Qu’est-ce que le théâtre ?

1- un genre littéraire particulier qui concilie à la fois littérature et spectacle

2- l’édifice destiné à la représentation de pièces, de spectacles dramatiques

3- le spectacle lui-même.

Il est l'art de la représentation dramatique

Les genres théâtraux

La comédie: présente les travers de l’être humain dans le but de faire rire. Pour ce faire, ce genre met en évidence un trait de caractère, une situation injuste, à travers un jeu d'acteur dans lequel tout est grossi, exagéré. Les paroles échangées tiennent de la caricature.

 Dans une **pièce comique**, la **critique** demeure présente malgré le jeu caricatural et les situations absurdes.

* L'Avare de Molière Dans cette pièce, l'auteur critique l'avarice, le sexisme, les conditions des domestiques et l'égoïsme.

Les caractéristiques de la comédie

1. Elle met en scène des personnages ordinaires qui vivent une vie normale.

2. Elle a pour but d'être moralisatrice et didactique. En effet, elle se moque des comportements humains afin de les corriger.

3. Elle fait rire et le dénouement est généralement heureux.​

Les procédés comiques

1.Le comique de mots Il utilise les ressources de la langue : répétitions, jeux de mots, calembours, jargon.

2. Le comique de gestes Il présente des gestes qui font rire: coups, grimaces, chutes, etc.

3. Le comique de situation Il présente des rencontres imprévues, des quiproquos, des surprises, des malentendus, etc.

4. Le comique de caractère Il exagère les défauts, les vices, des personnages.

Dans une même comédie, on peut retrouver plusieurs procédés comiques.

La tragédie met en scène un personnage hors du commun en proie à un destin exceptionnel, mais malheureux. Les personnages d’une tragédie ne peuvent pas se sortir du pétrin : ils sont condamnés par le destin à vivre une fin tragique (mort ou suicide d'un ou de plusieurs personnages.)
La tragédie a été inventée par les Grecs (Eschyle, Sophocle et Euripide). Les héros tragiques étaient alors des rois, des princes ou des personnages provenant de la légende ou de l'épopée. La tragédie est un drame sans issue, mais aussi une imitation de la vie des êtres humains. Dans la tragédie grecque, en plus des acteurs, il y avait un choeur présent sur la scène qui commentait par des chants l'action qui s'y déroulait.

Plusieurs tragédies sont encore jouées et lues aujourd'hui.

​​Les fonctions de la tragédie

​1. La tragédie a pour but de plaire. En effet, elle provoque la peur pour soi-même et la compassion pour autrui, deux sentiments qui étrangement procurent du plaisir.

2. Elle a aussi une fonction morale. En s'identifiant aux héros, on apprend que certaines passions sont source de souffrance.

​​La tragédie se distingue de la comédie par son côté noble, ​fatal et son dénouement malheureux. Le tragique n’est pas présent dans le drame, même s'il se peut que la fin ne soit pas heureuse. Ce qui différencie **le drame** de **la tragédie** est l'idée du destin. Dans **la tragédie**, le personnage ne peut rien changer à son avenir, tout est déjà écrit d'avance. Dans **le drame**, le personnage peut aussi vivre une situation dramatique, mais celle-ci pourrait être changée, elle ne fait pas partie intégrante de la vie du personnage.

​

Le drame met en scène des personnages réalistes unis dans le malheur. Plus spécifiquement, il s'agit d'un genre théâtral dont l'intensité dramatique est palpable sans toutefois devenir tragique (des éléments comiques peuvent même être présents).

Les caractéristiques du drame

1. Il met en scène des personnages appartenant à tous les groupes sociaux. Ceux-ci s'expriment dans leur langage habituel, ce qui explique la présence de plusieurs registres de langue.

2.​L'histoire doit être vraisemblable afin de présenter les préoccupations d'une société. On décrit donc les qualités et les défauts des personnages.

3. Le drame peut être écrit en vers ou en prose.

L'analyse du texte théâtral

​​L’analyse de l’action

Comme la pièce de théâtre raconte une histoire avec un début, un déroulement et une fin, il est possible d’analyser le texte de théâtre comme un texte narratif. Entre autres, le schéma narratif est un outil à utiliser pour mieux comprendre les particularités d'une intrigue dramatique.

