

Le Théâtre : Une Mécanique du Vivant

Auteurs, pièces et repères essentiels,
du Ve siècle av. J.-C. à nos jours.

Au fond, qu'est-ce que le théâtre ?

- Le théâtre est l'art de représenter une action par des personnages. C'est un laboratoire où les idées prennent chair.
- Une écriture fondamentalement *adressée* : même seul, un personnage parle au public, à la scène.
- La tension fondatrice : le texte conçu pour la performance (jeu, mise en scène) et la représentation elle-même.
- Introduit le concept clé qui découle de cette tension : la **double énonciation**.

Quels sont les rouages de la machine théâtrale ?

Le théâtre repose sur des conventions précises. En voici les quatre mécanismes essentiels à maîtriser.

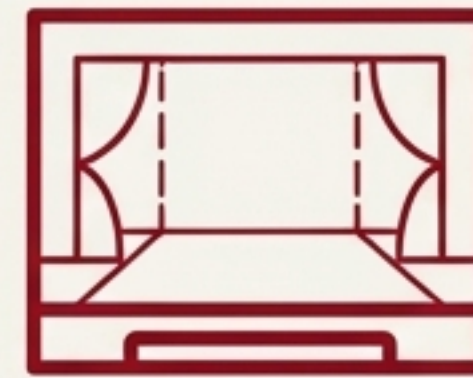
1. La Double Énonciation

2. Didascalies & Mise en Scène

3. Genres & Effets

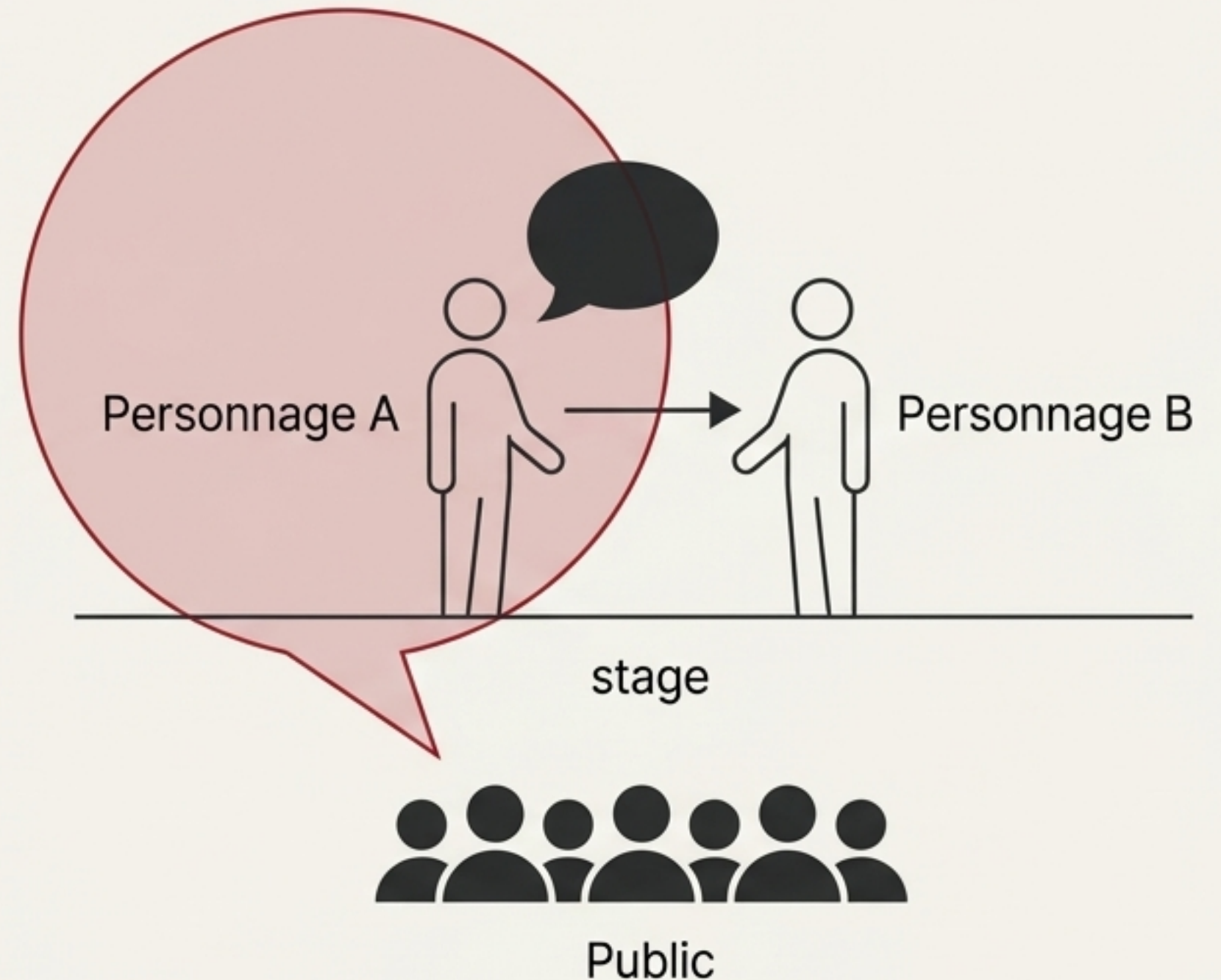
4. L'Espace-Temps Scénique

La Double Énonciation : Voir à travers le quatrième mur.

Définition : Un personnage parle à un autre, mais le texte est aussi conçu pour être entendu et interprété par le public.

Mécanisme : Cette double adresse crée l'ironie dramatique, la complicité, les quiproquos et la tension. C'est la clé de l'analyse théâtrale.

