

LE THEATRE EN FRANCE A L'EPOQUE MODERNE (XVIème – XVIIIème s.)

I/ LA REDECOUVERTE DU THEATRE ANTIQUE

Durant le moyen âge, le théâtre antique a été en quelque sorte oublié ; il n'était plus joué du tout. Les choses changent au XVIème s. : à la Renaissance on redécouvre l'art et la littérature antiques. Le théâtre en profite : on se met ainsi à relire les tragédies et les comédies de l'antiquité, puis à les rejouer (principalement dans les collèges où le théâtre est utilisé comme moyen d'apprendre les langues anciennes). Enfin, on se met à écrire en français des pièces inspirées du théâtre antique. Ces tragédies et ces comédies en langue française vont acquérir leur originalité et donner naissance au théâtre classique français.

La renaissance du théâtre débouche sur la construction de salles de théâtre. La photographie ci-dessus représente le théâtre olympique de Vicence, en Italie, construit à la fin du seizième siècle. Il s'agit d'un lieu fermé, contrairement aux théâtres antiques, mais les spectateurs y sont toujours placés en hémicycle et le mur de fond est inspiré du théâtre romain. Les rues qui partent vers le fond sont peintes en trompe-l'œil, et constituent une innovation..

II/ LE THEATRE CLASSIQUE

1) Le mot **CLASSICISME** désigne un mouvement littéraire et artistique qui se développe surtout dans la deuxième moitié du XVIIème s., sous le règne de Louis XIV. Les écrivains que l'on rattache à ce mouvement ont en commun de s'inspirer des grands écrivains antiques (les « classiques »), mais aussi de vouloir les égaler et même les surpasser. Il ne s'agit donc pas d'une pure et simple imitation du modèle antique. Ce mouvement ne concerne pas uniquement le théâtre (La Fontaine, qui s'inspire d'auteurs antiques, comme Ésope par exemple, pour écrire ses propres fables, est également un écrivain classique).

2) **La TRAGEDIE CLASSIQUE présente les caractéristiques suivantes :**

- **Sujet : des personnages victimes de la fatalité** (punition des dieux, passion amoureuse destructrice par laquelle les personnages se laissent emporter...) et en proie à l'hubris. Registres tragique et pathétique. Il peut arriver qu'*in extremis*, grâce à un retournement de situation, une tragédie se termine bien : on parle alors de tragi-comédie (cf. *Le Cid* de Corneille).
- **Personnages : illustres** (soit des personnages de la mythologie antique ; soit de grands personnages de l'histoire antique ; soit des personnages de la Bible).

Exemples :

Phèdre de Jean Racine :

THÉSÉE : fils d'Égée, roi d'Athènes.
PHÈDRE : femme de Thésée, fille de Minos, roi de Crète, et de Pasiphaé.
HIPPOLYTE : fils de Thésée et d'Antiope, reine des Amazones.
ARICIE : princesse de sang royal d'Athènes.
OENONE : nourrice et confidente de Phèdre.
THÉRAMÈNE : gouverneur d'Hippolyte.
ISMÈNE : confidente d'Aricie.
PANOPE : femme de la suite de Phèdre.
Gardes.

La scène est à Trézène, ville du Péloponnèse.

Britannicus de Jean Racine :

NÉRON : empereur, fils d'Agrippine.
BRITANNICUS : fils de l'empereur Claudius.
AGRIPPINE : veuve de Domitius Enobarbus, père de Néron, et, en secondes noces, veuve de l'empereur Claudius.
JUNIE : amante de Britannicus.
BURRHUS : gouverneur de Néron.
NARCISSE : gouverneur de Britannicus.
ALBINE : confidente d'Agrippine.
Gardes.

La scène est à Rome, dans une chambre du palais de Néron.

- **Époque : lointaine** (l'antiquité ou la période biblique).
- **Lieu** : souvent une pièce d'un palais dans une ville antique (cf. *Britannicus* ci-dessus).
- **Composition** : 5 actes écrits en vers.
- **Fonction** : susciter la terreur et la pitié de façon à provoquer une **catharsis**, comme dans le théâtre grec (voir cours sur le théâtre antique) .

Principaux auteurs de tragédies classiques, tous les deux du XVIIème s. : Pierre Corneille ; Jean Racine.

3) La COMEDIE CLASSIQUE présente les caractéristiques suivantes :

- **Sujet** : les défauts de l'être humain et de la société. Registres satirique et comique.
- **Personnages** : condition moyenne ou populaire (petits nobles, bourgeois, domestiques...).

Exemples :

Les Plaideurs de Jean Racine

DANDIN, juge.
LÉANDRE, fils de Dandin.
CHICANNEAU, bourgeois.
ISABELLE, fille de Chicanneau.
LA COMTESSE.
PETIT JEAN, portier.
L'INTIMÉ, secrétaire.
LE SOUFFLEUR.

La scène est dans une ville de basse Normandie.

Le Bourgeois gentilhomme de Molière

MONSIEUR JOURDAIN, bourgeois.
MADAME JOURDAIN, sa femme.
LUCILE, fille de M. Jourdain.
NICOLE, servante.
CLÉONTE, amoureux de Lucile.
COVIELLE, valet de Cléonte.
DORANTE, comte, amant de Dorimène.
DORIMÈNE, marquise.
MAITRE DE MUSIQUE
ÉLÈVE DU MAITRE DE MUSIQUE
MAITRE A DANSER
MAITRE D'ARMES
MAITRE DE PHILOSOPHIE
MAITRE TAILLEUR

La scène est à Paris.

