

LA RÉSISTIBLE ASCENSION D'ARTURO UI

**BERTOLT
BRECHT**

MISE EN SCÈNE
Paul Fraysse

LA NOTE D'INTENTION

Il était une fois l'histoire d'un gangster qui s'empara du pouvoir. Ses méthodes ? Corruption des puissants et manipulation des foules, violence et meurtres de sang-froid. « La résistible ascension d'Arturo Ui » raconte la croisade d'un renégat en quête d'épanouissement dictatorial.

Brecht dépeint avec froideur et un soupçon de grandiloquence la montée au pouvoir d'Arturo Ui, un gangster raté, fauché, proche de la crise de nerfs, qui pleure dans les jupons de son plus fidèle lieutenant au début de la pièce. Cette satire politique nous emmène aux confins de la manipulation humaine dont la pierre angulaire est la peur. Peur de perdre son commerce, peur de perdre sa réputation, peur de perdre sa vie. Le tout baigné d'artifices, de strass et de paillettes pour faire croire à la promesse de couleurs dans un futur pourtant résolument sombre.

Ce foisonnement de théâtre compte pas moins de 29 personnages servis par 8 comédiens qui se mettent au diapason. Les acteurs racontent cette « farce historique » par le prisme de plusieurs figures, allant du gangster chevronné à l'avocat en lutte contre les mafieux, du truand assoiffé de sang à l'artiste loufoque et pathétique ou encore de la maîtresse de cabaret à l'inspecteur froid et déterminé.

C'est une invitation à dépasser l'incarnation des personnages pour faire résonner la nature chorale de ce texte, à s'emparer des mots de Brecht et de leur musicalité pour raconter ensemble au présent. Les acteurs eux-mêmes sont les régisseurs-plateau du spectacle : les changements de costume ou le déplacement du décor se font directement sur scène, manière d'assumer la « distanciation » si chère à l'auteur ; ou comme dirait Camille de La Guillonnière, « ce que nous faisons est faux et nous décidons d'y croire ».

La résistible ascension d'Arturo Ui - m.e.s. Paul Fraysse

De cette envie naît la volonté d'un partage simple avec le spectateur qui est invité à prendre du recul sur l'histoire qu'il suit. C'est d'ailleurs volontairement que les références historiques à l'Allemagne nazie sont adressées face public. Ces digressions racontant l'Histoire sonnent comme des apartés proposés au spectateur qui prend conscience que tout a existé.

Les costumes sont inspirés du Chicago des années 20 mais les coloris employés rappellent le « cartel du chou-fleur » ou encore les chemises portées par les SS nazis. Le tout contribue à brouiller la temporalité de l'histoire et ouvre le champ des possibles pour le spectateur.

La musique mêle sons électroniques, touches de rock ou encore effets d'orgues : un mélange subtil de passé et de présent reliant les craintes d'avant aux craintes d'aujourd'hui. Elle accompagne l'évolution tragique des événements comme une « réverbère » des mots, un grossissement de la pensée.

La beauté des chants raconte avec une impitoyable cruauté l'avènement d'Arturo Ui et de son règne.

Le jeu d'ombres orchestré derrière un large écran traduit la peur d'un mal qui nous échappe et auquel nous ne voulons pas nous confronter. Outre son omniprésence que nous redoutons, c'est sa capacité à prendre une place dans la réalité qui nous terrifie.

Ou comme le dit Bertolt Brecht « Le ventre est encore fécond d'où ça sort. »

La résistible ascension d'Arturo Ui - m.e.s. Paul Fraysse

LE RÉSUMÉ

La résistible ascension d'Arturo Ui nous plonge dans les coulisses de la montée au pouvoir des nazis, en utilisant la distanciation si chère à Brecht. Nous sommes transportés alors dans le Chicago des années 20, sous fond de gangstérisme et de commerce de légumes.