Exemple concret : « *Une réplique peut être ironique pour le spectateur, même si un personnage "y croit".* »

Les Didascalies : L'écriture de l'invisible.

Définition : Les indications scéniques (didascalies) orientent le jeu, l'espace, le rythme et le ton.

Mécanisme : Le sens ne vient pas seulement des mots. Il naît du corps des acteurs, du silence, de la lumière, des gestes. La mise en scène est l'interprétation de ce code.

PHÈDRE. N'allons point plus avant. Demeurons, chère C  none.
Je ne me soutiens plus : ma force m'abandonne ; *Elle s'assied.*
Mes yeux sont éblouis du jour que je revois ;
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi.

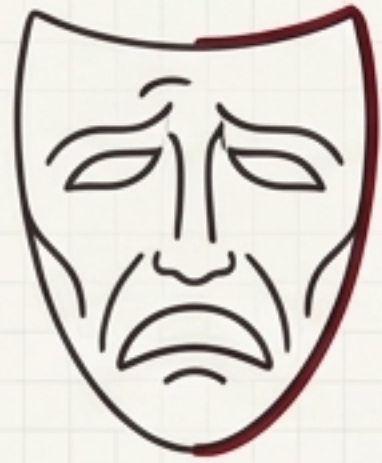
C  NONE. Dieux tout-puissants ! que nos pleurs vous apaisent !

PHÈDRE. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent !
Quelle importune main, en formant tous ces nœuds,
A pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux ?
Tout m'afflige, et me nuit, et conspire    me nuire. *d'un air égaré*

Les Genres : Quatre couleurs pour peindre le monde.

Une grille de lecture des quatre genres majeurs et de leurs effets.

Tragédie

Conflit irréconciliable, grandeur, fatalité. Une réflexion sur le pouvoir.

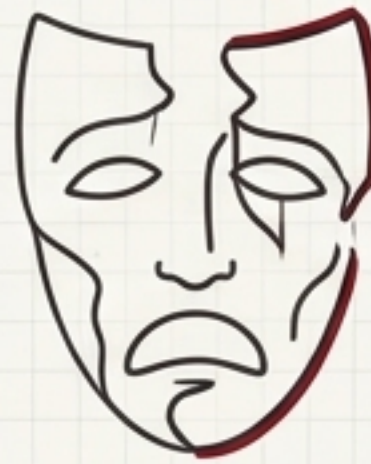
Comédie

Le rire comme révélateur social. Critique des hypocrisies et des mœurs.

