

BREVE HISTOIRE DU TEXTE THEATRAL ET DE SA REPRESENTATION

Avant-propos :

Le terme « théâtre » vient du grec θέατρον qui signifie « la scène, le lieu où l'on regarde ». Pour la Grèce athénienne (av. VIème siècle av. J.C.), le théâtre est le lieu où se réunissent les citoyens afin d'assister aux spectacles. Selon Aristote, les premières formes de théâtre étaient en réalité des poèmes chantés pendant les dionysiaques, les fêtes en l'honneur de Dionisos, dieu du vin, de la vigne et des arts.

Il y a dès lors, une conception paradoxale du théâtre, à la fois le lieu où se jouent les pièces, et le texte des pièces eux-mêmes.

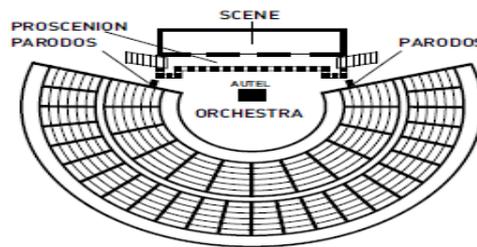
I- LA CORNUCOPIA ANTIQUE :

1/ Les premières tragédies et comédies :

Le théâtre grec, par le biais des tragédies d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, pose la question du choix des personnages (libre arbitre) : doit-on agir ou subir le destin ? Les comédies d'Aristophane, elles, sont des satires politiques et sociales. Dans l'Antiquité, le théâtre prend place dans la Cité et réunit le peuple autour de questions existentielles ou politiques. Par sa forme, il invite le spectateur à participer, à réfléchir, à se positionner.

2/ Lieu et jeux de masques :

Plan typique d'un théâtre grec.

Les pièces grecques sont rythmées par l'alternance des chants entamés par le chœur (mené par le coryphée). Le chœur participe pleinement au spectacle.

A l'origine, afin de mieux dissocier « acteur » et « personne », les comédiens portaient des masques. Cela leur permettait également de jouer plus facilement les rôles féminins (les femmes n'avaient pas droit à la scène).

➤ Textes 1 : Aristote, *Poétique* : vraisemblance et mimesis

II- PREMIERE EVOLUTION DU GENRE AU MOYEN-AGE ET A LA RENAISSANCE :

1/ La farce et le mystère

La farce est un genre théâtral apparu au Moyen-Age, qui a pour but de faire rire, de divertir, souvent par des moyens grossiers. On en trouve déjà des traces dans l'Antiquité chez Aristophane ou Plaute.

➤ Anonyme, *La Farce de Maître Pathelin*

A la fin du Moyen-Age apparaissent les mystères, sortes de tableaux successifs représentant des histoires mythologiques ou religieuses dans lesquelles se côtoient le réel et le surnaturel.

2/ Les troupes itinérantes

Non sans rappeler la tradition des troubadours et ménestrels qui se déplaçaient dans les châteaux pour conter des histoires, les premières troupes d'acteurs étaient itinérantes, notamment au XVIème siècle : elles se déplaçaient de ville en ville et jouaient en place publique.

Le théâtre était un divertissement populaire et devient plus contrôlé par le pouvoir royal.

3/ Ailleurs en Europe au XVIIIème siècle : la commedia dell'arte et le théâtre élisabéthain

a) La commedia dell'arte (XVI-XVIIIème siècle)

Forme de comédie née en Italie pendant les carnivals. L'accent est mis davantage sur le jeu scénique que sur le texte. Les acteurs, pour la première fois, sont des professionnels. Ils jouent masqués et donnent naissance à des personnages-types (Arlequin...).

BREVE HISTOIRE DU TEXTE THEATRAL ET DE SA REPRESENTATION

b) *Le théâtre élisabéthain (1562-1642)*

Forme de théâtre pratiquée en Angleterre sous le règne d'Elisabeth Ière notamment – d'où le nom-. On le nomme également théâtre shakespearien en référence aux pièces de Shakespeare jouées à cette époque. Le théâtre élisabéthain est aussi connu pour la forme architecturale de ses théâtres, le plus célèbre est le « Globe Theater ». Cet édifice était particulier du fait de ses toits couvrant les spectateurs et de son aspect circulaire – « Globe » -. Le nom de Shakespeare est étroitement lié à ce lieu. Il reste célèbre pour l'incendie de son toit lors d'une représentation d'une des dernières pièces de Shakespeare¹.

III- LE XVIIEME SIECLE : AGE D'OR DU THEATRE ?

