

LE THEATRE : TEXTE ET REPRESENTATION.

Les spécificités du genre

Que veut dire « Théâtre » ?

- ⇒ terme formé sur le verbe grec *théamai* qui signifie « regarder ». La pièce est avant tout un spectacle à voir et à entendre.

L'oeuvre théâtrale se compose de deux éléments: le texte écrit par l'auteur et la représentation qui le met en oeuvre devant un public, par l'intermédiaire des acteurs.

A. Le texte

a) Un texte double.

Le texte de l'oeuvre théâtrale est double et varie selon la personne à laquelle il est destiné.

- ⇒ au lecteur et à toute personne désireuse de « monter » la pièce ; il comporte des éléments qui permettent d'interpréter l'histoire, de s'imaginer tout ce qui entoure le texte qui sera dit sur scène.
- ⇒ au spectateur : certaines parties du texte écrit disparaissent à la représentation (titre, marque des divisions en actes, scènes, nom des personnages, didascalies)

b) Texte et structure d'une pièce.

A quoi correspondent les actes et les scènes ?

- ⇒ Une pièce de théâtre est d'ordinaire divisée en actes, qui correspondent à une étape importante de l'action (entre les actes, il y a ainsi changement de décor ou écoulement de laps de temps) Ces actes sont divisés en scènes définissant l'entrée ou la sortie d'un ou de plusieurs personnages.

Quelles sont les grandes étapes d'une pièce ?

- ⇒ une ou plusieurs scènes d'**exposition** (qui fournissent les éléments nécessaires à la compréhension de la situation, indiquent l'identité des personnages et leurs rapports, et donnent souvent le « ton » de la pièce
- ⇒ **une intrigue** (suite de péripéties) qui se noue au fil des scènes(dans la tragédie classique, le point culminant de l'action se trouve au 3ème acte), opposant des forces en conflit
- ⇒ **le dénouement** qui apporte la résolution du « nœud » de l'action.

Quels cas particuliers de situations dramatiques existent ?

- ⇒ **Le coup de théâtre** est une péripétie qui vient inopinément bouleverser la situation ou le dénouement.
- ⇒ **Le quiproquo** est un malentendu, une méprise qui fait du dialogue théâtral un dialogue de sourds : les personnage pensent parler du même sujet mais en fait chacun suit son idée.

B. La représentation

a) Sens du mot.

- ⇒ Le mot « représentation » peut prendre plusieurs sens. Étymologiquement, il provient du verbe latin *repraesentare* « **rendre présent** », c'est à dire rendre sensible un objet absent aux yeux de quelqu'un, au moyen d'une image, d'un signe, d'un symbole. La pièce de théâtre doit être incarnée.
- ⇒ « Représenter » signifie également « **remplacer** », « **tenir lieu de** », « **figurer** » (le délégué de classe représente les élèves) Le terme implique donc une notion d'illusion.
- Ainsi, toutes les réalités de la scène, le texte de l'auteur, le jeu de l'acteur, l'éclairage, sont des réalités qui représentent d'autres réalités. Une manifestation théâtrale est un ensemble de signes. [...]
 - L'acteur représente un personnage [...], la scène représente le lieu de l'action, la lumière blanche représente le jour, la lumière bleue la nuit, la musique représente un événement, etc. (Jindrich Honzl, *Travail théâtral*.) **Tout dans la pièce est symbole**, tout « signifie ». Le spectacle théâtral doit ainsi donner au spectateur l'illusion d'une identité parfaite entre le réel et l'imaginaire
- ⇒ « Représenter » signifie aussi **présenter à nouveau**. Le mot « représentation » rend compte du rapport qui s'établit entre le spectateur et le spectacle : la mise en scène présente à nouveau (re-présente) ce que le lecteur ou le metteur en scène a en tête à la lecture de la pièce. Chaque mise en scène renouvelle le texte.
- ⇒ « Représenter » signifie aussi **donner une certaine image de...** La pièce donne une image du monde propre à l'auteur. Par exemple , le théâtre de Ionesco représente un monde absurde, le théâtre de Molière représente les aspects de la société sous le règne de Louis XIV...

b) Une œuvre collective jamais terminée.