Drame

Mélange des registres (pathétique, comique, politique). Reflet d'une vision plus complexe du monde.

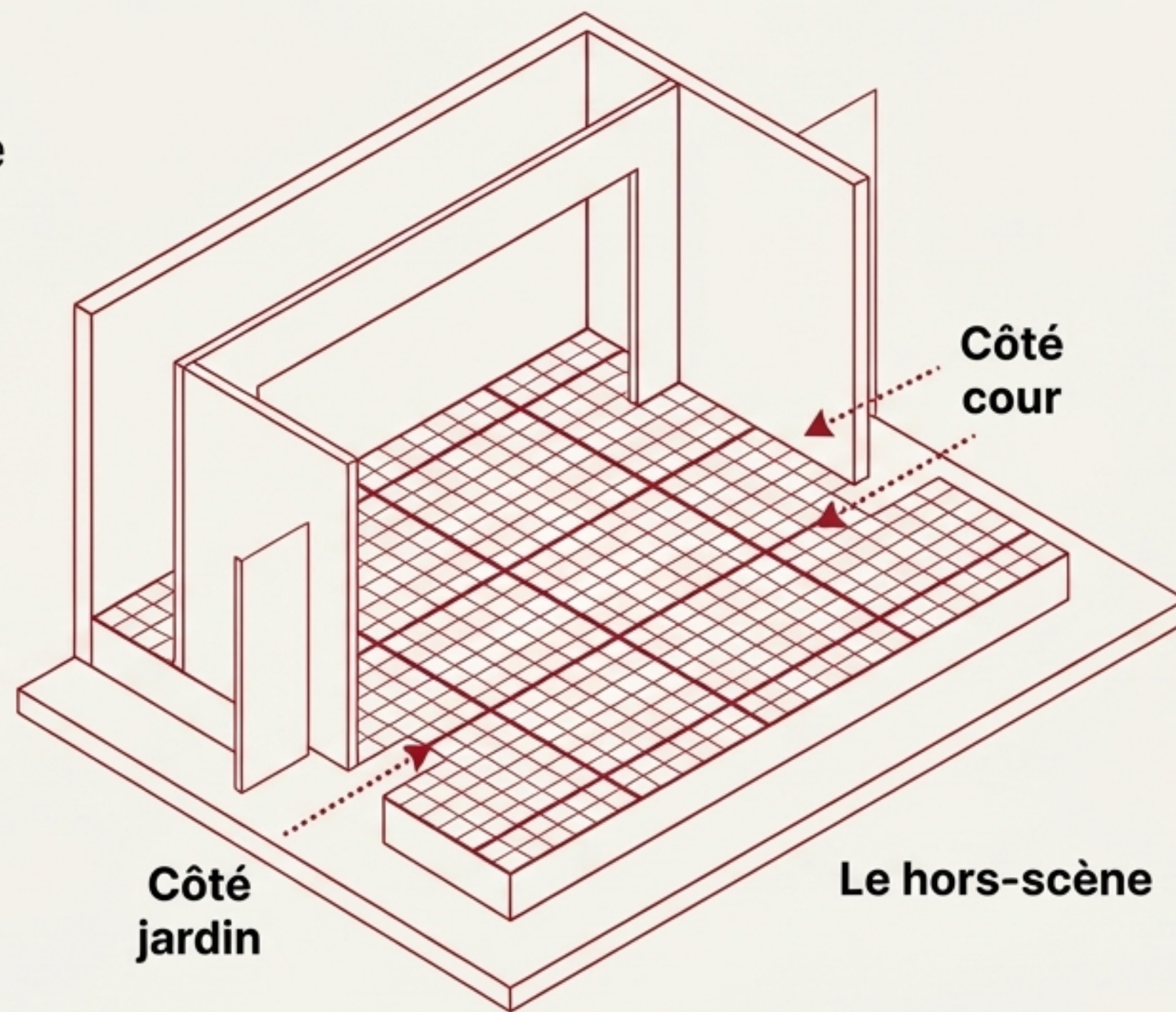
Absurde

Crise du sens, langage qui tourne à vide, l'attente comme condition humaine.

