

La tragédie et la comédie au XVIIe siècle: Le Classicisme

I. Rappels théoriques sur le texte théâtral

- a) *Texte et représentation*
- b) *Les étapes de l'action*
- c) *Les registres*

II. Le Classicisme

- a) *La redécouverte de l'Antiquité gréco-romaine*
- b) *Du Baroque au Classicisme*
- c) *Les règles du Classicisme*

III. Évolution du théâtre

- a) *Le théâtre au XVIIIe siècle*
- b) *Du drame romantique au théâtre moderne*

I. a) Texte théâtral et représentation

Le texte théâtral comporte deux éléments distincts:

- Les **didascalies**, qui ne sont pas destinées à être entendues par le public. Elles sont généralement en **italique** et **donnent des informations scéniques** (jeu de l'acteur, costume, lieu... etc.)
- L'autre partie du texte est composée par les paroles des personnages, appelées répliques.

Types de répliques

- **Dialogue**: ensemble de répliques entre deux personnages ;
- **Stichomythie**: échange très rapide, vers à vers, de répliques brèves et tendues. Duel verbal, conflit. **Antilabe**: un alexandrin est morcelé en plusieurs répliques. Effet dramatique intense.
- **Tirade**: réplique longue, à visée argumentative.
- **Monologue**: tirade d'un personnage **seul sur scène**, dévoilant son dilemme, ses pensées.
- **Aparté**: un personnage se parle à lui-même alors que d'autres personnages sont sur scène. Il est généralement signalé par la didascalie "*à part*".

La double énonciation

Les personnages se parlent entre eux sur la scène, mais ils s'adressent aussi indirectement (plus rarement directement) au public qui les écoute dans la salle.

Le **quiproquo** joue sur la double énonciation et permet des effets comiques : le spectateur en sait plus que les personnages, il est le seul à comprendre qu'il y a un malentendu, que les personnages ne parlent pas de la même chose,...

I. b) Les étapes de l'action

1- L'exposition

Au tout début de la pièce, elle donne au public les éléments nécessaires à la compréhension de l'intrigue et des personnages. Elle couvre souvent tout le 1er acte.

Il ne faut pas donner l'impression que les personnages viennent sur scène pour expliquer la situation, cela doit être naturel. D'où le procédé du « début *in medias res* » : on plonge dans l'histoire en cours de route.

2- Le nœud de l'intrigue

Au centre de l'action se trouve une situation de crise ou de conflit qui se présente sous forme d'obstacles à la volonté du héros.

3- Le dénouement

Il s'agit de la solution apportée au problème. Il se retrouve à la fin de la pièce.

	Caractéristiques	Fonctions
Structure et type de comédie	Une comédie se compose d'actes et de scènes. La comédie classique peut comporter 3 ou 5 actes, parfois elle n'en comporte qu'un.	Selon le nombre d'actes et de scènes, on peut identifier le type de comédie. Les grandes comédies de caractère sont en 5 actes, tandis que les pièces proches de la farce n'en comportent qu'un seul.
Acte	Un acte correspond à un épisode de l'action.	Traditionnellement, dans une pièce classique, le premier acte est dévolu à l'exposition et le dernier acte au dénouement.
Scène	Chaque acte est découpé en scènes. Un changement de scène a lieu quand un personnage entre ou sort de scène.	
L'exposition	Elle se situe au début de la pièce, occupe les premières scènes, voire le premier acte.	Elle présente le temps et le lieu de l'action, les enjeux de l'intrigue, l'identité et la condition des principaux personnages ainsi que leurs relations.
Le nœud et les péripéties	Le nœud de l'action (ou partie centrale) comporte les obstacles que les personnages doivent surmonter. Ce sont les événements qui se produisent entre le début et la fin d'une pièce, modifient son cours et font intervenir des éléments extérieurs.	Dans la comédie, les péripéties peuvent être nombreuses, et sont souvent l'occasion de coups de théâtre ou de quiproquos.
Le dénouement	Aboutissement de l'action, il a lieu dans les dernières scènes de la pièce.	C'est le moment où les conflits sont réglés et où le sort des personnages est fixé. Le plus souvent la comédie classique se referme sur un mariage.

I. c) Les différents registres

1. Le registre comique

- Le comique de **gestes**: mimiques, grimaces, gifles, coups de bâton (FARCE)
- Le comique de **mots**: déformation de mots, prononciation inhabituelle, langage inventé ou exagéré.
Comique de **répétition**: répétition d'un geste ou d'une expression
- Le comique de **situation**: malentendus, quiproquo, rebondissements inattendus (“coup de théâtre”)
- Le comique de **caractère**: caricature des vices et des obsessions d'un personnage (ex: Harpagon dans *l'Avare*)
- Le comique de **mœurs**: satire d'un comportement social

I. c) Les différents registres

2. Le registre tragique

La tragédie est caractérisée par une situation sans issue qui conduit souvent le héros à la mort.

La **fatalité** est omniprésente: personne n'échappe à son destin, malgré une lutte acharnée qui fait la grandeur du protagoniste.

