

Petite histoire illustrée du théâtre

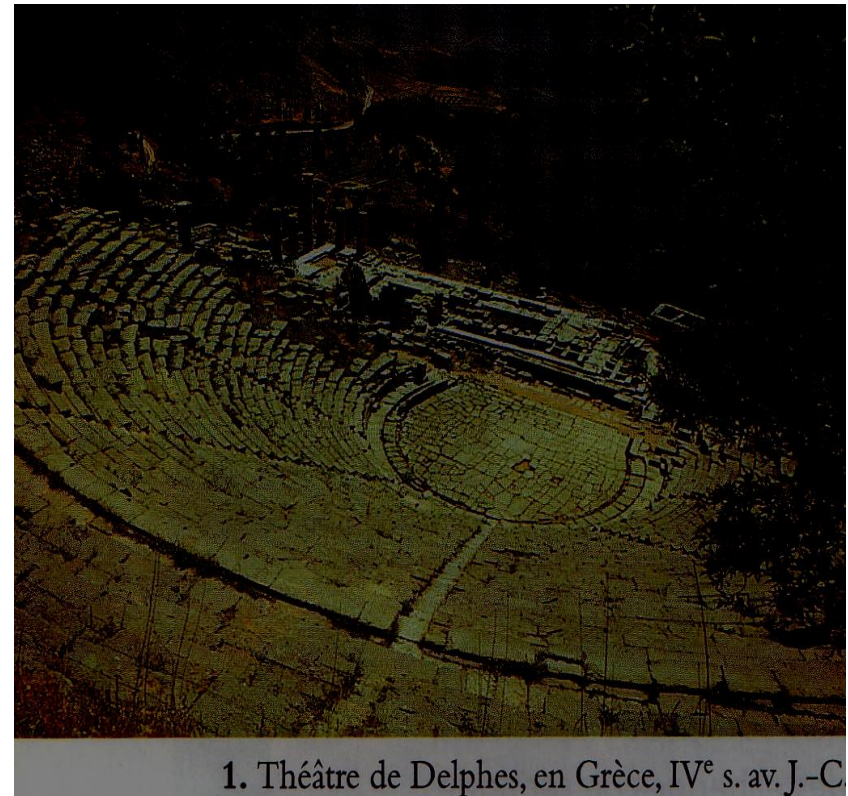
Le théâtre de l'Antiquité

Le théâtre grec

Dans la Grèce antique, le théâtre était avant tout un bâtiment religieux. Construit à flanc de colline, le théâtre grec est de structure très simple :