L'Espace-Temps : La scène comme construction

Définition : Le théâtre fabrique sa propre logique spatiale et temporelle : un lieu, une durée, des entrées et des sorties.

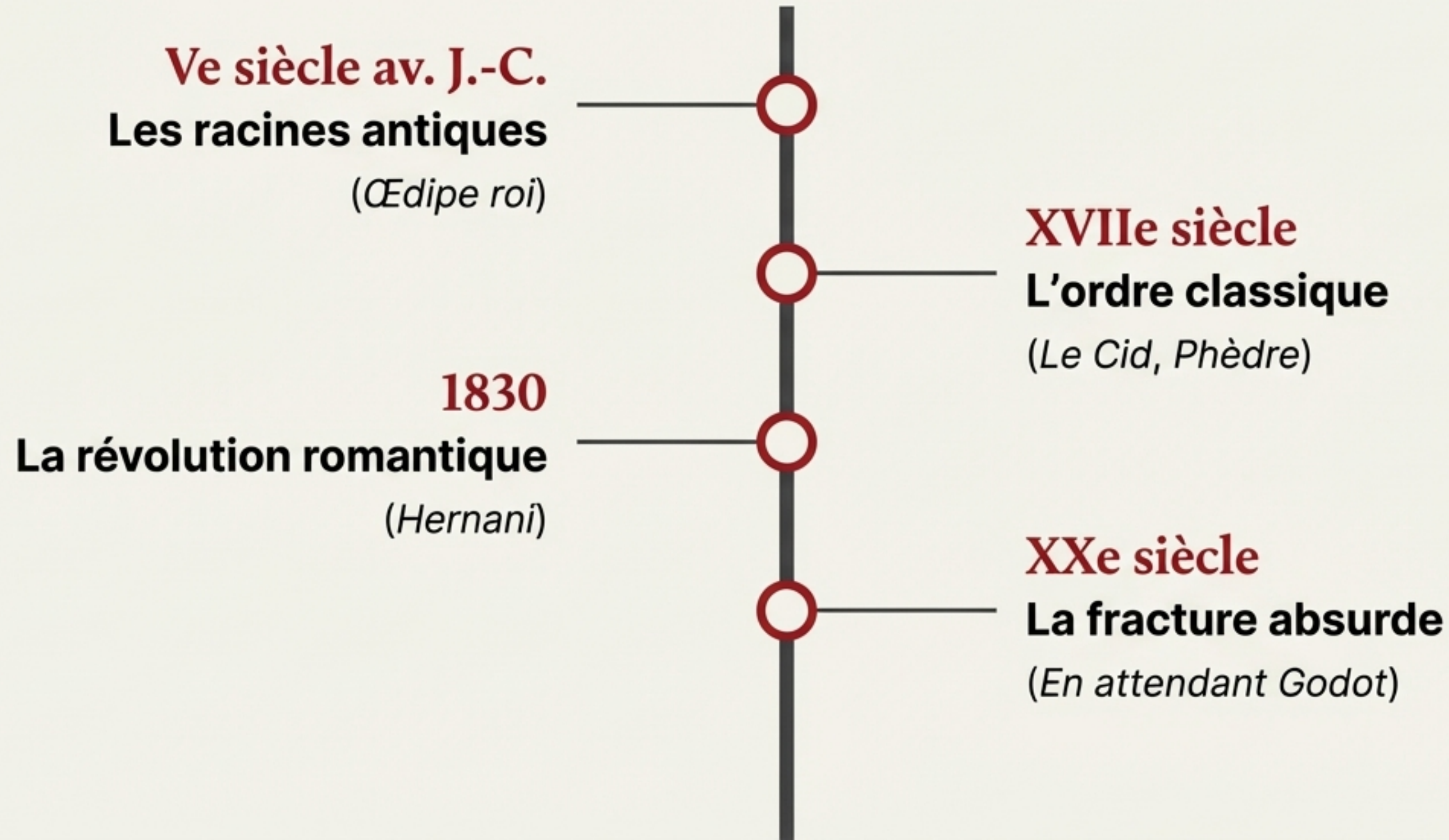
Mécanisme : L'espace scénique est un système de signes. Le hors-scène, le côté cour et le côté jardin, la verticalité... tout a un sens.