Le **héros tragique** est **ambigu**: coupable ***d'hybris*** (**démésure**), il exerce sa liberté contre une force qui le dépasse et doit se confronter à sa souffrance et à sa condition humaine. Le lecteur est partagé entre la **pitié et l'horreur** que lui inspire le héros.

La **catharsis** est la **purification des passions**: le spectateur ressort comme purifié du théâtre, libéré de ses mauvais instincts et de ses passions qu'il a vécues par procuration, à travers le héros tragique.

I. c) Les différents registres

3. Autres registres théâtraux

- Le registre pathétique : Le spectateur éprouve de la pitié pour le personnage.
- Le registre polémique : Deux points de vue se confrontent sur scène.
- Le registre lyrique : Il permet d'exprimer les états d'âme.
- Le registre burlesque : Il ridiculise des sujets graves et sérieux.

Comédie versus Tragédie

	COMÉDIE	TRAGÉDIE
CADRE TEMPOREL	ACTUEL (XVII e s.)	ANTIQUITÉ (historique ou mythologique)
PERSONNAGES	Condition sociale modeste: valets, paysans, bourgeois, nobles désargentés	Haute condition sociale: nobles, rois, reines, princesses, hauts généraux
SUJETS DE LA PIÈCE	Amours contrariées, argent, satire sociale	Tourments amoureux ou politiques
THÈMES DOMINANTS	Mariage, jalousie, argent, condition sociale, mensonges	Passion, conflits, honneur et vengeance, fatalité, destin, douleur
STRUCTURE	3 ou 5 actes	5 actes
NIVEAU DE LANGUE	COURANT	SOUTENU
SENTIMENTS SUSCITÉS	RIRE (PLAIRE ET INSTRUIRE)	TERREUR ET PITIÉ (LARMES)
DÉNOUEMENT	HEUREUX (mariage ou réconciliation)	FATAL (mort ou folie)

II. Le Classicisme

a) La redécouverte de l'Antiquité gréco-romaine

Racine, pour sa comédie intitulée *Les Plaideurs*, s'inspire de l'**Ancienne Comédie** (plus proche de la farce et de la satire politique) athénienne, illustrée par **Aristophane**.

Molière puise ses intrigues de la **Comédie Nouvelle**, représentée par **Ménandre, Plaute et Térence**.

Ex: *L'Avare* de Molière imite l'*Aulularia* de Plaute.

Corneille et Racine prennent pour modèle les tragiques grecs **Sophocle** et **Euripide**, mais aussi le romain **Sénèque**.

Ex: *Phèdre* de Racine fait écho à la *Phèdre* de Sénèque, elle-même inspirée de l'*Hippolyte Porte-couronne* d'Euripide

L'influence de la Commedia dell'Arte

Molière s'est inspiré de la *Commedia dell'Arte* pour composer certaines de ses farces :

*Les Fourberies de Scapin, Le Médecin Volant,
L'Étourdi, La Jalousie du Barbouillé*

On retrouve les fameux valets, ou zanni, de la *commedia dell'arte*, mais sous d'autres **masques**. Ainsi, au lieu d'Arlequin, Brighella, Colombine, Rosaura, nous avons Toinette, Dorine, Maître Jacques, Sganarelle,... Toujours confidents de jeunes amoureux, ils se chargent de faciliter leurs rencontres et leur mariage, et ils critiquent et taquent toujours aussi vivement leurs vieux maîtres colériques. Quant aux médecins, ils sont toujours tournés en dérision...