L’analyse des personnages

Il est facilitant d’étudier **les personnages** de la pièce en utilisant le schéma actantiel. De plus, comme les situations changent d’une partie à l’autre de la pièce, il est possible de créer des schémas actantiels pour chaque acte, ce qui permettra d'approfondir l'analyse, surtout en ce qui a trait aux intentions des personnages et aux liens qui les unissent.

Pour mieux comprendre les personnages, on les analyse en repérant d'abord et avant tout leurs caractéristiques principales.

Il est possible d'approfondir le portrait de **chacun des personnages**en observant attentivement :
1. la liste des personnages au début du texte;
2. les répliques (par exemple, dans la pièce Cyrano de Bergerac, on comprend, dès les premiers dialogues, que le personnage principal a un très grand nez et qu'il est susceptible);
3. Les didascalies

4. la dimension culturelle des personnages (si un personnage descend du dieu de l'amour, par exemple, on comprend qu'il aura un caractère passionné).

L’analyse des dialogues

Les dialogues dans les œuvres théâtrales jouent divers rôles, dont celui de permettre la confrontation des idées. En effet, dans une séquence dialogale, des personnages énoncent parfois des conceptions opposées, qui peuvent être d’ordre moral (le bien/le mal, la justice/l’injustice, la sincérité/le mensonge), esthétique (la beauté/la laideur, le convenable/le choquant), intellectuel (l’abstrait/le concret), pratique (utile/futile), etc. Il revient au lecteur d'être attentif à ces éléments dont les différents dialogues sont porteurs.

L'analyse des thèmes

Trouver **les thèmes** traités dans un texte de théâtre permet d'approfondir une analyse. Pour identifier les thèmes importants, on peut employer la même méthode que pour les textes narratifs. La thématique peut également transparaître à travers des symboles présents dans la mise en scène qu'il est important de repérer afin d'enrichir la compréhension.

Comment étudier un personnage de théâtre ?

Une figure théâtrale est infiniment complexe et son étude requiert une grande attention, ainsi que la connaissance de quelques éléments basiques qui permettent de parfaitement la définir. Voici la liste des points les plus importants à traiter.

1 L'identité :- le personnage peut être emprunté à l'histoire : un roi, un prince, un écrivain qui a vraiment existé ou existe encore...

- le personnage peut être une figure traditionnelle : Arlequin, Sacaramouche, Mascarille,Colombine...
- le personnage est imaginaire : c'est une pure création fictive.
Il arrive que le personnage soit anonyme : il est alors simplement nommé "l'homme", "la fille"... Dans ce cas, vous n'en tirerez rien et vous devrez vous concentrer directement sur les éléments suivants.

2 Le physique :L'apparence a de l'importance car elle peut participer au caractère moral du personnage. Est-il grand, petit, gros, maigre ? Un acteur de grande taille pourra par exemple donner une impression de domination sur les autres ; un personnage bien portant sera paresseux ou fera l'objet des moqueries des autres...

Les costumes sont également primordiaux : l'acteur est-il habillé élégamment, ou simplement ? Prenez aussi en compte les couleurs des vêtement : une robe claire pourra signifier la pureté de celle qui la porte, un costume noir indiquera le caractère mauvais d'un homme...
A cela, ajoutez l'étude de la gestuelle, qui peut révéler la vivacité, la mollesse, l'abattement, l'exubérance...
3. Le caractère : Certains caractères sont étroitement liés à la fonction du personnage :
- le valet rusé et intrigant,
- la jeune fille amoureuse et romantique,
- le père autoritaire...
A vous d'étudier l'intrigue principale et les relations qui existent entre le personnage et les autres : cela vous révèlera les caractéristiques morales de chacun.

4 Le rôle :C'est lui qui donne tout son sens à la pièce. Inspirez-vous de la liste suivante (non exhaustive) pour l'étudier :
- A quel moment de la pièce le personnage fait-il son entrée en scène ?
- Combien de fois apparaît-il, et pendant combien de temps ?
- Pourquoi est-il dans cette pièce, à quoi sert-il ?
- Quelle mission doit-il remplir ?
5 Le discours : Il pourra vous renseigner sur l'importance du rôle du personnage dans la pièce.
- Quelle est la fréquence de parole ?
- Quelle est la longueur des interventions orales ?
- Sur quel ton les répliques sont-elles prononcées ?