La résistible ascension d'Arturo Ui - m.e.s. Paul Fraysse

Alors que la crise règne au sein du Karfioltrust, organisation réunissant de riches industriels, un plan se dessine pour remplir rapidement les caisses. Dogsborough, maire de Chicago, est alors appâté et achète l'entreprise maritime de Sheet pour une bouchée de pain : c'est un pot-de-vin.

Arturo Ui, clown triste et leader pathétique d'une petite troupe de fidèles truands, apprend la corruption de Dogsborough. Par un jeu habile de chantage politique et de menaces physiques, Arturo et sa bande arrivent peu à peu à tisser leur toile sanglante sur Chicago et isolent leurs adversaires respectifs pour régner sur la ville. Le terrain est désormais fertile pour envisager d'autres conquêtes, à commencer par la ville voisine de Cicero.

L'AUTEUR

Bertolt Brecht (1898-1956) est un dramaturge, metteur en scène, écrivain et poète allemand, auteur d'une oeuvre considérable et fondateur du théâtre épique, un genre qu'il théorise dans *Le petit Organon pour le théâtre*.

C'est en 1941, en pleine seconde guerre mondiale, que Brecht écrit ce texte. Ne pouvant plus s'exprimer librement dans son propre pays et forcé à l'exil en Amérique du Sud, il souhaite envoyer un signal de détresse au monde entier et plus particulièrement aux américains avec *La résistible ascension d'Arturo Ui*. Bien que l'oeuvre ne fut jouée qu'en 1958 pour la première fois, Brecht avait intentionnellement transposé l'ascension du national-socialisme à l'époque de la prohibition à Chicago pour exhorter les américains à intervenir devant tant d'horreur. Il affirme que « Ui ... est une tentative d'expliquer l'ascension d'Hitler au monde capitaliste en transposant cette ascension dans un milieu qui lui est familier ».

En présentant *La résistible ascension d'Arturo Ui* comme une "farce historique", il peut rapporter les procédés brutaux employés par Hitler pour conquérir le pouvoir mais aussi inviter le spectateur à une réflexion sur l'histoire racontée. Il souhaite que le spectateur soit proactif, qu'il ne se laisse pas emporter par les événements, mais que par le procédé de la distanciation il ait son opinion propre.

LA DISTRIBUTION

PAUL FRAYSSE - Metteur en scène

Après un parcours universitaire varié (médecine et droit), Paul intègre l'école Claude Mathieu en 2016. Au cours de sa formation, il participe à deux ateliers d'élèves en tant que comédien Novecento d'Alessandro Baricco et *Sixtine* d'Héloïse Marty et monte le sien en 2019 : *La résistible ascension d'Arturo Ui* de Bertolt Brecht. Fraichement sorti de l'école avec le spectacle *Moi aussi je suis un être humain* d'après des textes d'Hanokh Levin et mis en scène par Jacques Hadjaje, il commence 2020 en jouant dans une adaptation de l'œuvre d'Andrée Chedid *Le sixième jour* à Catane en Italie. Il intègre également l'équipe du Fil de La Plume fin 2019 pour la création en collaboration avec la compagnie de danse Movimenti con Anima. Il se consacre par ailleurs à deux projets visant chacun à travailler avec des jeunes et des artistes locaux au Cambodge « *Antigone Voyage* » et au Bénin « *Les jeunes pousses de Nati* ». Fervent partisan d'un théâtre de troupe, d'un théâtre vivant et sans cesse remis en question, il décide de monter la compagnie Fox avec sa bonne amie Morgane Lafont, dans la volonté de partager l'expérience du plateau avec le plus grand nombre.