Point clé : Même quand une œuvre se veut « réaliste », elle reste une construction qui manipule notre perception de la réalité.

Comment ces mécanismes ont-ils évolué à travers l'histoire ?

Un voyage à travers quatre moments clés qui ont redéfini l'art théâtral en France.

L'Âge Classique (XVIIe) : L'art de la maîtrise et de la passion.

Un théâtre de cour, de règles et de puissance culturelle française.

Corneille, *Le Cid* (1637)

Le dilemme entre honneur
et amour.

Molière, *Tartuffe* (1664/1669)

L'hypocrisie religieuse comme
enjeu de pouvoir.

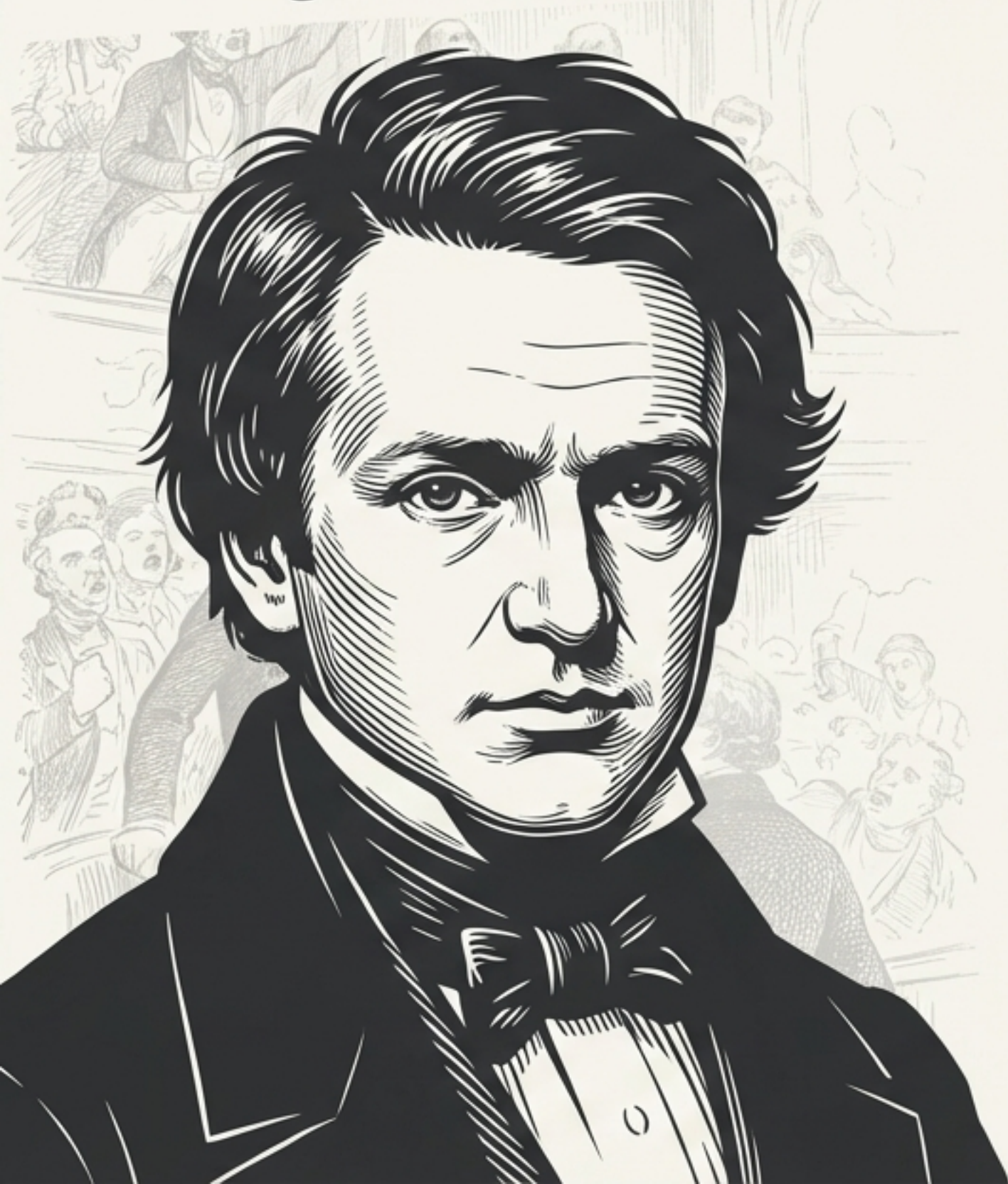
Racine, *Phèdre* (1677)

