

Le théâtre de l'Antiquité à nos jours

Définitions

dithyrambe	chants et danses en hommage à Dionysos
archontes	hauts magistrats
chorèges	riches citoyens
catharsis	une purgation des passions rendue possible par les sentiments de terreur et de pitié que le spectateur doit ressentir à la vue des malheurs dans lesquels sombrent les personnages
règles tragédie classique 17ème	⊗ Le respect de la règle des trois unités (pas plus de 24h, un seul lieu, une seule action) est le critère de réussite d'une tragédie . La bienséance interdit de représenter sur scène toute action violente. La vraisemblance est essentielle : rien ne doit détourner l'attention du spectateur pour que la catharsis puisse s'effectuer.
commedia dell'arte	Née en Italie au XVIè, elle remporte un vif succès au 17è et au 18è s et influence le théâtre de Marivaux par exemple. Le jeu de scène l'emporte sur le texte, réduit à un canevas et support de l'improvisation des acteurs.
édification	Action d'exercer une influence morale salutaire par l'exemple ou par les paroles

Citations

Aristote, <u>Poétique</u> , vers 335 av JC	« Eschyle porta d'un à deux le nombre des acteurs, diminua l'importance du chœur et donna le premier rôle au dialogue ; Sophocle porta le nombre des acteurs à trois et fit peindre la scène. »
Définition de la comédie (Aristote)	« [Elle est] une imitation d'hommes sans grande vertu, non qu'elle traite de vice dans sa totalité, puisque le comique n'est qu'une partie du laid. Le comique tient en effet à un défaut et à une laideur qui n'entraînent ni douleur ni dommage. »
[but comédie] Molière, Préface de Tartuffe, 1664	« corriger les vices des hommes »

Références

une pièce d'Eschyle, <u>les Perses</u>	traite d'un ép historique
Les grandes comédies de Molière mêlent comique et tragique	Dom Juan, pièce complexe au carrefour du baroque et du classicisme, comporte des scènes de farce, de comédie, mais aussi de tragédie.
Dans son <u>Paradoxe sur le comédien</u> (1773-1777), Diderot fonde le drame bourgeois	il définit le jeu du comédien en insistant sur l'importance du corps, des pantomimes et d'un langage naturel.
En 1830, la création d' <u>Hernani</u> , drame de Hugo,	donne lieu à une « bataille » entre tenants du classicisme et jeunes romantiques. Elle est considérée comme l'acte de naissance du mouvement romantique.

Le théâtre trouve ses racines dans l'Antiquité gréco-romaine.

I. Le théâtre et l'Antiquité romaine

A. Les origines du théâtre

1. Une origine religieuse

- ⊗ Le théâtre naît en Grèce de la célébration du culte du dieu **Dionysos**, au cours de laquelle le dithyrambe (chants et danses) accompagne le sacrifice d'un bouc.
- ⊗ Du dithyrambe originel, le théâtre grec conserve une structure qui alterne chants et paroles. Il comporte **deux lieux : au fond, la scène réservée aux personnages et, devant, l'orchestre pour le chœur.**

2. La représentation dans l'Antiquité grecque

- ⊗ Au Vème siècle avant JC, la cité organise des concours entre dramaturges, qui doivent présenter chacun trois tragédies et un drame. Les **archontes**, hauts magistrats, choisissent les auteurs qui vont concourir ; les **chorèges**, riches citoyens, sont désignés pour prendre en charge les frais.
- ⊗ **Les premières pièces n'ont qu'un seul acteur :**
« *Eschyle porta d'un à deux le nombre des acteurs, diminua l'importance du chœur et donna le premier rôle au dialogue ; Sophocle porta le nombre des acteurs à trois et fit peindre la scène.* » - Aristote, Poétique, vers 335 av JC
- ⊗ **Le théâtre est en plein air. Les acteurs sont grandis par des perruques et des cothurnes (hauts souliers), ils portent des masques. Les décors sont quasi inexistantes.**
- ⊗ Le **chœur** ne participe pas à l'action, mais **dialogue** avec les **personnages**.

3. Éléments de dramaturgie

- ⊗ **La tragédie**
Au IVème siècle av JC, Aristote en rassemble les principes dans sa Poétique et en énonce la visée : la **catharsis**. C'est une purgation des passions rendue possible par les sentiments de terreur et de pitié que le spectateur doit ressentir à la vue des malheurs dans lesquels sombrent les personnages.
- Elle est composée d'un **prologue**, de l'**arrivée du chœur** (*parodos*), de deux à cinq épisodes (entrecoupés par les chants du cœur), et de la **sortie du chœur** (*exodos*)
- En général, les sujets sont pris dans les **épopées** qui fondent la culture grecque, à l'exception d'une pièce d'Eschyle, les Perses, qui traite d'un épisode historique.
- ⊗ **La comédie**
Aristote la définit ainsi : « *[Elle est] une imitation d'hommes sans grande vertu, non qu'elle traite de vice dans sa totalité, puisque le comique n'est qu'une partie du laid. Le comique tient en effet à un défaut et à une laideur qui n'entraînent ni douleur ni dommage.* »