1/ Les règles classiques

Plusieurs auteurs (dont N. Boileau ou P. Corneille) reprennent la *Poétique* d'Aristote et codifient le théâtre avec des règles strictes. Les auteurs vont rechercher des sources dans l'Histoire ou les mythes de l'Antiquité. L'alexandrin est obligatoire en tragédie.

a) *Règle des 3 unités :*

N. Boileau : « Qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli / Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli². Dès lors, par souci de vraisemblance, la pièce de théâtre doit être contenue dans un seul lieu, en 24 heures, et dans une seule intrigue.

➤ Texte 2 : Aristote, *Poétique*, sur la comédie et la tragédie

b) *Règle de bienséance*

Particulièrement pour la tragédie, la représentation de la sexualité, de la mort ou du sang est proscrite.

2/ La comédie

a) *Molière*

Molière reste connu pour ses comédies à travers lesquelles il tourne en dérision l'ordre social, et notamment les bourgeois (*Le Malade imaginaire*), les dévots (*Tartuffe*) ou encore les « précieuses »³, (*Les précieuses ridicules*) ... Il reprend également des traditions héritées des siècles passés en incluant des ballets -particulièrement ceux de G. Lully, compositeur à la Cour- dans certaines de ses comédies. Il reste également tristement célèbre pour être décédé sur scène lors de la représentation de sa dernière pièce, *Le Malade imaginaire*, dans laquelle il raille les médecins. Molière puise son inspiration notamment chez Plaute -*La marmite* de Plaute inspira *L'avare*-.

b) *Registre et types de comique*

La comédie cherche à divertir le spectateur, à le faire rire. Les personnages sont de condition moyenne (~bourgeoisie). L'exposition est souvent malheureuse et le dénouement plus heureux -renversement de situation-. Le registre comique s'appuie particulièrement sur les types de comique : mot, geste, caractère, situation. Selon la formule de Molière, « castigat ridendo mores », la comédie trouve son sérieux en ce qu'elle « corrige les mœurs en riant ».

3/ La tragédie

a) Racine⁴

Jean Racine reste la grande figure de la tragédie classique. Avec des pièces comme *Phèdre* ou encore *Bérénice*. Il mettra en lumière les passions contradictoires que peut ressentir l'être humain.

c) *La tragédie et le registre tragique*

Du latin tragoedia, du grec ancien τραγῳδία, tragôidia (« tragédie »), de τράγος, trágos (« bouc ») et ᾠδή, ôidê (« chant, poème chanté »). D'où le sens « chant du bouc », désignant le chant rituel qui accompagnait le sacrifice du bouc aux fêtes de Dionysos à l'époque archaïque. Dans la tragédie, le dénouement fatal de la pièce est presque annoncé dès la scène d'exposition, si bien que le poids du Destin et de la fatalité plane sur les personnages pendant toute la pièce et va accentuer la tension dramatique. Les personnages sont nobles : royauté, aristocratie...

¹ Voir les pièces de Shakespeare : *Roméo et Juliette*, *Hamlet*, *Le songe d'une nuit d'été*, *Comme il vous plaira*, *Le roi Lear*...

² N. Boileau, *Art Poétique*, Chant III, v. 45-46).

³ Précieuses : un mouvement composé de femmes lettrées dont l'excès d'érudition fut moqué par Molière.

⁴ Le siècle classique compte également le nom de Pierre Corneille avec des pièces comme *Le Cid* ou *L'illusion comique*.

BREVE HISTOIRE DU TEXTE THEATRAL ET DE SA REPRESENTATION

4/ Le lieu et les acteurs

a) *Le lieu*

En province, les comédiens s'organisaient en troupes et étaient itinérants, il leur était parfois difficile de subsister. A Paris, plusieurs troupes de théâtre s'opposent, L'Hôtel de Bourgogne est d'abord un grand lieu du théâtre parisien. En 1637, afin de rompre le monopole de l'Hôtel de Bourgogne, le cardinal Richelieu fait construire le théâtre du Palais-Royal.

b) *L'acteur & l'Acteur*

A cette époque, les artistes, et particulièrement les comédiens, étaient laissés à leur propre sort, hormis s'ils faisaient partie des favoris du pouvoir royal de Louis XIV -ce fut le cas de Racine, et Molière un peu plus tard-. Richelieu oeuvra beaucoup pour favoriser la condition des artistes et des écrivains, en témoigne la création de l'Académie française en 1635.

➤ Texte 3 : Paul Scarron, *Le Roman comique* : sur la condition des comédiens au XVIIème s.

IV- LES XVIIIEME ET XIXEME SIECLE : UN VENT DE NOUVEAUTE !

1/ Quelques genres du XVIIIème siècle

a) *Vaudeville (fin XVIIIème s.)*

Le vaudeville est une comédie sans intentions psychologiques ou morales fondée sur un comique de situation. A la fin du XIXème siècle c'est un genre théâtral caractérisé par les rebondissements dans l'action et le côté grivois.