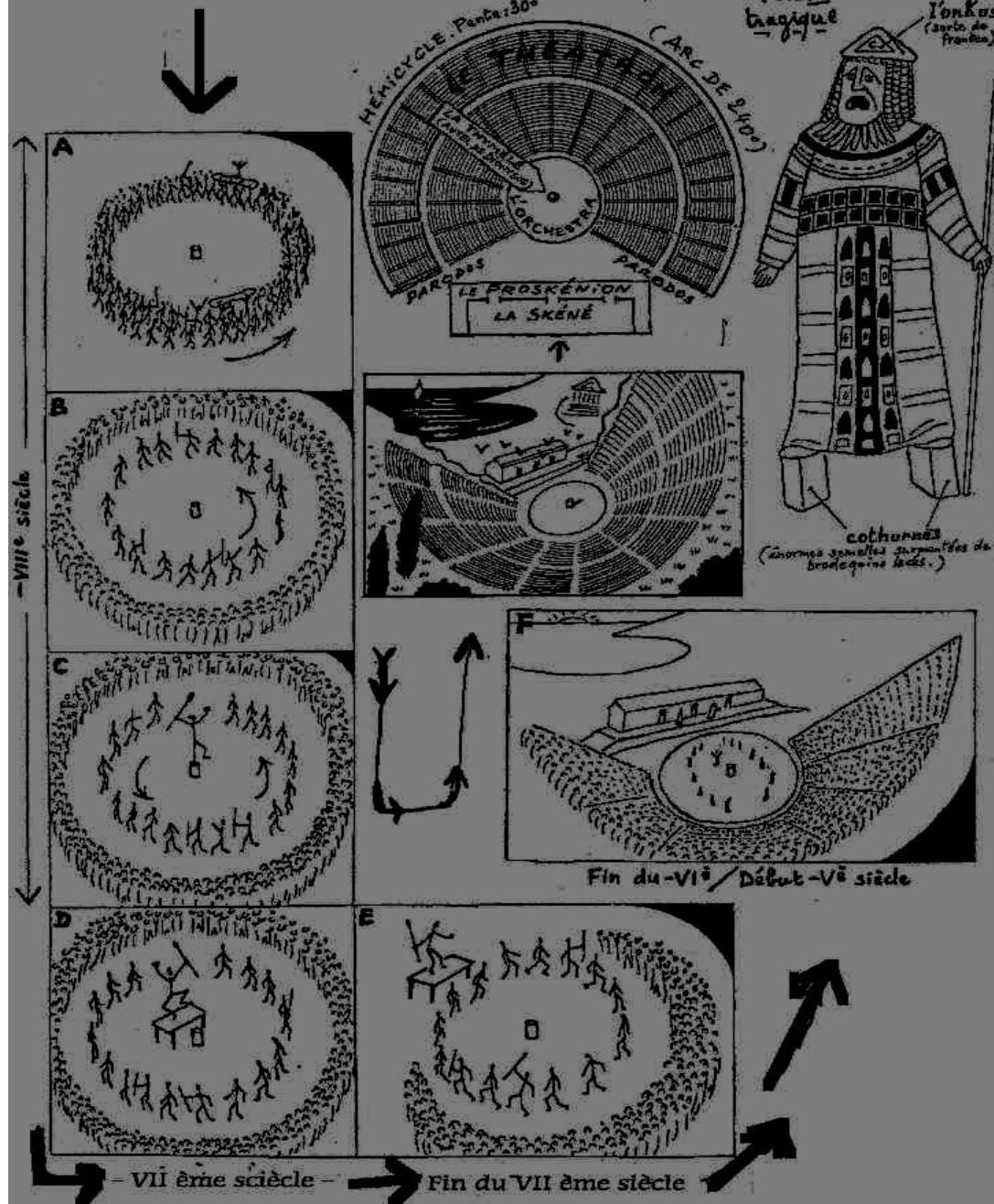
- des gradins en demi-cercle où s'asseyaient les spectateurs ;
- l'orchestre, un espace circulaire avec l'autel de Dionysos et autour duquel se tenait le chœur, c'est-à-dire un groupe d'acteurs qui parlaient, chantaient, dansaient ;
- la scène, où les acteurs jouaient, portant des masques.

1. Théâtre de Delphes, en Grèce, IVe s. av. J.-C.

Naissance du Théâtre à Athènes

Du Cultuel au théâtral

• Les acteurs, peu nombreux, sont vêtus de costumes solennels et chaussés de cothurnes qui les surélèvent, leur donnant une taille impressionnante.

• Ils portent des masques imposants, très expressifs.

Les thèmes du théâtre antique

• La tragédie antique s'inspire de mythes connus de tous.

• Histoire de familles maudites comme celle d'Oedipe et de sa fille Antigone, elle représente des héros qui luttent vainement contre le destin.

• Le théâtre devient politique lorsque les riches citoyens ou les hommes politiques organisent les spectacles.

• On paie les citoyens pauvres pour qu'ils assistent aux représentations dont les sujets sont de plus en plus en relation avec l'actualité : événements politiques, guerres...

• Le théâtre devient un outil d'éducation populaire qui exalte le sentiment national.