B. Dramaturges grecs et latins

1. Tragédie et comédie grecques

- ⊗ **Trois grands auteurs tragiques**

Eschyle	Sophocle	Euripide
<u>Les Perses</u> , trilogie de <u>l'Orestie</u> (Agamemnon, les <u>Choéphores</u> , les <u>Euménides</u>)	<u>Antigone</u> , les <u>Trachiniennes</u> , <u>Ajax</u> , <u>Œdipe roi</u> , <u>Philoctète</u> , <u>Electre</u> , <u>Œdipe à Colonne</u>	<u>Médée</u> , <u>Hyppolyte</u> , <u>Electre</u> , <u>Les Troyennes</u>
vers 525 → vers 456 av JC	vers 497 → 405 av JC	484 → 406 av JC

- ⊗ **Deux auteurs comiques**

Aristophane	Ménandre
écrit des comédies polémiques et fantaisistes	écrit des comédies d'intrigue avec quiproquos et reconnaissances soudaines
<u>L'Assemblée des femmes ; Les Grenouilles</u>	

2. Tragédie et comédie latines

⊗ **Un auteur tragique**

Sénèque (4 av JC → 65 après JC) réinvente la tragédie grecque avec des pièces comme Agamemnon, Hercule furieux, Les Phéniciennes, Les Troyennes, Médée, Œdipe, Phèdre

⊗ **Deux auteurs comiques**

✓ **Plaute** (vers 254 → 184 av JC) s'attache à ridiculiser un caractère : le mari trompé (Amphitryon), l'avare (L'Aululaire)

✓ **Térence** (vers 190 → 159 av JC) écrit des comédies de mœurs plus moralisatrices : les Adelphes, l'Eunuque

Nous sommes doublement tributaires du théâtre de l'Antiquité. Les principes énoncés dans la Poétique d'Aristote ont modelé le théâtre du XVIIème siècle. Leurs sujets inspirent jusqu'aux dramaturges d'auj.

II. Les formes théâtrales aux XVIIème et XVIIIème siècles

Le 17ème est le grand siècle du théâtre. Au 18ème, la tragédie s'épuise au profit d'autres formes.

A. Le théâtre du 17ème

1. La tragédie classique

- ⊗ Son action se déroule dans **l'Antiquité** ou à **l'époque biblique**. Les personnages, de **haut rang**, sont pris entre des passions contraires. **Les pièces, composées de cinq actes, sont écrites en vers.**
- ⊗ *Corneille et Racine en sont les deux grands représentants. Pour Corneille, la tragédie doit traiter d' « une action illustre, extraordinaire... » et montrer « quelque passion plus noble et plus mâle que l'amour ». Racine met en scène des personnages, « ni tout à fait coupables, ni tout à fait innocents », en proie à des passions qui les déchirent.*
- ⊗ Le respect de la **règle des trois unités** (pas plus de 24h, un seul lieu, une seule action) est **le critère de réussite d'une tragédie**. La **bienséance** interdit de représenter sur scène toute action violente. La **vraisemblance** est essentielle : rien ne doit détourner l'attention du spectateur pour que la catharsis puisse s'effectuer.

La tragédie accorde plus d'attention à la déclamation des acteurs qu'aux jeux de scène ou aux décors.

2. La tragi-comédie

Elle présente un **dénouement heureux** comme dans le Cid de Corneille.

3. La comédie

- ⊗ Son action se déroule à **une époque et dans des lieux proches du spectateur**. Les personnages appartiennent à la bourgeoisie ou à la petite noblesse. La relation maître-valet est souvent centrale. La comédie est en prose ou en vers, en cinq ou en trois actes, voire un seul acte. Pour Molière, qui en est le grand repré, son but est de « *corriger les vices des hommes* » (Préface de Tartuffe, 1664).
- ⊗ Si la farce que Molière continue de pratiquer est uniquement comique, ses « grandes comédies » mêlent comique et tragique. *Ainsi, Dom Juan, pièce complexe*

au carrefour du baroque et du classicisme, comporte des scènes de farce, de comédie, mais aussi de tragédie.

- ⊗ **La comédie est visuelle** : comique de gestes, déguisements, quiproquos en sont la marque. Les changements de lieux sont permis et impliquent des changements de décors. La diction est souvent naturelle.

4. La comédie-ballet et la comédie-machine

Ce sont des **spectacles à part entière** : le **vraisemblable n'est plus la norme**. Au contraire, musique, danse et effets scéniques l'emportent.