La fatalité de la passion, incarnée
dans une langue parfaite.

« *À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.* »

- Corneille, *Le Cid*

Hugo & *Hernani* (1830) : La bataille pour la liberté de l'art.

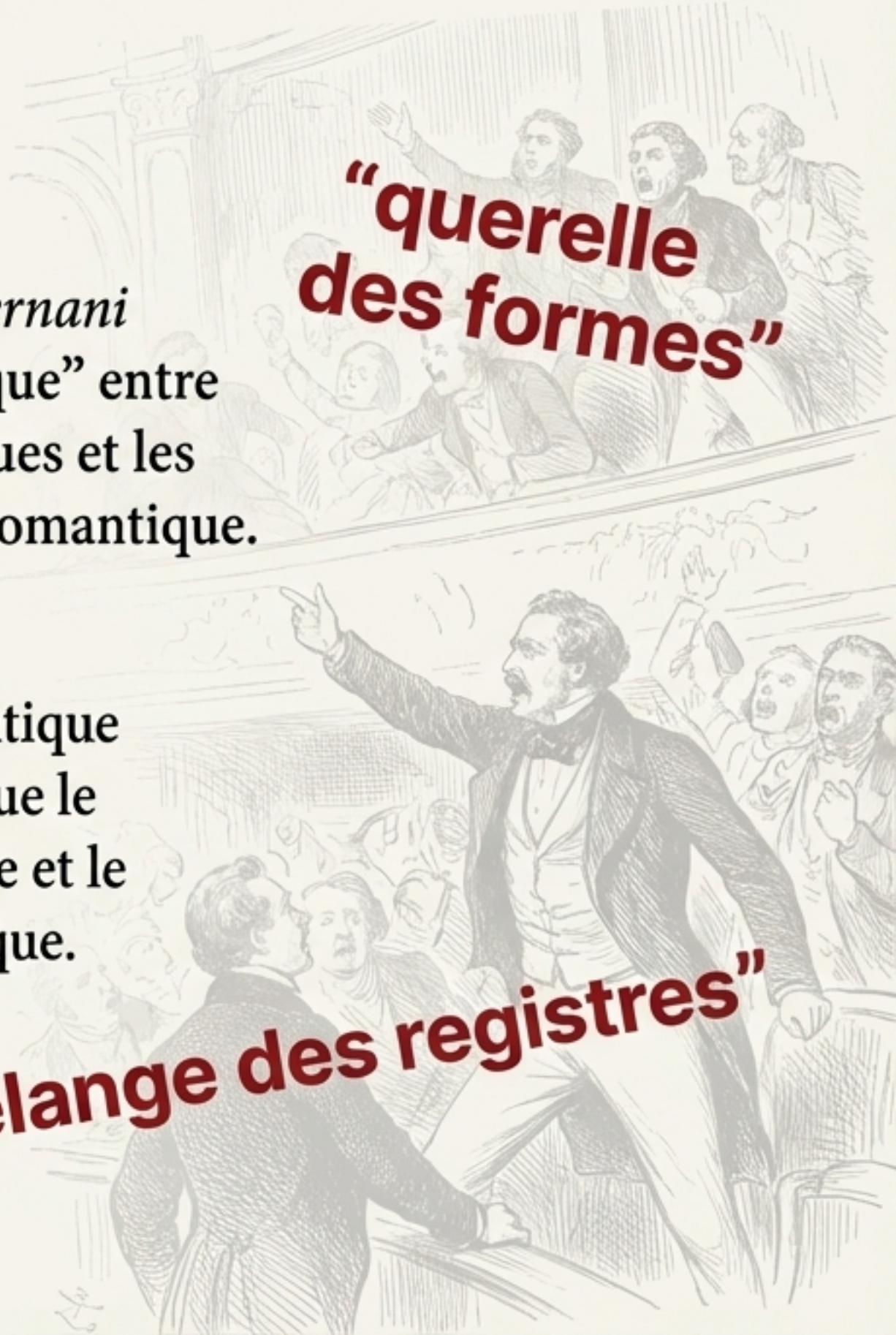

L'Événement : La première d'*Hernani* déclenche une "querelle esthétique" entre les défenseurs des règles classiques et les partisans de la nouvelle liberté romantique.

La Révolution : Le drame romantique naît de cette rupture. Il revendique le mélange des registres : le sublime et le grotesque, le tragique et le comique.

