Bertold Brecht

Petit Organon pour le théâtre

Bertolt Brecht né le <u>10 février 1898</u> à <u>Augsbourg</u>, en <u>Bavière</u> - <u>14 août 1956</u> à <u>Berlin-Est</u>) est un <u>dramaturge</u>, <u>metteur en scène</u>, critique théâtral et <u>poète</u> <u>allemand</u> du <u>XXe siècle</u> (naturalisé <u>autrichien</u> en 1950).

- Nouveau théâtre
- Berliner Ensemble
- L'Achat du cuivre : théâtre qui a pour but d'éclairer le spectateur sur sa situation sociale, en le divertissant et en l'instruisant en même temps.
- Théâtre d'une ère scientifique
- Importance de la fable

Préface

- a mis en évidence les tendances sociales dans des chefs-d'œuvre universellement reconnus
- réclame des reproductions scientifiques exactes de la vie
- repousse le culte du beau
- 1- Le théâtre consiste à fabriquer des reproductions vivantes d'évènements, rapportés ou inventés, qui opposent des hommes, et cela aux fins de divertissement.
- 2- Fonction de réjouissance.
- 3- Aucune autre justification que l'amusement. Ne pas l'abaisser à la morale. N'a pas fonction d'enseigner : « le théâtre doit pouvoir rester quelque chose de superflu. »
- 6- Il existe des réjouissances faibles et des réjouissances fortes avec les grandes œuvres.
- 7- Ces réjouissances diffèrent selon les époques
- 8- La réjouissance n'est jamais liée au degré de ressemblance.
- 9- Nous n'aurions pas encore découvert les réjouissances spécifiques de notre propre ère.
- 10- Nous prenons possession des œuvres anciennes au moyen de l'identification, à laquelle elles ne se prêtent guère.
 - nous nous rabattons sur la beauté de la langue, sur l'élégance de la fable, sur des passages qui nous arrachent des idées indépendantes du texte
 - la fable est l'âme du drame
- 14- Notre vie est déterminée par les sciences.
- 17- Les sciences nouvelles ont permis de transformer et, surtout, de rendre transformable notre environnement.
- 18- Les relations entre les hommes sont devenues opaques / avantage d'un petit nombre / guerre
- 19- Mais la science et l'art ont ceci de commun que tous deux sont là pour rendre aux hommes la vie plus légère, l'une pourvoit à leur subsistance, l'autre à leur divertissement.

- 23- Un théâtre qui fait de l'activité productive la source principale du divertissement doit aussi en faire son thème. Le théâtre doit s'engager dans la réalité s'il veut avoir les moyens et le droit de fabriquer des reproductions efficaces de la réalité.
- 26- Ils ont les yeux ouverts, mais ils ne regardent pas : ils fixent, de même qu'ils n'écoutent pas, ils épient
- 28- Le spectateur désire entrer en possession de sensations bien précises. Pouvoir échanger un monde plein de contradictions contre un monde harmonieux.
- 35- Nous avons besoin d'un théâtre qui ne permette pas seulement les sensations, les aperçus et les impulsions qu'autorise à chaque fois le champ historique des relations humaines sur lequel les diverses actions se déroulent mais qui emploie et engendre les idées et les sentiments qui jouent un rôle dans la transformation du champ lui-même.
- 40- Il faut en quelque sorte que celui-ci puisse procéder continuellement à des montages fictifs sur notre production.
- 42- Masques pour le théâtre antique : distanciation.
- 44- Ce qui est resté longtemps inchangé paraît inchangeable.
- 46- Représentant de nous tous, je dois prendre position face à lui. Voilà pourquoi, ce qu'il montre, le théâtre doit le distancier.
- 47- Que sa diction soit exempte de tout ronron de curé et de ces cadences qui bercent le spectateur si bien que le sens se perd.
- 48- A aucun moment il ne se laisse aller à se métamorphoser intégralement en son personnage.... Le public doit avoir là une entière liberté.
- 49- Pour prévenir cette atrophie, il faut que le comédien fasse aussi de l'acte de montrer un acte artistique.
- 50- De même que le comédien n'a pas à faire accroire à son public que ce n'est pas lui mais le personnage qui se tient sur le plateau, il n'a pas non plus à lui faire accroire que ce qui se déroule sur le plateau n'a pas été répété mais se produit pour la seule et unique fois. / L'enchaînement des faits peut devenir visible.
- 52- Eviter une forme rudimentaire d'identification : « comment serait-ce s'il m'arrivait cela ? »
- 53- L'observation est une partie essentielle de l'art dramatique. Acte d'imitation qui est en même temps un processus de réflexion.
- 54- Une simple imitation redonnerait, au mieux, ce qui a été observé, et ce n'est pas assez, car l'original exprime ce qu'il exprime à voix trop basse.
- 55- Si le comédien ne veut pas être un perroquet ou un singe, il lui faut s'approprier, en partageant la lutte des classes, le savoir de son époque sur la vie en commun des hommes.
- 57- S'interroger sur d'autres énoncés possibles /Mémoriser les critiques possibles.
- 58- Les comédiens devraient parfois, au cours des répétitions, échanger leurs rôles avec leurs partenaires pour que les personnages reçoivent les uns des autres ce dont ils ont besoin les uns des autres.
- 64- Le comédien prend possession du personnage <mark>en prenant possession de la fable</mark> / la fable dans sa totalité lui donne la possibilité d'un montage des éléments contradictoires.

- 65- Tout est fonction de la fable, elle le cœur du spectacle théâtral / Composition globale de tous les processus gestuels, contenant les informations et les impulsions qui devront désormais constituer le plaisir du public.
- 66- Matériau gestuel.
- 67- Il faut que les divers évènements soient noués d'une telle manière que les nœuds attirent l'attention. Les évènements ne doivent pas se suivre imperceptiblement, il faut au contraire que l'on puisse interposer son jugement. / Petites pièces dans la pièce
- 68- Fable d'*Hamlet*
- 70- L'exégèse de la fable et sa transmission au moyen de distanciations appropriées sont la tâche principale du théâtre.
- 72- Le décorateur n'est pas obligé de produire l'illusion d'un emplacement ou d'une contrée.
- 73- Si l'art reflète la vie, il le fait avec des miroirs spéciaux. L'art ne devient pas non réaliste lorsqu'il change les proportions. Il est toutefois nécessaire que la stylisation n'abolisse pas mais au contraire intensifie le naturel.

Additifs au Petit Organon

- Il ne s'agit pas seulement de ce que l'art présente sous une forme plaisante des choses à étudier. La contradiction entre l'étude et le plaisir doit être maintenue.
- Deux processus antagonistes dans l'art du comédien : jouer (faire la démonstration de) et vivre (s'identifier avec).
- La fable ne correspond pas simplement à un déroulement de faits tirés de la vie en commun des hommes, tel qu'il pourrait s'être accompli dans la réalité, ce sont des processus ajustés dans lesquels d'expriment les idées de l'inventeur de la fable sur la vie en commun des hommes.
- Puiser à la fois dans la réalité et dans l'œuvre de fiction.
- Le comédien doit poser des questions en dialecticien. Ex avec Faust : En serait-il autrement si Faust épousait Marguerite ?
- Les représentations du théâtre bourgeois tendent toujours au camouflage des contradictions, à la simulation de l'harmonie.
- Chaque scène doit conserver son sens particulier.
- Il est totalement indifférent de savoir si l'objectif principal du théâtre est d'offrir une connaissance de l'univers, le fait demeure qu'il faut que le théâtre donne des représentations de l'univers et que ces représentations ne doivent pas induire en erreur.