La structure du texte théâtral

​​ Traditionnellement, le texte de théâtre était composé de **cinq actes**. Chaque acte correspondait à un segment de l’histoire racontée. Cette structure était fortement utilisée pour la tragédie, genre classique qui s'est fortement imposé dans l'histoire du théâtre :
1. **Le premier acte** sert à présenter les personnages et le contexte. C’est aussi ce que l’on appelle *l’exposition*: on informe le spectateur de la situation, des évènements antérieurs.
- Les **3 actes centraux** constituent le nœud de l’histoire : conflits, péripéties, évènements imprévus, etc. Il est possible de subdiviser le nœud selon les actes qui le constituent :
2. Le deuxième acte permet de présenter la problématique et les réactions des personnages en lien avec celle-ci. C’est dans cet acte que les personnages prouvent leur bravoure.
3. **Le troisième acte** correspond à la montée dramatique : l’action s’engage de plus en plus dans une impasse. À la fin de l’acte, le spectateur comprend que les personnages n’ont pas beaucoup de chance de se sortir de la situation.
4. **Le quatrième acte**, l’apogée, correspond à l’évolution de la situation qui mène directement le personnage principal dans une impasse.
5. La dernière partie de la pièce correspond au **cinquième acte**: le dénouement. C’est dans cette partie que la situation va se régler. Il est possible que le conflit se règle ou que la situation problématique s’achève par la mort d'un ou de plusieurs personnages.

Représentation de l’action en schéma (selon Freytag) :

Situer le texte

 Par rapport à la pièce

A quel moment de la pièce se situe-t-il ?Où en est le déroulement de l’action ?Que sait déjà le spectateur ?

Par rapport aux codes théâtraux :

Registre tragique ou comique, pièce en prose ou envers, langue noble ou familière, rang social des personnages qui s’expriment.

Identifier la nature du texte (texte lu / texte représenté)

Part des répliques et des didascalies, longueur des répliques ou tirades, dialogue ou monologue.   A qui s’adressent les propos échangés ? à un autre personnage, au spectateur ?(la double énonciation) Ont-ils le même sens dans les deux cas ?

Etudier le texte

Les didascalies :

Quelle conception de la mise en scène révèlent-elles ?

Comment s’articulent-elles avec le texte des répliques ?

Si un personnage présent en scène ne parle pas, ses attitudes , ses expressions ont-elles une signification ?

 Le dialogue :

Qui parle ? qui agit ?

Qui parle à qui ?   - devant qui ? - qui entend ?

Quels buts recherchent les personnages ?

Quelle est la nature de leurs relations (échanges d’informations avec un confident, conflit entre personnages principaux, autres…

Liste des personnages, schéma actantiel

Etudier les rapports de force : qui domine ? qui a une stratégie offensive ? défensive ?qui gagne ? comparer le début et la fin de la scène.

Quel est l’effet recherché par l’auteur ? La scène est-elle comique ? tragique ?

Analyser en particulier le ton des personnages, la nature de l’enjeu

(opposition d’intérêts, de sentiments, d’idées).

Comment le texte progresse-t-il ? Identifier le mode d’enchaînement des répliques : paroles coupées, chiasme, anaphore, reprises lexicales, rimes et regroupements de vers, rimes et sens.

Le monologue :

S’agit-il d’un récit qui a pour but d’apporter des informations ?

Comment est-il organisé ?

Quel rôle jouent ces informations ?

S’agit-il d’exprimer le conflit intérieur et les hésitations du personnage ?

Comment se manifeste ce conflit ?

 Analyser les procédés littéraires du texte :

Le système énonciatif : pronoms, termes utilisés pour désigner les personnages, expression des sentiments… temps verbaux, types de phrases…

Le niveau sémantique : champs lexicaux, figures de style…

L’organisation syntaxique du texte : longues phrases liées au débat et à l’argumentation, phrases brèves liées à la violence d’un affrontement verbal…

Eventuelle ment les effets poétiques : rythme, sonorités, versification…

Déterminer la fonction de la scène - Fonction religieuse : culte -Fonction morale : plaire, toucher, corriger… -Fonction sociale ou politique : dénoncer

Chercher des axes de lecture

Evolution de la scène, de l’intrigue, des sentiments

Relation entre les personnages : conflit, communication réussie, impossible, verbale, non verbale

Chaque personnage caractérisé par son langage, l’expression de l’émotion dans le langage

L’efficacité comique ou dramatique

Fonction de la scène