"mélange des registres"

"querelle des formes"

L'Absurde (XXe) : Quand le langage se brise.

crise du sens

Contexte : Après les guerres mondiales, une crise profonde du sens et de la communication.

Les Mécanismes de l'Absurde : Le langage tourne à vide, les dialogues deviennent mécaniques. L'attente sans objet devient le sujet principal de la pièce.

langage qui tourne à vide

Œuvres Phares :

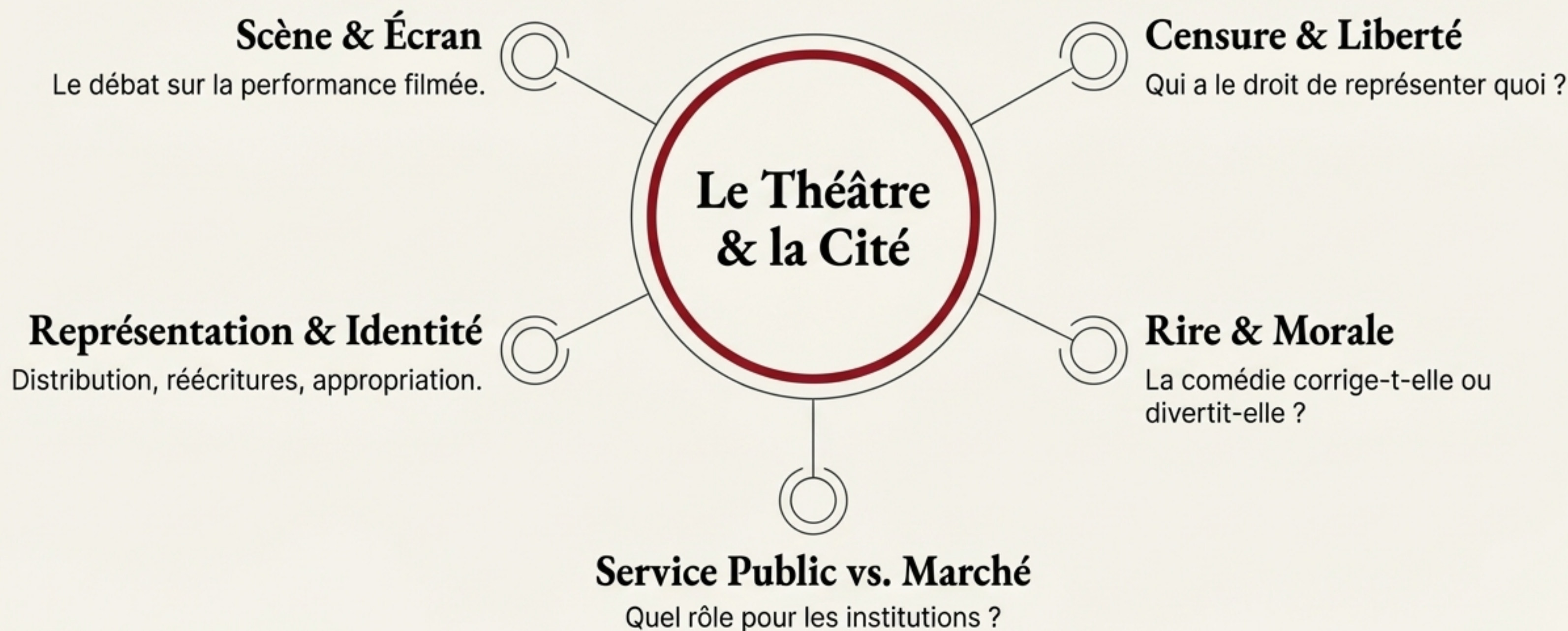
Beckett, *En attendant Godot* (1953) :
L'attente comme condition humaine.