Au Moyen-Age

La farce médiévale

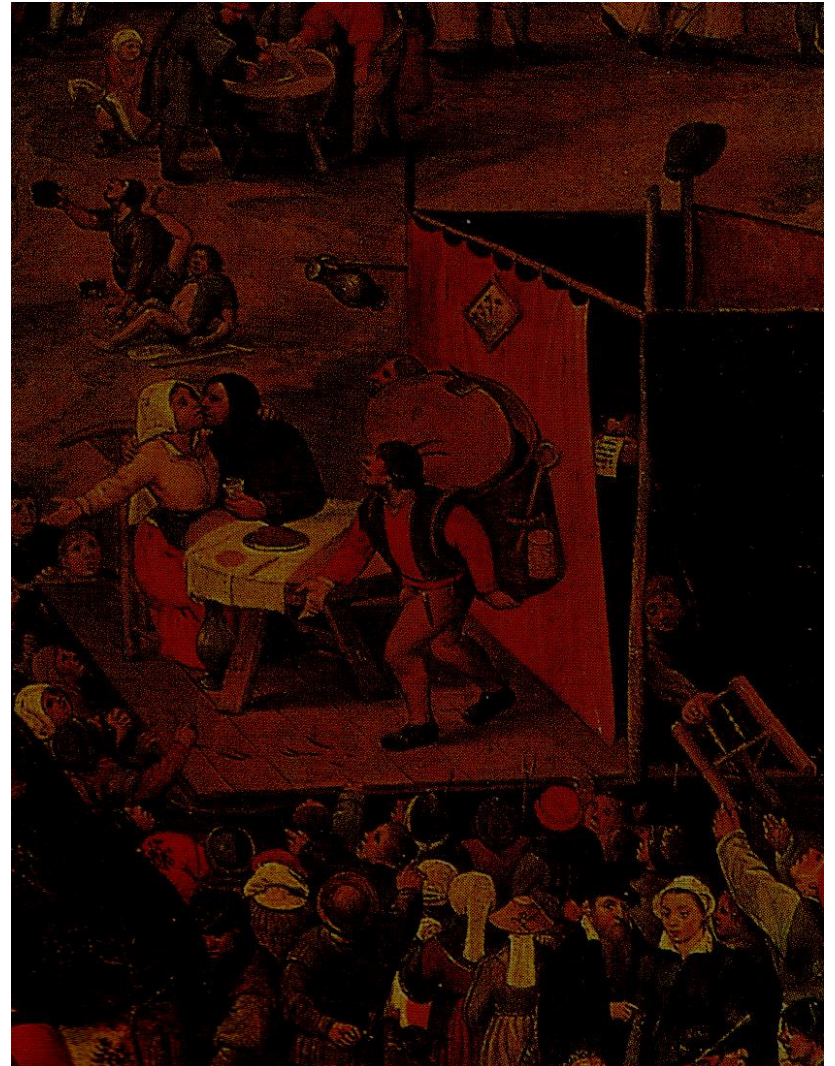
La **Farce** est un genre théâtral comique très apprécié du peuple au Moyen-Age et au XVIIe siècle.

Pendant les foires ou le carnaval, des comédiens, souvent itinérants, jouent sur des tréteaux, dans la rue, et attirent les foules.

L'action est simple : un personnage trompe un autre par toutes les ruses possibles.

On rit de l'adultère, des prêtres, des juges, des soldats, des médecins...

A la fin, le dupeur est à son tour dupé.

La comédie des masques au XVIe siècle

La commedia dell'arte

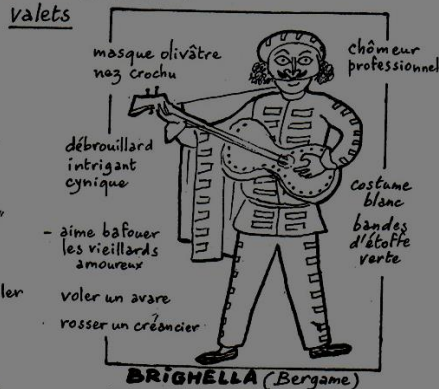
- La **Commedia dell'arte** est un genre théâtral comique inspiré de la farce, né en Italie au XVIe siècle (Renaissance).
- Jouée dans les rues ou les palais par des professionnels itinérants, cette comédie cherche à capter l'attention du public par de nombreuses acrobaties et autres jeux de scène.
- Ici aussi on improvise autour d'un canevas, c'est-à-dire un résumé de l'histoire (schéma narratif).
- Elle met surtout en scène des valets, personnages comiques

Les personnages de la Commedia dell'arte

COMPOSITION D'UNE TROUPE..

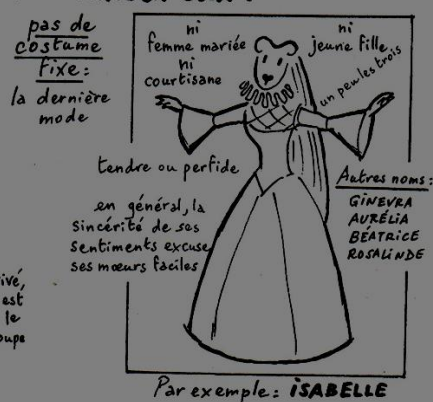
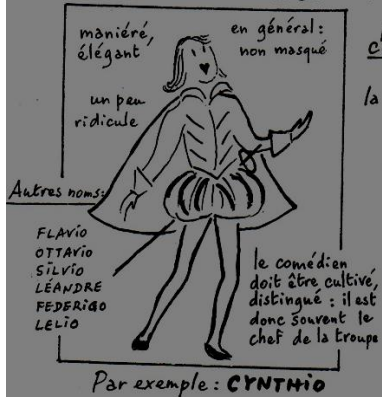
Les 2 Zanni :

Les 2 vieillards :

Les 2 amoureux :

.. DE COMÉDIE DES MASQUES

La Soubrette

Le Capitan

Autres Zanni :

Canevas de Commedia dell'arte

Tout est bien qui finit bien !