CLARA ANTOONS - Betty Dullfeet/Goodwill/Le procureur/Le domestique

Attirée depuis toute petite par le théâtre, Clara ne se lance qu'au lycée, en choisissant l'option théâtre. Elle fait la rencontre de Grégoire Cuvier, metteur en scène, qui la poussera à passer le casting de la série *Candice Renoir* en 2013 : c'est ainsi que Clara fait ses premiers pas devant la caméra. Par la suite, elle poursuit ses études à la faculté de droit, et sa licence en poche, elle se consacre enfin pleinement au théâtre en entrant à l'école Claude Mathieu en 2017. Elle fait son chemin dans le monde du cinéma, avec notamment un court-métrage de genre, *Demon*, dans lequel elle campe le rôle principal, mais aussi à la télévision dans *Les Petits Meurtres d'Agatha Christie*, *Nina*, ou encore dans des clips comme *Movie Star* de Sam Dian, ou *Crépuscule en Mineur* d'Anthelme Dubois, tourné en pellicule. En 2018 elle monte sur les planches du théâtre Clavel avec *SCUD* de Nicolas Bazin et Thomas Andrei, ou avec *La résistible ascension d'Arturo Ui* de Bertolt Brecht en 2019 mise en scène par Paul Fraysse, et rejoint l'équipe du Fil de la Plume pour la création en collaboration avec la compagnie Movimenti Con Anima.

CHARLY BOUTHEMY - *Dogsborough/Dullfeet/Fish/Ragg*

Charly entame une formation théâtrale de trois ans au Conservatoire de Saint-Maur des Fossés. Passionné de chant et de danse, il y travaille tous les atouts de l'acteur et joue également dans plusieurs comédies musicales. A dix sept ans, il poursuit sa formation à l'école Claude Mathieu, Art et Techniques de l'Acteur. Il jouera dans *Le numéro d'équilibre* d'Edward Bond lors d'un atelier d'élève. Sorti de l'école depuis plus d'un an, Charly multiplie les tournages de courts-métrages, notamment pour de nombreux festivals (Mobile Film Festival, Nikon Film Festival, 48 Film Project, Kino D-Day etc). Il entame en 2020 le tournage en tant qu'acteur d'une Web série sur la Résistance Française.

CYRIAN CALÉCA - *Roma/L'avocat de la défense*

Cyrian commence le théâtre à l'âge de 7 ans mais c'est à 16 ans qu'il découvre que ce dernier a beaucoup à offrir et même un pouvoir, celui de faire voyager en se laissant guider par l'histoire d'un autre. Il entre au Cours Simon pour deux ans puis, en 2014, il décide de se consacrer entièrement au théâtre et intègre l'école Claude Mathieu. Durant trois années de formation il aborde un large répertoire, de Molière à Copi en passant par Tchekhov ou Edward Bond, il se frotte à des personnages tantôt colorés, tantôt sombres. Depuis, il continue dans différents genres comprenant conte pour enfants, théâtre anglais moderne, théâtre brechtien, théâtre forum, théâtre immersif et cinéma. C'est avec empathie, humour et enthousiasme qu'il aime explorer un personnage pour faire ressortir pleinement l'histoire d'un autre à un public.

JEAN-BAPTISTE CARNOYE - *Flake/Hook/Inna/Bowl/Greenwool*

Jean-Baptiste commence le théâtre à 8 ans, puis intègre très vite la classe de Christine Berg au conservatoire de Reims puis les Classes de la Comédie de Reims promotion 2015-2017 sous la direction de Ludovic Lagarde. A cette même période, il tourne dans le film *Courageux* réalisé par Mario Fanfani, écrit et réalisé avec la promotion sortante. Il commence le chant lyrique au CRD de Bobigny dans la classe du contre-ténor Robert Expert, et intègre en parallèle l'école Claude Mathieu à Paris. Plus récemment, il effectue un service civique dans la compagnie du Diable à 4 pattes qui promeut l'accès à la culture pour tous.

ALEXIS CHOMBART - *Giri/Mulberry/Le comédien*

Alexis Chombart, après avoir fait des études de cinéma et une année au Conservatoire régional de théâtre à Caen, entre à l'Ecole d'Art et techniques de l'Acteur Claude Mathieu en 2016. Il en sort en 2019 avec le spectacle *Moi aussi je suis un être humain* autour des pièces d'Hanokh Levin, dirigé par Jacques Hadjaje. Il rencontre dans cette école Paul Fraysse, qui lui propose un rôle dans sa mise en scène de *La Résistible Ascension d'Arturo Ui* de Bertolt Brecht. Enfin, il intègre la compagnie Fox, montée par Paul Fraysse et Morgane Lafont.