L'œuvre théâtrale est une création collective: une fois écrite, la pièce échappe à son auteur et ne lui appartient plus ; **le théâtre est le seul genre qui exige entre l'auteur et le destinataire (le public) des intermédiaires indispensables : les acteurs.**

En somme, la pièce de théâtre a plusieurs créateurs :

- l'auteur, le metteur en scène,
- les acteurs
- le public.

L'œuvre n'est ainsi jamais terminée : le texte demeure, mais n'est pas figé puisque l'œuvre renaît à chaque représentation.

C. Les conventions théâtrales : un monde de l'illusion

a) Les conventions communes à tout spectacle.

Parmi les conventions théâtrales, certaines d'entre elles relèvent de tout spectacle. Le spectateur décide de se déplacer et de recevoir l'œuvre collectivement. Il admet de ne plus exister (la salle est

plongée dans le noir , le public garde le silence) et de ne pas intervenir dans l'action qui va être représentée. Il décide d'y croire, tout en sachant que la pièce n'est que fiction; voilà ce qui fait qu'il se laisse émoouvoir.

b) Les conventions liées au phénomène de l'illusion.

1. L'énonciation au théâtre.

La double énonciation

- ⇒ le personnage parle aux autres personnages sur la scène (dans le cadre de la fiction qui est représentée : 1er type d'énonciation).
- ⇒ Les comédiens parlent aussi à l'intention du public (2ème type d'énonciation).

Quelles sont les différentes formes de parole au théâtre ?

- ⇒ **La réplique** : elle est de longueur variable et constitue la réponse d'un personnage à l'autre.
- ⇒ **La répartie** : elle est une réplique brève qui répond à une attaque.
- ⇒ **Le monologue** est un discours prononcé par un personnage qui est ou se croit seul. La spécificité du monologue est qu'il peut rompre avec la convention de la double énonciation qui veut que les personnages sur scène ignorent le spectateur laissé dans l'ombre, totalement séparé de la scène et de ce qui s'y passe. Dans le monologue, le personnage peut s'adresser au public. En tout cas, les seuls auditeurs d'un monologue sont le public .Le monologue est ainsi **un moyen de créer une connivence** entre le personnage et le spectateur, et **un subterfuge** de l'auteur pour dévoiler les pensées intimes d'un personnage.
- ⇒ **L'aparté** est une brève réplique ou un mot qu'un personnage se dit à soi-même, en présence d'autres personnages, et adressé aux seuls spectateurs. Il dévoile souvent des sentiments secrets, informe le spectateur et crée une complicité du personnage avec le public. Il peut provoquer un effet comique.
- ⇒ **La tirade** est différente du monologue : c'est une longue réplique qu'un personnage dit d'un trait à un autre personnage. La tirade ne rompt pas avec la convention théâtrale de la double énonciation.
- ⇒ **Les Stichomythies** sont des dialogues tragiques où les interlocuteurs se répondent vers pour vers.

2. Un lieu double et ouvert.

Il y a deux lieux principaux au théâtre

- ⇒ le lieu réel (salle et scène qui perdent leur identité le temps de la représentation)
- ⇒ le lieu fictif, mais parfois les conventions sont brisées. (Parfois l'acteur/personnage investit la salle ou on peut dans le cadre de l'anti théâtre révéler les illusions)
 - Dans certains cas, par un effet de mise en abyme, la pièce représente une pièce dans la pièce (*L'illusion comique* de Corneille) et met en scène des personnages qui jouent le rôle d'acteurs. Le lieu se multiplie et devient triple.

- -Les coulisses, lieu caché, mais également double. C'est l'espace où les acteurs s'apprêtent mais c'est aussi un espace qui prolonge le lieu fictif de la scène.
- Par ailleurs, le spectateur admet l'absence du quatrième mur qui séparerait dans la réalité la scène et la salle.