Acte I. Une situation très compliquée : un vieillard riche aime une jeune fille amoureuse d'un pauvre valet.

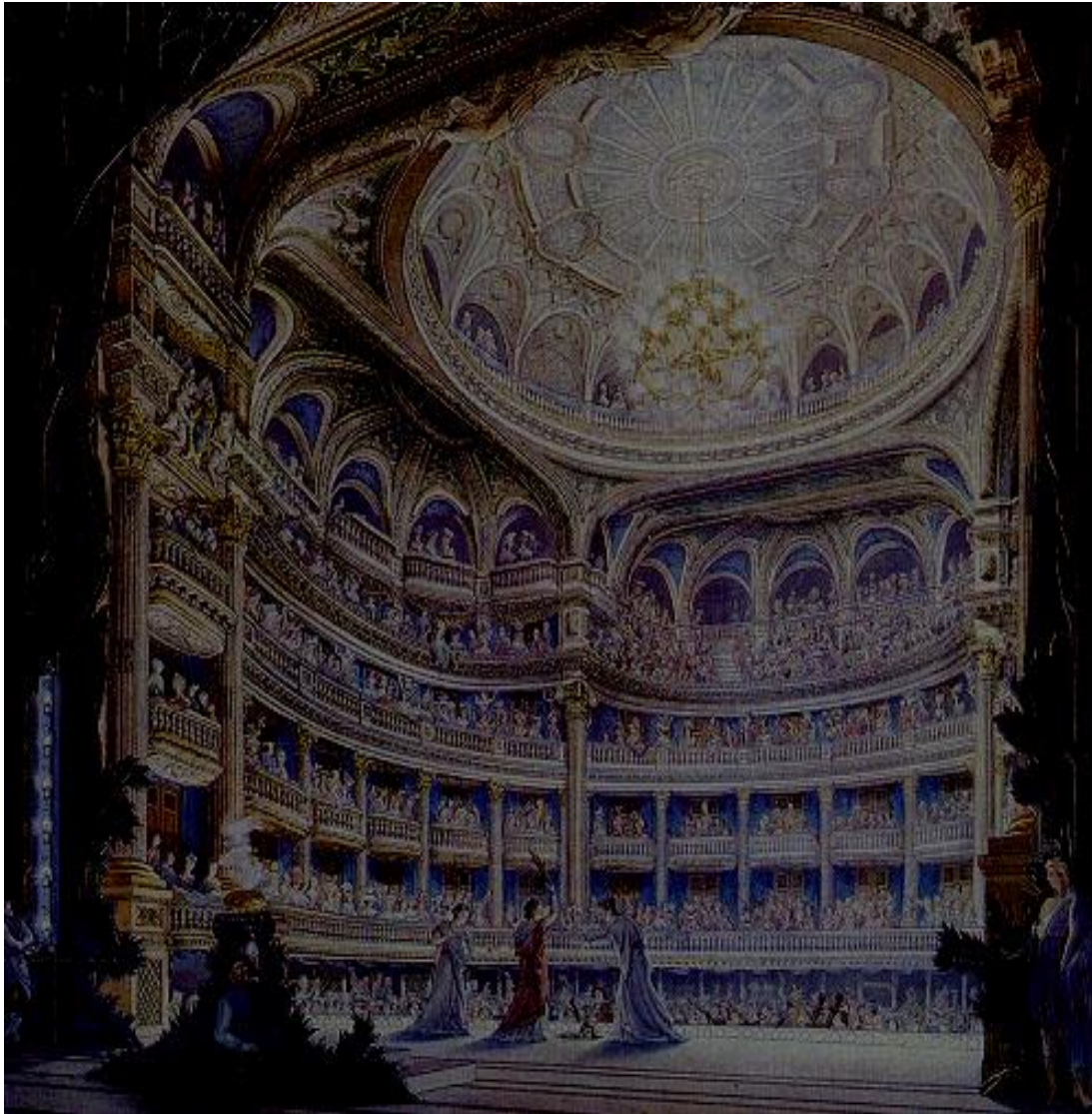
Acte II. Désespoir du vieillard qui sent qu'on ne l'aime pas, ou désespoir du valet parce qu'il est trahi par sa belle, ou désespoir de la jeune fille qu'on marie contre son gré.

Acte III. Coup de théâtre : le vieillard s'aperçoit qu'il aime sa propre fille qu'on avait séparée de lui dès sa naissance. Il lui donne alors une grosse dot pour qu'elle épouse le valet. Ou bien le valet aidé d'un autre serviteur trouve un stratagème pour éloigner le vieil amoureux gênant.

