanie avec son père où il poursuit des études de lettres françaises à l'université de Bucarest.

Il revient en France en 1942 et obtient la nationalité française à la fin de la guerre.

Il est élu à l'Académie française en 1970.

Il meurt à Paris le 28 mars 1994.

- **Faites une recherche sur l'œuvre de Ionesco. Citez ses pièces les plus célèbres.**
- **D'où viennent les quatre dramaturges cités plus haut ?**
- **Ont-ils travaillé ensemble ?**
- **Qui a institué l'Académie française ? Quel est son rôle ?**

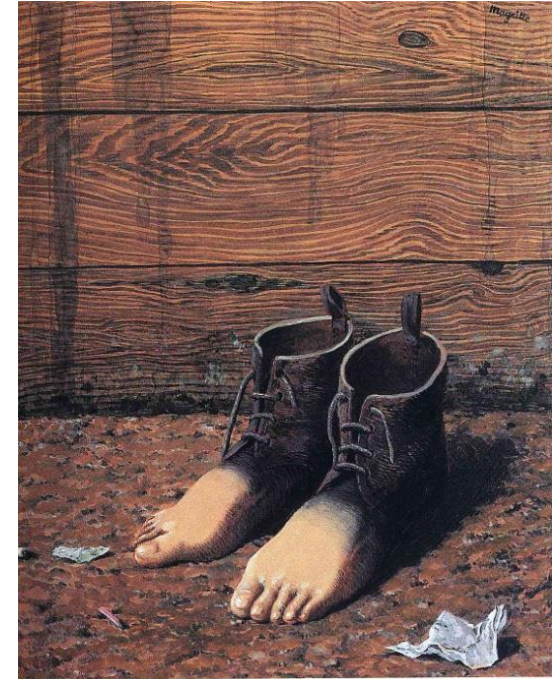
Le sens est derrière le non-sens apparent

« *Le problème des souliers démontre combien les choses les plus effrayantes passent par la force de l'inattention pour être tout à fait inoffensives. On ressent grâce au Modèle Rouge que l'union d'un pied humain et d'un soulier relève en réalité d'une coutume monstrueuse* ».

René Magritte dans *Ecrits complets, La ligne de Vie 1*

Lettres + Arts Plastiques

- Commentez cette réflexion de Magritte.
- Quelles autres œuvres de ce peintre connaissez-vous ?
- Vous semblent-elles absurdes ?
- Expliquez.

René Magritte,
Le Modèle Rouge, 1935,
Huile sur toile,
56 x 46 cm,
Musée National d'Art Moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris

Rhinocéros

Rhinocéros est une fable allégorique d'Eugène Ionesco. Écrite en 1957, elle est mise en scène par Jean-Louis Barrault, en 1960, à Paris, au Théâtre de l'Odéon.

L'intrigue :

Une étrange contagion métamorphose progressivement les habitants d'une ville (non située) en rhinocéros.

La maladie a des symptômes reconnaissables : haine, jalousie, égoïsme, hypocrisie, soif de pouvoir...

Toute la population, sauf Bérenger succombe à l'épidémie. Bérenger, le héros, refuse de s'uniformiser à la masse. Il résiste au retour à l'animalité en s'accrochant aux valeurs humaines.

Le ton du langage est ironique et simple. L'atmosphère est absurde, car ce qui est anormal devient banal. L'auteur se concentre sur la psychologie des personnages et le rôle du langage.

Le phénomène décrit est le conformisme à un ordre établi avec plus ou moins de violence (l'opresseur pouvant être un dictateur, comme une idéologie, un système social...).

L'enjeu est la perte de la singularité et de la liberté de l'individu, la mort de l'humanisme.

➤ Mise en voix de *Rhinocéros*

Distribuer les 17 rôles à la classe, en prévoyant plusieurs apprenants pour chacun des personnages de Daisy, Dudard, Jean et Bérenger.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Activité Arts Plastiques + Lettres

- Décrivez la photographie où figure Jean-Louis Barrault dans le rôle de Bérenger.
- Créez une fiche sur Jean-Louis Barrault

Bérenger, le dernier homme

Titre : *Rhinocéros*, texte d'Eugène Ionesco, mise en scène de Jean-Louis Barrault, décors de Jacques Noël. Paris : Odéon-Théâtre de l'Europe, 20 janvier 1960.

Auteur : Weill, Etienne Bertrand (1919-2001), photographe.

Technique : image fixe, photographie noir et blanc.

Source : Bibliothèque nationale de France.

Interprétation du texte

Acte I. Bérenger se pose des questions sur l'existence : est-il optimiste ?

p.25 Qu'entend-il par "les vivants sont rares ?"

p.28 Que pensez-vous de l'affirmation de Jean "*En quatre semaines, vous êtes un homme cultivé* ».

p.29 L'autoréférence : est-ce de l'humour ou de la superbe de la part d'Eugène Ionesco ?

p.30 Jean, qui donne des conseils à Bérenger, est-il logique avec lui-même ?

Acte II. Tableau 1

p.47 Botard évoque le racisme. Est-il logique avec lui-même ?

Comment l'absurde est-il utilisé par Ionesco ?

p.52 Botard : « C'est comme la religion qui est l'opium des peuples ».

À qui Ionesco emprunte-t-il cette citation et dans quel but ?

p.60 À quel genre de vision peut-on associer Madame Bœuf chevauchant le rhinocéros ? Quels peintres représentent ce genre de vision ?

Arts plastiques :

➤ Quel dialogue absurde préférez-vous ? Ex: celui sur les chats, les Asiatiques, les rhinocéros....