3. Un temps ambivalent.

- ⇒ Le spectateur admet que trois heures (de spectacle) équivalent à une journée ou plusieurs mois, plusieurs années.
- ⇒ Le temps de la fiction de doit pas excéder 24 heures dans l'esthétique classique du XVIIème, l'auteur pour faire admettre cette illusion a recours a plusieurs moyens : il limite l'action de la pièce à un moment de crise et tente de faire coïncider le plus possible les deux temps du théâtre. Il recompose le temps, admettant des ruptures, ayant recours à des répliquent qui résument des pans de temps (ce dont se charge la scène d'exposition)

D. Les fonctions du théâtre.

- ⇒ Une fonction de **divertissement** et de détente : le théâtre transporte le spectateur dans un autre monde, grâce à l'illusion.
- ⇒ Une fonction **descriptive** : représenter la réalité et donner une image de la société, du monde et des hommes en explorant l'âme humaine.
- ⇒ Une fonction **métaphysique** : représenter le combat de l'homme face à la fatalité (tragédie)
- ⇒ Une fonction **didactique** : faire passer des idées et une philosophie de vie.
- ⇒ Une fonction **cathartique** : « purifier » par l'intermédiaire des émotions ressenties, le spectateur de ses tensions et de ses mauvaises passions (cf Aristote, *La poétique*)

Les mots du théâtre à connaître.

Acte- acteur- aparté- coup de théâtre-dénouement,-dialogue,-didascalie -dramaturge/dramaturgie-figurant -intrigue -metteur en scène -monologue -noeud (de l'action) -personnage -protagonistes-répliques -scène -scène d'exposition -scénographie-stichomythie -tirade-catharsis.

Exemples de questions à se poser sur le théâtre pour la dissertation et l'entretien.

1. Pourquoi, au théâtre, parle-t-on de « représentation » et non de « présentation » d'une pièce?
2. Quels inconvénients ou quels avantages peut-il y avoir à être à la fois auteur, dramaturge et metteur en scène?
3. Au théâtre, qu'est-ce qu'un bon acteur?
4. Au théâtre, qu'est-ce qu'un bon metteur en scène?
5. Quel rôle joue le titre d'une pièce dans sa représentation?
6. « Mettre en scène », « monter », « représenter » : quel verbe vous paraît le mieux rendre compte du travail qu'effectue la troupe théâtrale ?
7. Dans quelle mesure une troupe peut-elle être fidèle à une pièce, alors même qu'elle prend des libertés avec le texte?
8. Toute mise en scène est-elle une réécriture?
9. Est-il, selon vous, légitime qu'un metteur en scène transpose une pièce dans une époque différente de celle où se déroule l'action?
10. « Le personnage dramatique ne commence à vivre que sur scène. Les diverses interprétations qu'on peut en donner le modifient de façon sensible [...]L'interprète, au théâtre, mérite amplement son nom : il transpose, si fidèle soit-il »(M.Descotes). En vous appuyant sur le corpus et les pièces de théâtre que vous connaissez, montrez que le personnage de théâtre n'est pas figé , mais qu'il est en constante création et mutation.
11. Quelles motivations et quels intérêts peut-on trouver à la transposition d'une œuvre non théâtrale en pièce de théâtre?
12. « Il faut aussi s'attendre à découvrir, dans les diverses interprétations, les contresens les plus surprenants (M.Descotes). Pensez-vous qu'un metteur en scène ou un acteur ait le droit de s'éloigner des intentions de l'auteur et puisse se permettre des contresens volontaires sur une œuvre théâtrale? Selon vous, à qui le personnage théâtral appartient-il : à son auteur ou à ses interprètes?
13. Peut-on trouver du plaisir à lire une pièce de théâtre? Vous appuieriez votre réponse sur les pièces que vous avez étudiées ou lues.
14. «Les pièces de théâtre sont faites pour être jouées »Discutez cette affirmation de Molière. Vous vous demanderez ce que perd une pièce à être seulement lue.
15. Vous vous demanderez ce qui, depuis l'antiquité, pousse les hommes à écrire des pièces de théâtre et à aller y assister.
16. On a pu dire que le théâtre était, parmi les genres littéraires, le plus conventionnel. Après avoir précisé quelles sont les conventions essentielles que le théâtre impose, vous chercherez les raisons pour lesquelles, selon vous, le spectateur se soumet volontiers à ces conventions qu'il refuserait dans la vie réelle et accepte sur scène les fantaisies les plus débridées.
17. Une pièce de théâtre n'est jamais finie ; création collective, elle échappe à son auteur pour renaître chaque fois différente, soumise à des re-créateurs multiples (metteurs en scène, acteurs, décorateurs, public...). Vous analyserez cette singularité du théâtre, vous direz en quoi elle peut être fascinante, mais vous en indiquerez les limites.