Le théâtre classique au XVIIe

La Comédie-Française

- Les chefs-d'oeuvre tragiques de Corneille, Racine et comiques de Molière font la gloire du théâtre classique.
- Chaque genre a ses spécificités et ses codes hérités de l'antiquité et repris par Boileau. La règle des trois unités et celle de la bienséance s'imposent.
- En 1680 est construit la Comédie-Française.

Si les personnages comiques (ici **Harpagon**, l'Avare de Molière) appartiennent au milieu bourgeois des commerçants et de leurs serviteurs, les personnages de la tragédie, eux, sont des grands hommes (et femmes – ici **Phèdre**) de l'histoire ou de la mythologie.

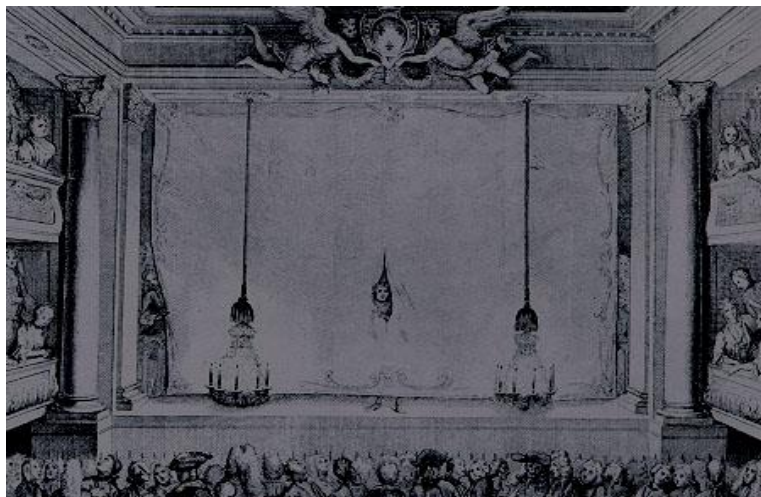

Une scène au XVIIe siècle

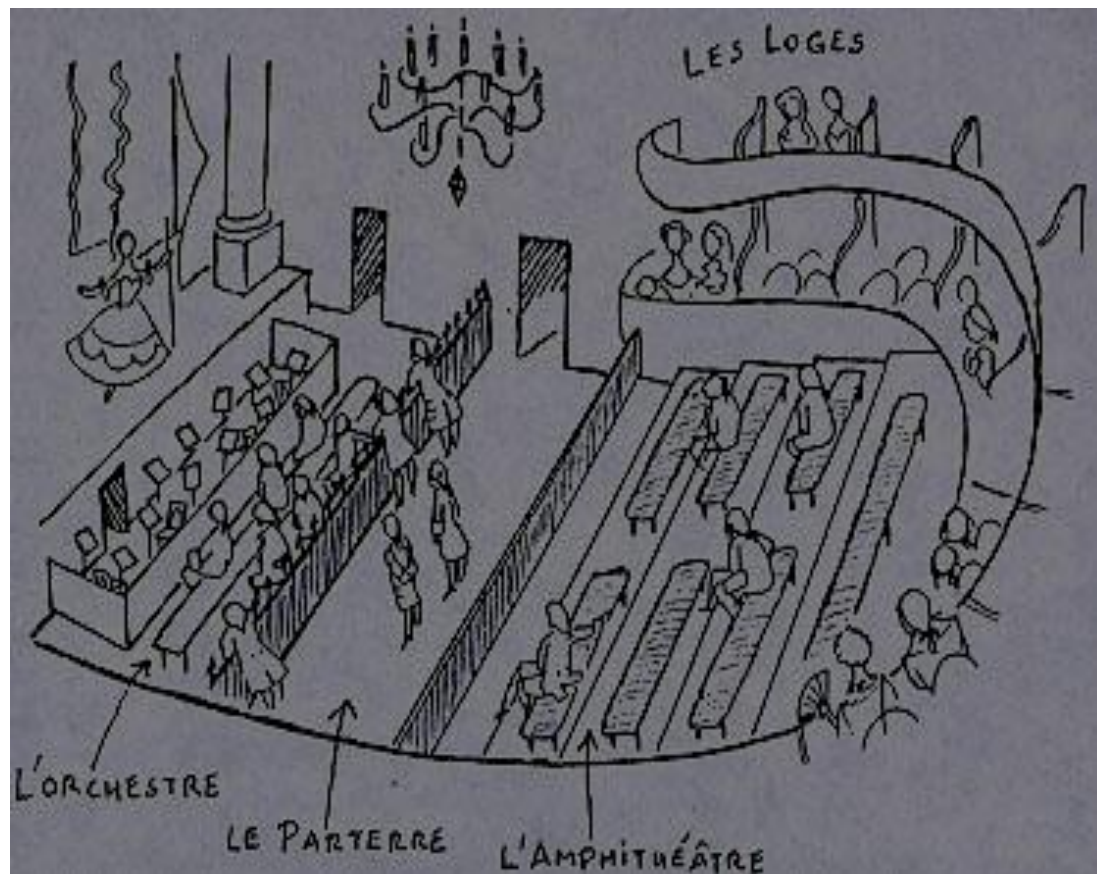
Le théâtre au Siècle des Lumières

Une salle au XVIIIe