➤ Vidéo Arnaud Tsamère, *La pendule (Oh... quelle journée !)*

b) *Les comédies sociales*

Siècle des Lumières oblige, le temps est davantage à la réflexion au XVIIIème siècle. Le genre théâtral n'est pas très exploité. On retiendra tout de même les comédies sociales de Marivaux ou Beaumarchais. Marivaux s'intéressera notamment à la passion amoureuse dans *Le Jeu de l'amour et du hasard*. Beaumarchais, quant à lui, composera des drames moraux comme *Le mariage de Figaro*. La bourgeoisie, seule à venir au théâtre, est largement montrée du doigt dans ces pièces, mais de manière détournée.

➤ Marivaux et Beaumarchais

2/ Se libérer des contraintes classiques au XIXème siècle

a) *La querelle des Anciens et des Modernes*

Depuis la création de l'Académie Française au XVIIème siècle, une querelle a lieu entre les Anciens aux thèses plutôt conservatrices vis-à-vis de l'art, et les Modernes, défenseur du renouveau en art. Cette querelle reprend de plus bel au XIXème siècle avec les romantiques qui vont peu à peu rompre avec les règles du théâtre classique, jugé comme trop contraignant et comme une contrainte à la liberté de création.

b) *Hugo et la préface de Cromwell*

C'est V. Hugo dans sa pièce *Cromwell* qui jette les fondements de ce qui deviendra le drame romantique. Cette pièce ne fut quasiment jamais mise en scène, et pour cause : 60 personnages, 74 scènes, 6000 vers. C'est surtout la *Préface* de cette pièce qui restera célèbre car Hugo y développe les bases de ce qui sera par la suite nommé le drame romantique. Parmi les théories développées, on retiendra : l'abandon des trois unités, la théorie du drame -il doit illustrer l'idée chrétienne de l'Homme composé de deux parties, l'une charnelle, mortelle, l'autre spirituelle, immortelle.

c) *Hugo et la bataille d'Hernani*

C'est le nom donné à une polémique et à des affrontements réels lors de la représentation de la pièce *Hernani* de Hugo. Elle oppose les Modernes, romantiques, aux Anciens, favorables au théâtre classique.

➤ Texte 4 : V. Hugo, *Réponse à un acte d'accusation*

3/ Diversification du genre au XIXème siècle

c) *Du drame bourgeois au drame romantique*

BREVE HISTOIRE DU TEXTE THEATRAL ET DE SA REPRESENTATION

Au XVIIIème siècle, notamment sous la plume de Diderot, le théâtre classique connaît un premier changement et devient le drame bourgeois. Selon Diderot, le théâtre doit représenter des scènes de la vie bourgeoise, par souci de vraisemblance avec la réalité, puisque ce sont les bourgeois qui vont au théâtre.

Au XIXème siècle, avec le rejet des règles classiques et la volonté de liberté de création, apparaît le drame romantique. Le théâtre se veut plus accessible, veut renouer avec ses racines populaires. Quelques auteurs : Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Victor Hugo.

b) *Le théâtre dans un fauteuil*

Alfred de Musset, écrit beaucoup de théâtre -*Lorenzaccio*, *On ne badine pas avec l'amour*-. Avec la pièce *Un spectacle dans un fauteuil*, il entend prendre le parti d'un théâtre uniquement fait pour être lu -dans un fauteuil-, et non pour être joué.

V- LA MODERNITE THEATRALE ET LES THEORIES DE LA REPRESENTATION DU XXEME SIECLE

1/ Des évolutions de genres

a) Théâtre engagé et drame existentialiste

Du fait des guerres mondiales, certains auteurs se sont engagés dans leurs pièces. C'est le cas notamment d'Albert Camus⁵ ou de Paul Claudel. Sartre, penseur de l'existentialisme⁶ va orienter son théâtre en ce sens.

b) Le théâtre de l'absurde

Il met en scène l'absurdité de la vie, dénonce, parfois sans le vouloir, la société de consommation et la bêtise de l'homme à travers des dialogues qui tournent en rond. Le langage est réinventé, les didascalies surexploitées. On retiendra S. Beckett et *En attendant Godot*, ainsi que E. Ionesco et *Rhinocéros*, par exemple.

2/ Théorie de la représentation

Mais ce qui va surtout évoluer grandement au XXème siècle, c'est la manière de représenter les pièces. En effet, de nombreux auteurs, metteurs en scènes, essayistes, s'intéressent au théâtre et à sa représentation. De là découlent de nouvelles théories de la représentation, encore explorées et employées au XXIème siècle. On retiendra A. Artaud, B. Brecht, A. Mnouchkine, A. Ubersfeld ou encore O. Py.