Ionesco, *La Cantatrice chauve* (1950) :
La satire d'une communication vidée
de son sens.

attente

Quelles sont les **questions** que le **théâtre** nous pose aujourd'hui ?

Le théâtre reste un miroir de la cité et un espace de débat sur des enjeux cruciaux.

Le **théâtre** filmé est-il encore du **théâtre** ?

Les captations et les plateformes numériques transforment l'accès au spectacle vivant.

Ce qui se perd :

La *présence*, l'énergie unique d'une performance partagée dans un lieu et un temps communs.

Ce qui se gagne :

La *diffusion*, la démocratisation de l'accès à des œuvres autrement inaccessibles.

La Stratégie Gagnante pour l'Oral

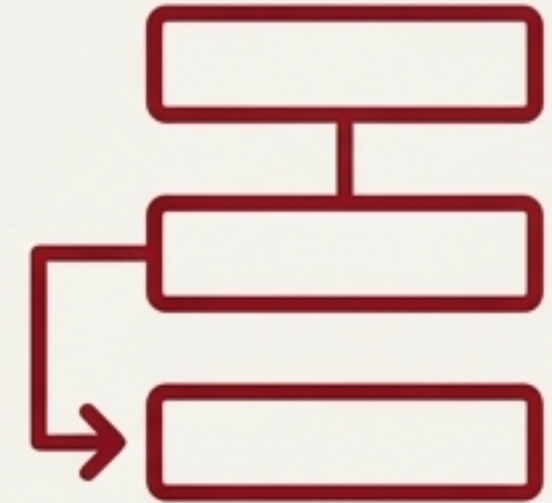
Le Point de Départ

Règle d'or : Partez toujours d'une situation scénique concrète (qui parle à qui, où, avec quel enjeu), pas d'un résumé de l'intrigue.

Les Pièges à Éviter

1. Lire la pièce comme un roman (oublier la scène).
2. Ignorer la double énonciation.
3. Réduire les genres à des émotions simples (« triste » / « drôle »).
4. Négliger les dates et le contexte institutionnel.

Le Plan Simple en 3 Temps

- I. Définir le théâtre (texte + scène) et ses mécanismes.
- II. Illustrer avec 3 œuvres repères, datées (classique, romantique, moderne).
- III. Discuter un enjeu contemporain (censure, institutions, etc.).

Le rideau tombe. À vous de jouer.

Plus qu'un objet d'étude, le théâtre est une pratique vivante. Comprendre ses mécanismes, c'est apprendre à poser des questions au monde, et à soi-même.