•Le genre comique (avec Marivaux et Beaumarchais) et le genre tragique (avec Voltaire) restent représentés au siècle des Lumières.

•Mais ce sont surtout les comédiens italiens qui triomphent, héritiers de la Commedia dell'arte.

La Comédie-française est toujours un lieu où l'on aime voir et se faire voir.

Le théâtre au Siècle Romantique

Le XIXe et le drame romantique

• En 1830, la *bataille d'Hernani* oppose les partisans des classiques aux jeunes « révolutionnaires » du théâtre qui, avec Victor Hugo, revendiquent l'abolition des règles au nom de la liberté.

• Tout ce qui était interdit est possible, les limites entre le comique et le tragique disparaissent.

• Le drame romantique ouvre le chemin au théâtre moderne.

Le théâtre moderne

Le vaudeville

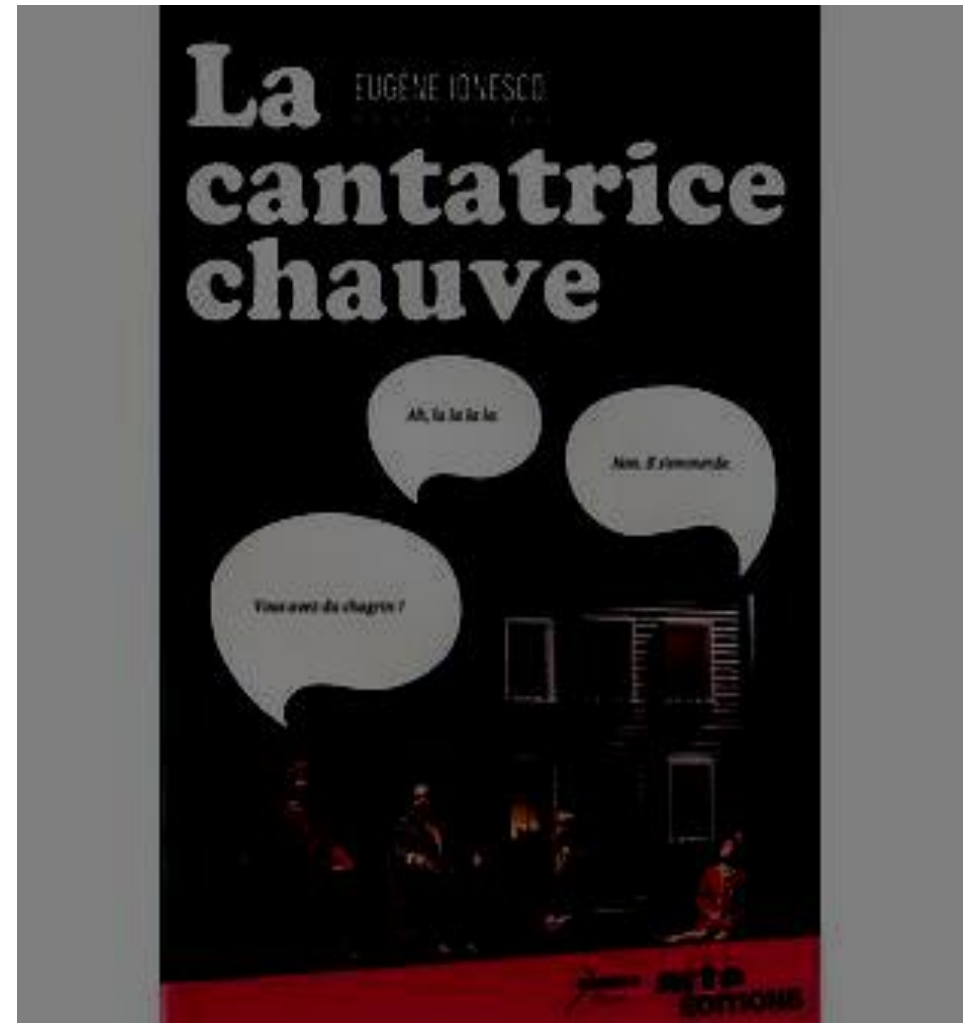
Personnages tragiques classiques dans des mises en scène modernes