➤ **Texte 5 : Anne Ubersfeld, *Lire le théâtre, l'espace théâtral et le comédien***

a) **Brecht et la théorie de la distanciation.**

Brecht est un dramaturge allemand marqué par la montée des totalitarismes dans les années 30. L'Allemagne alors, théâtralise la scène politique. Afin de garder le spectateur actif et critique par rapport à ce qu'il voit joué sur scène, Brecht invente le concept de distanciation qui consiste à rendre une situation ou un objet insolite pour le spectateur afin de l'obliger à prendre du recul.

b) **Artaud et le théâtre de la cruauté.**

Théorie développée par Artaud dans *Le théâtre et son double* qui met en avant la représentation. Derrière « cruauté » il faut entendre « souffrance d'exister ». L'acteur doit brûler sur les planches comme un supplicié sur son bûcher. Selon Artaud, le théâtre doit retrouver sa dimension sacrée, métaphysique et porter le spectateur jusqu'à la transe.

➤ **Texte 6 : Antonin Artaud, *Le théâtre et son double, renouvellement du langage, catharsis et théâtre de la cruauté***

VI- ET APRES ? REGARDS SUR LE XXIEME SIECLE

De plus en plus, les genres et les arts sont mêlés : chant, danse, musique, théâtre. Le spectateur est inclus dans la pièce -les acteurs descendent de scène, surgissent dans la salle...-. Le théâtre de marionnettes refait surface. Avec la création du Théâtre National Populaire à la fin du XXème siècle, le lieu devient plus abordable, moins élitiste.

⁵ Pour A. Camus, voir *Caligula* ou *Les Justes*.

⁶ **L'existentialisme** : courant philosophique plaçant au cœur de la réflexion l'existence individuelle, la liberté et les choix personnels. Principaux thèmes : la subjectivité, le choix et l'engagement, l'anxiété et l'angoisse...

BREVE HISTOIRE DU TEXTE THEATRAL ET DE SA REPRESENTATION

CONCLUSION : Le théâtre est par définition paradoxal, tantôt tragédie, tantôt comédie, tantôt joué, tantôt lu. Il hérite d'une riche histoire et aujourd'hui la représentation et la mise en scène sont des éléments à part entière de la création théâtrale. Pour finir, citons quelques auteurs et metteurs en scène qui méritent de l'être : Joël Pommerat, B. M. Koltès, C. Schiaretti, Michel Vinaver...

BREVE HISTOIRE DU TEXTE THEATRAL ET DE SA REPRESENTATION

Table des matières

I-	LA CORNUCOPIAE ANTIQUE :	1
	1/ Les premières tragédies et comédies :.....	1
	2/ Lieu et jeux de masques :.....	1
	1
	<i>Plan typique d'un théâtre grec</i>	1
II-	PREMIERE EVOLUTION DU GENRE AU MOYEN-AGE ET A LA RENAISSANCE :.....	1
	1/ La farce et le mystère.....	1
	2/ Les troupes itinérantes	1
	Non sans rappeler la tradition des troubadours et ménestrels qui se déplaçaient dans les châteaux pour conter des histoires, les premières troupes d'acteurs étaient itinérantes, notamment au XVIème siècle : elles se déplaçaient de ville en ville et jouaient en place publique.....	1
	3/ Ailleurs en Europe au XVIIIème siècle : la commedia del'arte et le théâtre élisabethain.....	1
	b) Le théâtre élisabéthain (1562-1642)	2
III-	LE XVIIEME SIECLE : AGE D'OR DU THEATRE ?.....	2
	1/ Les règles classiques.....	2
	2/ La comédie.....	2
	a) Molière.....	2
	b) Registre et types de comique.....	2
	3/ La tragédie.....	2
	a) Racine.....	2
	c) La tragédie et le registre tragique.....	2
	4/ Le lieu et les acteurs.....	3
	a) Le lieu	3
	b) L'acteur & l'Acteur.....	3
IV-	LES XVIIIEME ET XIXEME SIECLE : UN VENT DE NOUVEAUTE !.....	3
	1/ Quelques genres du XVIIIème siècle.....	3
	a) Vaudeville (fin XVIIIème s.)	3
	b) Les comédies sociales.....	3
	2/ Se libérer des contraintes classiques au XIXème siècle	3
	3/ Diversification du genre au XIXème siècle.....	3
V-	LA MODERNITE THEATRALE ET LES THEORIES DE LA REPRESENTATION DU XXEME SIECLE	4
	1/ Des évolutions de genres.....	4
	2/ Théorie de la représentation.....	4
VI-	ET APRES ?	Erreur ! Signet non défini.