MATTHIEU FORTIN - *Givola/Butcher*

Matthieu Fortin commence par animer des émissions de web-radio avant de se passionner pour le jeu et la scène lors de sa première année de lycée. Il prend ses premiers cours de théâtre au Papillon noir à Caen puis rentre au cours Claude Mathieu à Paris en 2016 où il y découvre les ficelles du plateau et expérimente les techniques du conte, du clown ou encore du jeu en langue étrangère. En 2019, il joue dans *La résistible ascension d'Arturo Ui* mis en scène par Paul Fraysse.

FABIAN HELLOU - *Arturo Ui*

Il commence le théâtre en 2010 dans l'association "Le rire du miroir", il y jouera pendant 3 ans dans les pièces *Le roi nu* de Evguéni Schwartz, *Marcia Hesse* de Fabrice Melquiot, *Le cercle de craie caucasien* de Bertolt Brecht et *Hamlet* de William Shakespeare. Il intègre en 2013 la troupe étudiante de Caen "Les Lézards du spectacle" pour une mise en scène de *Cyrano de Bergerac* d'Edmond Rostand. La troupe gagnera 2 festivals, un à Reims et le festival Les fous de la rampe de Caen. Il participera à plusieurs projets cinématographiques à Caen dans l'association Monsieur Laboucle et Bumblebee's Production. En 2014 il devient membre de Bumblebee's production en tant que comédien. En 2015, il crée une série avec Oscar Allizard appelée *Fodel* pour laquelle il sera scénariste et comédien. De 2015 à 2018, il intègre l'école d'art et techniques de l'acteur Claude Mathieu.

ALIZÉ PASQUET - *Dockdaisy/O'Casey/La femme/Le juge*

Alizé commence par jouer des rôles au Théâtre de Poche de Montparnasse dans les spectacles *Alice redouble* écrit par Lewis Carroll et *Roberto Zucco* écrit par Bernard-Marie Koltès. Après un an au conservatoire Frédéric Chopin en section « art dramatique », elle intègre la formation « Art et techniques de l'acteur » à l'école Claude Mathieu en 2016 où elle y passera 3 ans . Alizé est actuellement en préparation de la pièce *La résistible ascension d'Arturo Ui* de Bertolt Brecht mise en scène par Paul Fraysse .

LÉA MERCIER - **Scénographie et costumes**

Léa Mercier est diplômée de l'Institut supérieur des arts de Toulouse en 2013 et de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2015, où elle est lauréate du prix Hélène Linossier. Son travail est exposé en 2015 lors d'une exposition collective pendant la Biennale de la Havane. Elle effectue par la suite une résidence à Bucarest, dans le cadre du programme international « Bucharest Artists in Residence », où a lieu sa première exposition personnelle. Puis, ses pièces sont montrées à Bruxelles et à Paris, notamment dans un duo show avec Francis Raynaud et en 2018, dans un open studio organisé par Charlotte Gautier Van Tour à la Cité internationale des arts. En juillet 2019, elle participe à une exposition à la Fondation d'entreprise Ricard menée par les commissaires de l'association milo. Léa Mercier partage désormais un atelier à DOC, structure où elle participe à des projets collaboratifs. En 2017, elle intègre l'EnsadLab, le laboratoire de recherche-crédation de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs. Elle y met actuellement en place un projet de thèse sur le potentiel immersif de la photographie, au sein du groupe Spatial Media, dédié à l'étude et au développement des pratiques artistiques dans les espaces numériques.

ADRIEN FRAYSSE - **Création musicale**

Musicien autodidacte depuis une dizaine d'années, pratiquant la guitare, le chant et la MAO, Void Park (aka Adrien Fraysse) s'est lancé dans l'écriture et la composition en explorant et combinant divers genres musicaux (Rock, Electro, Hip Hop, Jazz, Pop...), dans leurs dimensions alternatives et expérimentales. Il opère en 2019 un tournant électronique plus assumé avec la sortie de son EP "Except Something", mêlant sonorités Ambient, Drone, Techno, Acid et Experimental. Entre phases contemplatives portées par couches de synthés texturés, et saillies plus agressives, dansantes, où s'emballent le rythme et les basses, sa musique oscille en permanence entre calme et tempête, de l'oeil désabusé au cri du révolté, dessinant un univers sombre, tiraillé, vecteur d'images.