Personnages comiques classiques dans des mises en scène modernes

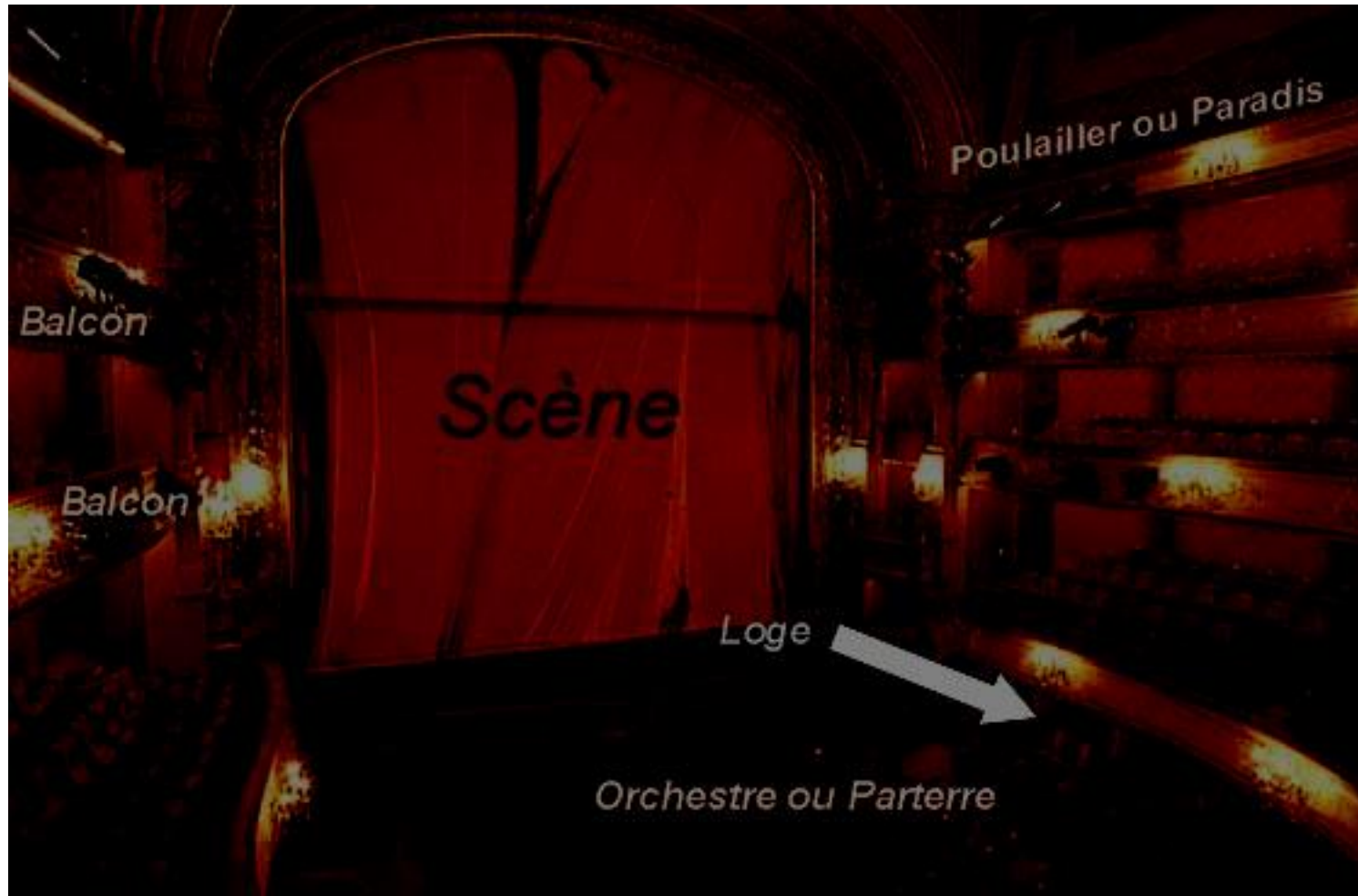

La cantatrice chauve de 1950 à 1991

La Comédie-Française aujourd'hui

Et le lustre tient toujours !

Nota bene

1 • Le théâtre ?

Dans la Grèce antique, le théâtre (*theatron*), désignait le lieu où le public pouvait se réunir pour voir jouer des acteurs.

