

« ... pas le pays du réel,
... [mais] le pays du vrai »

V. Hugo, *Le Tas de pierres* (1830-1833)

« C'est d'une simplicité enfantine le théâtre, c'est d'être réel dans l'irréel »

J. GIRAUDOUX, in *L'impromptu de Paris* (1937)

Le théâtre entre artifice et vraisemblance, codes et liberté, règles et audace,

Moralisme et catharsis

Bref, du PA- RA- DOXE !

Le texte théâtral / et sa représentation/ du 17e siècle / à nos jours

Essai de présentation & définition du genre dramatique

- Théâtral: dramatique? Textuel ou spectaculaire? Leçon ou divertissement?
- Représentation: rôle du metteur en scène? Rôle du spectateur?
- 17e siècle, pourquoi cette date prise comme fondatrice? Une raison dramaturgique, une politique (cf. diapositives suivantes).
- Le théâtre d'aujourd'hui est-il affaibli, renforcé? A-t-il encore quelque chose à voir avec le théâtre classique? Qui sont les dramaturges actuels? (Vinaver, Pommerat, Reza, Rambert, Gaudé ... Que dit le théâtre francophone actuel?

Quelques repères d'histoire du théâtre

- Antiquité : le théâtre gréco-latin. Le théâtre est intégré à la vie sociale de la cité.
- Moyen Âge : la farce (Ex. : *La Farce du cuvier*, *La Farce de Maître Pathelin...*).
- XVIe siècle : le théâtre baroque (Marlowe) ou élisabéthain (Shakespeare). En France, peu de théâtre au 16e siècle Renaissance (quelques œuvres de Jodelle, Robert Garnier qui réécrivent des comédies ou tragédies inspirées de l'Antiquité selon les principes humanistes).
- **XVIIe siècle classique (et moraliste !)** : la comédie (**Molière**) ; la tragédie classique (**Pierre Corneille, Jean Racine**). Emergence et application des **REGLES** («*Qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli / Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli*») pour la tragédie, et des fonctions pour la comédie (cf. préface du Tartuffe, «*corriger les vices des hommes* »).

1680: Création de la **Comédie Française** sous l'impulsion du Roi Soleil féru de danse, ballets et pastorales. Le théâtre est sous contrôle politique.

- XVIIIe siècle : la comédie (**Beaumarchais, Marivaux**). Les dramaturges deviennent avant tout des AUTEURS.
- XIXe siècle : le **drame** (**Alfred de Musset, Victor Hugo**). Selon Hugo le drame manie « le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création. » (Préface de Cromwell)
- XXe siècle : le drame et la tragédie souvent hérités de l'Antiquité (**Jean Anouilh, Jean Giraudoux**), mais aussi la farce (**Alfred Jarry**) ; le théâtre engagé (**Bertolt Brecht, Aimé Césaire**) ; le théâtre de l'**absurde** (**Eugène Ionesco**).
- À partir de la fin du XXe siècle : importance des **metteurs en scène** et des festivals de théâtre comme celui d'Avignon. Des metteurs en scène connus, attendus: Antoine VITEZ, Jacques LASSALLE, Olivier PY, Luc BONDY...

Le théâtre redevient synonyme d'émancipation et d'audace: cf. l'histoire de salles comme les Amandiers.

L'esprit du théâtre, de l'Antiquité à nos jours

- ANTIQUITE: la représentation s'inscrit dans un contexte de compétition et de performances;

En l'honneur de Dionysos (Dionysies), organisées par l'Etat et occasions de prélever des impôts

À ciel ouvert, en plein jour, du matin au coucher du jour (exigence de luminosité)

Le public se dispose en hémicycle, le *théâtron* étant le plus souvent taillé dans la roche, au creux de la falaise d'une colline

L'acteur joue plusieurs rôles ; le jeu de l'acteur se résume à une gestuelle (car l'acteur porte des masques).

- EPOQUE MODERNE le théâtre va se sédentariser (17e siècle) se professionnaliser (18e siècle, être dramaturge est un métier).

- Au 20e siècle la performance et le lien au public quasi physique reviennent avec des expériences théâtrales comme le THEATRE DU SOLEIL à la Cartoucherie-Vincennes et des performances en plein air marquantes en AVIGNON: cf. *le Soulier de Satin* (une dizaine d'heures) par Vitez en 1987 ou Olivier PY en 2003; trilogie *Le sang des promesses* de Mouawad (durée 11h) en 2009.

A voir ou à lire?

Le théâtre, un spectacle à voir

- MOLIERE

« On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées et je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. »
Préface de *l'Amour médecin* (1665)

- GIRAUDOUX: « le théâtre n'est pas un théorème mais un spectacle » (*ibidem*)
- Eviter, contourner le piège du réalisme du décor et les nouveaux partis pris de mise en scène: cf. innovation du *Cid* de Jean VILAR (1951) avec un décor nu. Depuis, les décorateurs misent sur la stylisation signifiante et symbolique plus que sur le réalisme.

Le théâtre, à lire

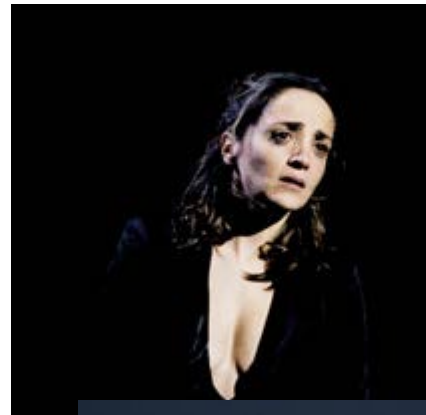
- Musset, Spectacle dans un fauteuil (1832) (par dépit). *Lorenzaccio* publié en 1834 ne sera jouée que 40 ans après la mort de Musset, en toute fin de siècle.
- Des didascalies très longues dans le théâtre contemporain (Beckett, Ionesco...): comment les représenter sur scène? Voix off? Un personnage isolé sorte de chœur/coryphée au moyen d'une parabase?
- L'irreprésentable cf. les changements de décor très nombreux cf. Rostand *Cyrano* ou bien le décor trop abstrait (cf. chez Koltès, dans LA solitude des champs de coton, contrairement à ce que le titre en forme de marqueur spatial fait croire, aucune mention de lieu pour baliser l'espace). L'espace est un no man's land.

Les grands rôles

- Masculins

- Féminins

Les grands théâtres, leurs offres, leurs connotations respectives

la **colline**
théâtre national

Théâtre
de la
Ville
P A R I S
DIRECTION
EMMANUEL
DEMARCY-
MOTA

ODEON
Théâtre de l'Europe