LE CALENDRIER DE CRÉATION

AVRIL 2018 - SEPTEMBRE 2018 : Réalisation du montage, coupes, lectures et distribution.

SEPTEMBRE 2018 - DÉCEMBRE 2018 : Répétitions 1 fois/semaine à l'Espace Jemmapes.

DÉCEMBRE 2018 : Présentation à l'Ecole Claude Mathieu d'une étape du travail - extrait de 15 minutes.

FÉVRIER 2019 : Création du décor.

FÉVRIER 2019 - AVRIL 2019 : Répétition 2 fois/semaine à l'Espace Jemmapes et l'Ecole Claude Mathieu.

4, 5 et 6 MAI 2019 : Présentation du travail en tant qu'atelier d'élèves à l'Ecole Claude Mathieu.

MARS 2020 : 1 semaine de résidence pour reprendre le travail de mise en scène au DOC, Paris 19ème.

MARS 2020 : 1 représentation au DOC, Paris 19ème.

LA COMPAGNIE FOX

UNE RENCONTRE ET UNE ENVIE DE PARTAGE

La compagnie Fox est jeune ! Elle voit le jour en septembre 2019 et naît de la complicité de deux amis qui se rencontrent au sein de l'école Claude Mathieu, Morgane Lafont et Paul Fraysse (tous deux comédien.ne.s et metteurs en scène). Au fil de leur formation, des valeurs communes prennent forme : celles du partage, de la troupe, de l'ensemble et de la simplicité.

LA TROUPE

Les deux premiers projets de la compagnie résultent de deux ateliers d'élèves menés au sein de l'école Claude Mathieu, soient *Le deuxième cercle* monté par Morgane Lafont et *La résistible ascension d'Arturo Ui* monté par Paul Fraysse. Ces deux désormais spectacles réunissent au total 12 comédien.ne.s issu.e.s de l'école Claude Mathieu, un créateur lumière, une scénographe et costumière, deux créateurs musique. Autant de personnes qui prennent aujourd'hui une place pérenne au cœur de la compagnie et qui joueront un rôle actif dans les projets futurs.

LA VOLONTÉ DE RACONTER DES HISTOIRES...

Sur le plan artistique, Morgane Lafont et Paul Fraysse souhaitent avant tout raconter des histoires plutôt que de chercher l'incarnation de personnages. C'est Louis Jovet qui disait "Le personnage est d'abord un texte". Partir des mots, s'interroger sur les situations mises en lumière par l'auteur, chercher le sens et la musicalité des paroles ensemble avec les comédien.ne.s. Les moyens de mise en scène utilisés sont volontairement simples pour faire jaillir le texte et accompagner la pensée de l'auteur plutôt que de s'y soustraire. Le comédien doit pouvoir s'accaparer les mots et les mêler à son univers propre ; il doit pouvoir les confronter aux spectateurs, de la scène à la salle.

... ET DE LES TRANSMETTRE AUX PLUS JEUNES

Les deux fondateurs de la compagnie ont déjà pu organiser des ateliers dans une école primaire, destinés à donner une approche théâtrale en milieu scolaire et se sont par ailleurs engagés dans un projet au Cambodge, visant à sensibiliser des groupes de jeunes à l'art par le biais du théâtre. Désormais, ils souhaitent poursuivre cette transmission au sein de la compagnie : ateliers en école, spectacles jeune public etc ; les supports sont multiples et leurs idées croissantes.

Compagnie Fox

contact@ciefox.fr

Paul Fraysse

06 16 56 26 73

La résistible ascension d'Arturo Ui - m.e.s. Paul Fraysse