II. Le Classicisme

b) Du Baroque au Classicisme

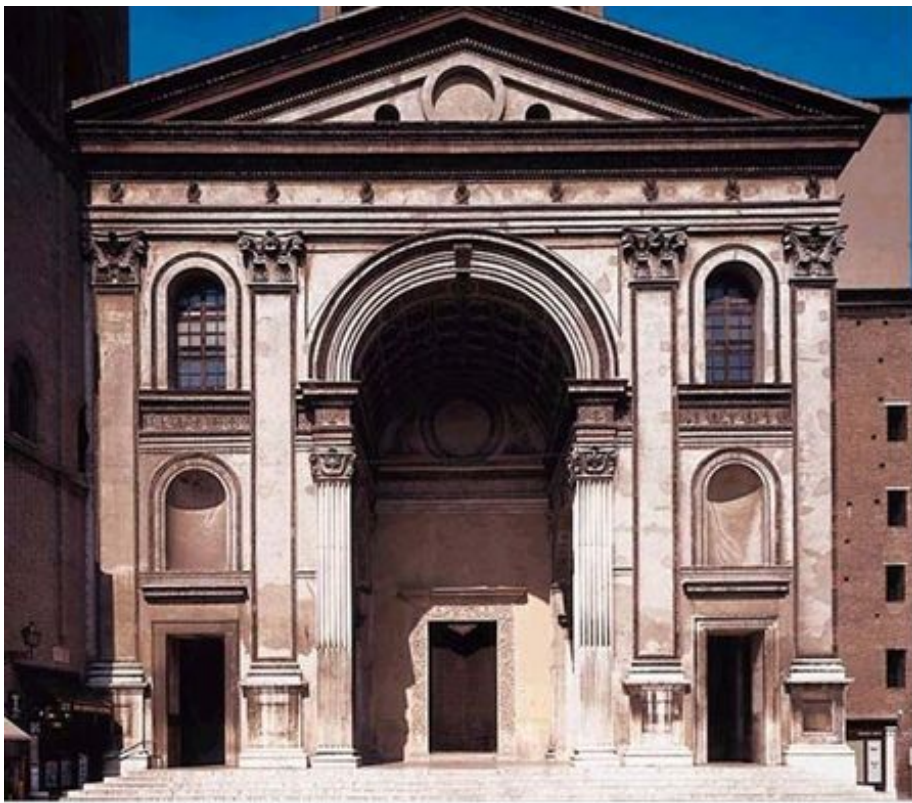
- **Le Baroque**

La notion d'**irrégularité** caractérise le baroque. Le **mélange des registres** est inattendu. Le théâtre baroque exprime une vision particulière de l'homme et du monde. La **mouvance du monde**, le changement sont les thèmes de prédilection des pièces baroques. Il utilise le procédé de la mise en abyme, le théâtre dans le théâtre, pour signifier la fragilité des êtres.

- **Le Classicisme**

On fait souvent correspondre la période classique au règne de Louis XIV (1661-1715). L'Académie Française, créée en 1635 par Richelieu, est garante de l'**ordre et des règles classiques**.

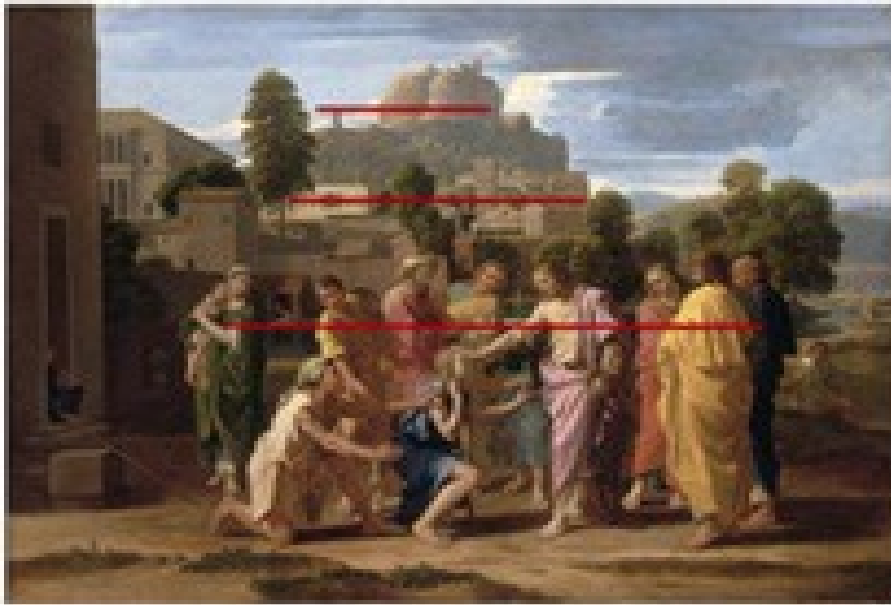
La création passe par la doctrine de l'**imitation des Anciens**. Désormais les genres de la comédie et de la tragédie obéissent à des **codes clairement établis**.

Mais le baroque modifie les formes classiques afin de les rendre expressives, dramatiques: incurvation et rupture des frontons et architraves, murs concaves et convexes, creusés de niches, peuplés de statues, portail saillant...

Baroque: Borromini, façade de Saint Charles aux quatre fontaines, 1665-67

Poussin

Rubens

Poussin

Rubens

II. Le Classicisme

c) Les règles du Classicisme

La règle des 3 unités : temps, lieu, action.

La vraisemblance et le respect des bienséances : rien ne doit choquer le spectateur, l'action doit sembler vraie.

L'opposition nette entre tragédie et comédie : origine sociale des personnages, le niveau de langue, les thèmes abordés, le dénouement, la fonction de la pièce.

Une hiérarchie très stricte : la tragédie est le genre noble par excellence.

III. Évolution du théâtre

a) Le théâtre du XVIIIe siècle

Les salles se multiplient au XVIIIe siècle. La comédie devient le genre dominant et sa représentation se complexifie. Les règles d'unité classiques sont rompues.

b) Du drame romantique au théâtre moderne

Au XIX, la frontière entre comédie et tragédie s'estompe, un nouveau genre voit le jour : le drame romantique. Rires et pleurs se succèdent comme dans la vraie vie !

Au XXe, le mélange s'accroît. Dans le théâtre de l'absurde, le burlesque côtoie le tragique. Les règles du théâtre sont de plus en plus souples et la liberté des auteurs augmente. Les didascalies, très rares dans le théâtre classique, deviennent de plus en plus longues et détaillées.