B. Le théâtre du 18ème

1. Comédie et commedia dell'arte

- ⊗ La comédie du 18ème est renouvelée par des dramaturges comme *Marivaux (1688-1763)* et *Beaumarchais (1732-1799)*. Leur propos n'est plus la critique des mœurs et des caractères ; il s'agit de **montrer les changements de valeur et les interrogations d'une société en pleine transformation**.
- ⊗ **La commedia dell'arte**
Née en Italie au XVI^è, elle remporte un vif succès au 17^è et au 18^è s et influence le théâtre de Marivaux par exemple. Le jeu de scène l'emporte sur le texte, réduit à un canevas et support de l'improvisation des acteurs.

2. Le drame bourgeois

- ⊗ Il donne à voir des scènes proches du quotidien de la moy et gde bourgeoisie. Sa **visée est l'édification, le registre est pathétique, voire didactique**.
- ⊗ *Diderot le fonde théoriquement. Dans son Paradoxe sur le comédien (1773-1777), il définit le jeu du comédien en insistant sur l'importance du corps, des pantomimes et d'un langage naturel.*

Le XVII^è installe pour longtemps les règles de la dramaturgie, mais la fonction de metteur en scène n'existe pas encore. Le XVIII^è réfléchit et débat sur le jeu des acteurs et sur la relation entre texte et représentation.

III. Les formes théâtrales du XIXème à nos jours

Le renouveau des formes théâtrales accompagne une nouvelle conception de la mise en scène.

A. Le théâtre du 19ème

1. Le drame romantique

- ⊗ **Le drame romantique refuse la règle des trois unités** ; seule est conservée l'unité d'action. Les lieux sont nombreux. L'allongement du temps de la fiction permet au personnage d'évoluer au cours de l'action.
- ⊗ **L'action se déroule sur un fond historique** ; les didascalies sont détaillées, les décors sont riches par souci de la « couleur locale ».
- ⊗ **Le principe esthétique est le mélange et le multiple**. Le comique succède au tragique et au dramatique dans une même pièce. Le **grotesque** est le mélange du style haut et du style bas. On développe le **goût des antithèses**.

En 1830, la création d'Hernani, drame de Hugo, donne lieu à une « bataille » entre tenants du classicisme et jeunes romantiques. Elle est considérée comme l'acte de naissance du mouvement romantique.

2. Le théâtre naturaliste

- ⊗ **Moins connu, mais important car il nourrit la réflexion sur le théâtre, il s'inscrit dans le mouvement naturaliste de la fin du 19ème.**
- ⊗ *Le metteur en scène Antoine cherche à montrer la vie telle qu'elle est : la diction est naturelle, les éléments du réel s'invitent sur la scène. Il fait scandale parce que, dans une de ses pièces, Les Bouchers (1888), il fait accrocher de vraies carcasses animales sur scène.*

3. Le vaudeville

- ⊗ A l'origine **chanson satirique**, puis **petite comédie entrecoupée de chansons**, le **vaudeville s'épanouit au 19e**. C'est une comédie légère pleine de rebondissements.
- ⊗ **L'action repose sur le quiproquo et le comique de situation.** *Feydeau (1862-1921) et Labiche (1815-1888) en sont les représentants.*

B. Le théâtre du 20ème

1. Le théâtre de l'absurde

- ⊗ Il met en scène **l'absurdité de la condition humaine**, l'absence ou l'impossibilité de la communication. L'action est insignifiante, les personnages sont peu nombreux, les décors presque inexistantes ou à valeur symbolique.
- ⊗ **Ce théâtre de dérision révèle nos incohérences et nos contradictions ; il associe comique et tragique et donne à voir un monde privé de sens.**
- ⊗ Ses principaux représentants sont *Ionesco (La Cantatrice Chauve) et Beckett (En attendant Godot).*

2. Une théâtre expérimental

- ⊗ **Le théâtre de la seconde moitié du 20e multiplie les expériences** : acteurs dans la salle, spectateurs sur scène, exhibition du faux, des rouages de machineries, jeux avec l'envers du décor...
- ⊗ Les réflexions d'Artaud dans Le Théâtre et son double (1938) *influencent durablement le théâtre. Le Living Theater en est un exple. Il travaille sur le geste, le visuel, le sacré : la parole (donc, le texte) n'est plus privilégiée, mais devient un mode d'expression comme un autre.*

3. Le renouveau de la tragédie

*Des acteurs comme Giraudoux (1882-1944) et Anouilh (1910-1987) revisitent les grandes tragédies antiques, montrant ainsi qu'à travers les temps, **ce sont tjr les mêmes questions que se posent les hommes.***

4. Le théâtre contemporain

- ⊗ Il continue de s'interroger sur le langage, de remettre en question les codes du théâtre (*Vinaver, Koltès, Novarina, Dario Fo par exple*). Mais il revisite aussi les pièces du **répertoire classique**.
- ⊗ Des vidéos, des images, peuvent être projetées sur scène, faisant intervenir ainsi **différents niveaux de fiction**.

A la fin du XIXème, avec Antoine, on commence à parler de « metteur en scène », nouvelle fonction qui prend tout son sens au XXème quand le théâtre se fait lieu d'expérimentation et interroge son rapport au texte.