- **Époque : contemporaine.** La comédie dépeint donc la société de son époque.
- **Lieu** : contemporain (souvent une pièce dans la maison d'un bourgeois).
- **Composition** : 3 ou 5 actes, en vers ou en prose.
- **Fonction** : corriger les mœurs des hommes en les faisant rire de leurs défauts (comme la comédie antique qui voulait corriger les mœurs par le rire : *castigat ridendo mores*).

On distingue 3 genres de comédie (mais une même pièce peut appartenir à plusieurs genres) :

- **La comédie de caractères** fait la satire de défauts intemporels appartenant à la nature humaine (expl. : *L'Avare*).
- **La comédie de mœurs** fait la satire des défauts de l'époque (expl. : *Les Femmes savantes*).
- **La comédie d'intrigues** repose sur des coup de théâtre, des quiproquos, des tromperies.

Principaux auteurs de comédies classiques : Molière (XVII^{ème}s.) ; Marivaux, Beaumarchais (XVIII^{ème}s.) .

4) Les REGLES DU THEATRE CLASSIQUE :

Ces règles, inspirées en grande partie des écrits du philosophe grec Aristote, s'imposent au théâtre sous l'influence d'érudits et de théoriciens. Ces règles concernent surtout la tragédie : elle est alors considérée comme un genre plus noble que la comédie, et on juge donc qu'il est plus important qu'elle suive « les règles de l'art ». Ces règles sont les suivantes, vous devez absolument les connaître :

La règle des trois unités :

- **L'unité d'action** : tous les événements racontés dans la pièce doivent être reliés à l'action centrale de celle-ci. But : que l'intrigue soit claire.
- **L'unité de lieu** : toute la pièce doit se dérouler dans le même lieu, le même décor. But : mettre en accord les circonstances de la représentation (un seul lieu : la salle de théâtre) et le contenu de la pièce (un seul décor) pour plus de vraisemblance.
- **L'unité de temps** : les événements représentés dans la pièce doivent se dérouler en 24 heures au maximum. But : faire qu'il y ait peu d'écart entre les circonstances de la représentation (la durée de la représentation qui se déroule dans le cadre d'une seule journée) et le contenu de la pièce (des événements qui ne durent pas plus d'un jour) pour plus de vraisemblance.

Mais aussi :

- **La vraisemblance** : les événements de la pièce doivent sembler vraisemblables.
- **La bienséance** : pour ne pas choquer les spectateurs, sont proscrits le langage familier, les références au fonctionnement du corps (nourriture, sexualité...) et les actes violents (le sang ne doit pas « couler » sur scène).
- **L'unité de genre** : tragédie et comédie ne doivent pas être mélangées ; il est notamment important qu'il n'y ait aucun élément comique dans une tragédie.

III / D'AUTRES GENRES THEATRAUX IMPORTANTS

La tragédie et la comédie classiques ne sont pas les seuls genres théâtraux existant en France à cette époque. On peut citer également :

1) La FARCE

Il s'agit d'un genre théâtral français remontant au moyen âge. Ce sont des pièces courtes, reposant sur un comique grossier (coups, plaisanteries grivoises, tromperies...) et accessibles

à un public populaire. Molière la pratique (*Le Médecin malgré lui*) ou s'en inspire dans certaines de ses pièces.

Ci-dessus : représentation d'une farce sur un marché ; le mari caché dans la hotte portée par un des personnages, surprend sa femme en train de le tromper avec un moine. La pièce est jouée par des comédiens ambulants qui ont construit une scène provisoire avec des planches et des tréteaux.

2) La COMMEDIA DELL'ARTE

Il s'agit d'un genre de théâtre populaire italien. Il s'est implanté en France grâce à une troupe italienne : venue en tournée, elle rencontra un grand succès et décida de demeurer à Paris.

La commedia dell'arte relève du théâtre d'improvisation : le texte de la pièce se réduit à un synopsis de quelques lignes, à partir duquel les acteurs improvisent le spectacle.

Cette improvisation est rendue possible par le fait que l'on retrouve toujours les mêmes types de personnages (vieillards avarés et libidineux, valets rusés ou idiots, amoureux, pédants...): chaque acteur d'une troupe de commedia est spécialisé dans un type de personnage, et il a en réserve des gags (des lazzi) et des répliques liées à son rôle.

Les noms de certains personnages de la commedia dell'arte sont demeurés célèbres, ce qui montre le succès de ce genre de pièces ; on peut ainsi citer le vieillard Pantalon (le nom du vêtement vient de là) et les valets Arlequin et Pierrot.

Les principaux personnages de commedia dell'arte :

Sur la peinture ci-dessus sont représentés les principaux acteurs de farce et de commedia dell'arte du règne de Louis XIV (Molière, en tant qu'acteur de farces, est représenté à l'extrême gauche).

L'exemple de la commedia dell'arte peut être utile dans une dissertation sur le théâtre, si vous avez à parler du théâtre d'improvisation ou de l'importance du jeu et de la mise en scène par rapport au texte théâtral.