Le texte théâtral prend toute sa dimension quand il est joué. On le reconnaît dès la première page car il comporte en général une liste des personnages et des indications de lieux.

2 • Les actes et les scènes

Traditionnellement, une pièce de théâtre peut se diviser en plusieurs **actes**. À chaque acte peut correspondre un décor différent. Un acte est constitué de plusieurs **scènes**.

Le plus souvent, on change de scène à l'entrée ou à la sortie d'un personnage.

3 • Les répliques

Les répliques sont les paroles prononcées sur scène par les personnages. Par exemple, dans l'extrait du *Barbier de Séville*, il y a 16 répliques. Dans le texte écrit, elles apparaissent toujours après le nom des personnages. Lorsqu'un personnage s'adresse à un autre, il s'agit d'un **dialogue**. S'il parle seul, il s'agit d'un **monologue**.

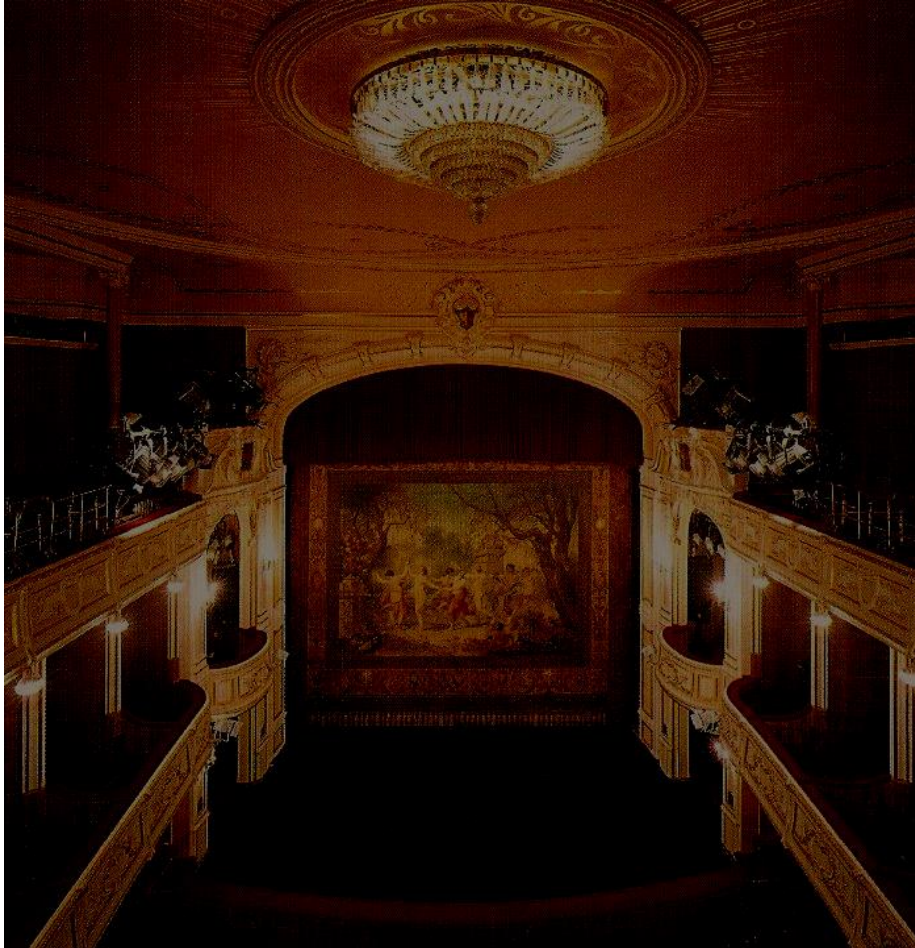
Mais il ne faut pas oublier que, même si elles sont adressées d'un personnage à un autre, **les paroles prononcées sont destinées au spectateur** : c'est ce qu'on appelle la **double énonciation théâtrale**.

4 • Les didascalies

Ce sont des indications qui ne sont pas prononcées sur scène. Elles figurent en italique ou entre parenthèses. Elles sont données par l'auteur et sont destinées :

- au metteur en scène qui peut suivre ces indications scéniques pour créer le décor (époque, lieu, accessoires...) et faire jouer les comédiens (*Il quitte le balcon.*) ;
- aux comédiens qui y trouvent des renseignements sur la manière dont ils peuvent interpréter leur rôle sur scène (déplacements, modulation de la voix, gestes, regards...).

Les différents éléments du lieu théâtral

Es-tu capable d'identifier chacun des espaces du théâtre ?