➤ Illustrez, par la caricature, les travers humains qui en ressortent.

Mini projet: français/arts plastiques

Mise en scène d'Emmanuel Demarcy-Mota,
Théâtre de la Ville, 2014

➤ Regardez un extrait vidéo de la pièce *Rhinocéros* et d'après le jeu des acteurs, retrouvez le passage correspondant dans le texte d'Eugène Ionesco

https://www.youtube.com/watch?v=veXK_EV_Ig

- Mettez en scène la métamorphose de l'acte II, tableau 2, avec les décors et les costumes de votre création

10 minutes avec Eugène Ionesco

➤ Regardez l'interview réalisée par l'INA :

<https://www.youtube.com/watch?v=QIU2yTefbul>

➤ Répondez aux questions :

Où, quand, comment et pourquoi la pièce est-elle née ?

Quel langage parle Rhinocéros ? Qui est-il ?

Comment réagissent les publics qui voient la pièce : en Allemagne, en France, en Espagne, en Argentine, aux Etats-Unis ?

Les propos d'Eugène Ionesco sont-ils toujours d'actualité ?

Y a t-il un vaccin contre la « Rhinocérinite » ?

Alfred
Jacquemart –
Rhinocéros,
1878 - parvis
du Musée
d'Orsay, Paris

Luigi Nono et Paul Éluard

Pablo Picasso, Guernica, 1937, huile sur toile,
752 x 351 cm. Musée Reina Sofia, Madrid

Activité : Lettres et Éducation musicale

➤ Ecoutez la création de Luigi Nono (1954) :

La Victoire de Guernica (13 minutes)

<https://www.youtube.com/watch?v=vg86DTpeso0>

➤ Recherchez à partir de la notice :

Qui est Luigi Nono ? <http://brahms.ircam.fr/luigi-nono>

Connaissez-vous les instruments cités ?

Interprétez leur langage dans l'extrait.

Qu'est-ce que l'IRCAM ?

Que s'est-il passé à Darmstadt ?

➤ Evoquez Paul Eluard

Quel effet provoque l'utilisation antinomique du terme « victoire » ? Qui est victorieux ?

➤ Citez *Guernica* de Pablo Picasso,

(Voir dossier HIDA « Arts et totalitarismes 1/3 – L'exposition universelle de 1937 »)

Notice de l'œuvre musicale

Compositeur : [Luigi Nono](#) (1924-1990)

La Victoire de Guernica (1954)

chants d'après **Paul Eluard** pour chœur mixte et orchestre

Date de composition : 1954

Durée : 13 minutes

Livret (détail, auteur) : Paul Éluard

Genre : Musique vocale et instrument(s)

Effectif détaillé chœur mixte

3 flûtes, 3 hautbois, 4 clarinettes, 3 bassons, 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, tuba, percussionniste, timbales, 2 harpes, célesta, cordes

Information sur la création

25 août 1954, Allemagne, **Darmstadt**, par le Chœur et l'Orchestre de la Hessischen Rundfunks Frankfurt, direction : Hermann Scherchen.

➤ **Chantez Paul Éluard : *La Victoire de Guernica* sur la musique de Nono**

I
Beau monde des mesures
De la nuit et des champs

II
Visages bons au feu visages bons au fond
Aux refus à la nuit aux injures aux coups

III
Visages bons à tout
Voici le vide qui vous fixe
Votre mort va servir d'exemple

IV
La mort cœur renversé

V
Ils vous ont fait payer le pain
Le ciel la terre l'eau le sommeil
Et la misère
De votre vie

VI
Ils disaient désirer la bonne intelligence
Ils rationnaient les forts jugeaient les fous
Faisaient l'aumône partageaient un sou en deux
Ils saluaient les cadavres
Ils s'accablaient de politesses

VII
Ils persévèrent ils exagèrent ils ne sont pas de notre monde

VIII
Les femmes les enfants ont le même trésor
De feuilles vertes de printemps et de lait pur
Et de durée
Dans leurs yeux purs

IX
Les femmes les enfants ont le même trésor
Dans les yeux
Les hommes le défendent comme ils peuvent

X
Les femmes les enfants ont les mêmes roses rouges
Dans les yeux
Chacun montre son sang

XI
La peur et le courage de vivre et de mourir
La mort si difficile et si facile

XII
Hommes pour qui ce trésor fut chanté
Hommes pour qui ce trésor fut gâché

XIII
Hommes réels pour qui le désespoir
Alimente le feu dévorant de l'espoir
Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir.

XIV
Parias la mort la terre et la hideur
De nos ennemis ont la couleur
Monotone de notre nuit
Nous en aurons raison.

Sources

Photographies de *Rhinocéros*, 1960 : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85397663>

Texte : Eugène Ionesco, *Théâtre III*, Gallimard, 1963

Interview d'Eugène Ionesco à l'INA : <https://www.youtube.com/watch?v=QIU2yTefbul>

Eugène Ionesco, Jean-Louis Barrault , "*Dialogue sur le théâtre*" in *The French Review* Vol. 51, No. 4, 1978

Statue Rhinocéros : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Jacquemart_-_Rhinoc%C3%A9ros.JPG

Théâtre de la Ville. Dossier pédagogique *Rhinocéros* :

<http://www.theatredelaville-paris.com/Publish/media/2481/Rhinocerospedago.pdf>

René Magritte : <http://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-red-model-1935>

Luigi Nono, Paul Eluard - *La Victoire de Guernica* :

<https://www.youtube.com/watch?v=vg86DTpeso0>

<http://brahms.ircam.fr/luigi-nono>

http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Nono

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Picasso_Guernica.jpg