

De la Scène Antique au Théâtre Classique

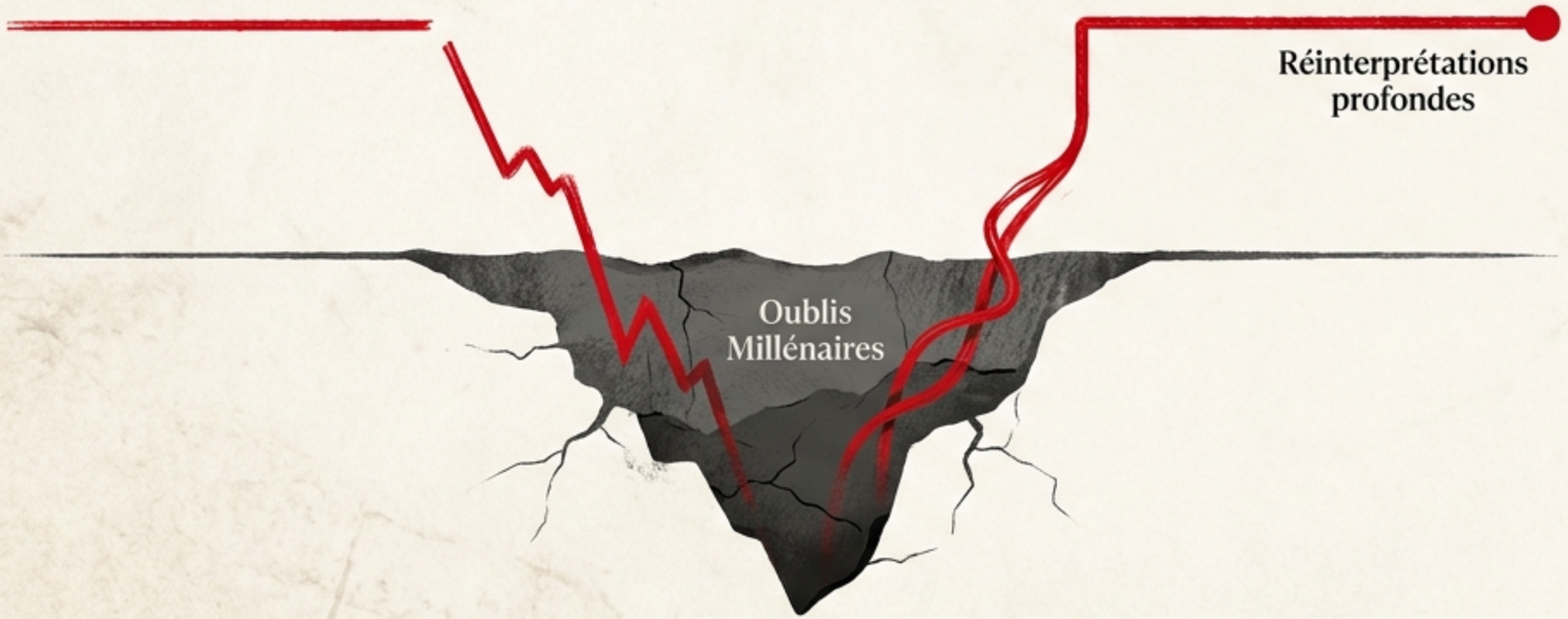
Chronique d’une réinvention : continuités, ruptures et paradoxes (Ve s. av. J.-C. – XVIIe s.)

Gemini Notebook

L'Illusion

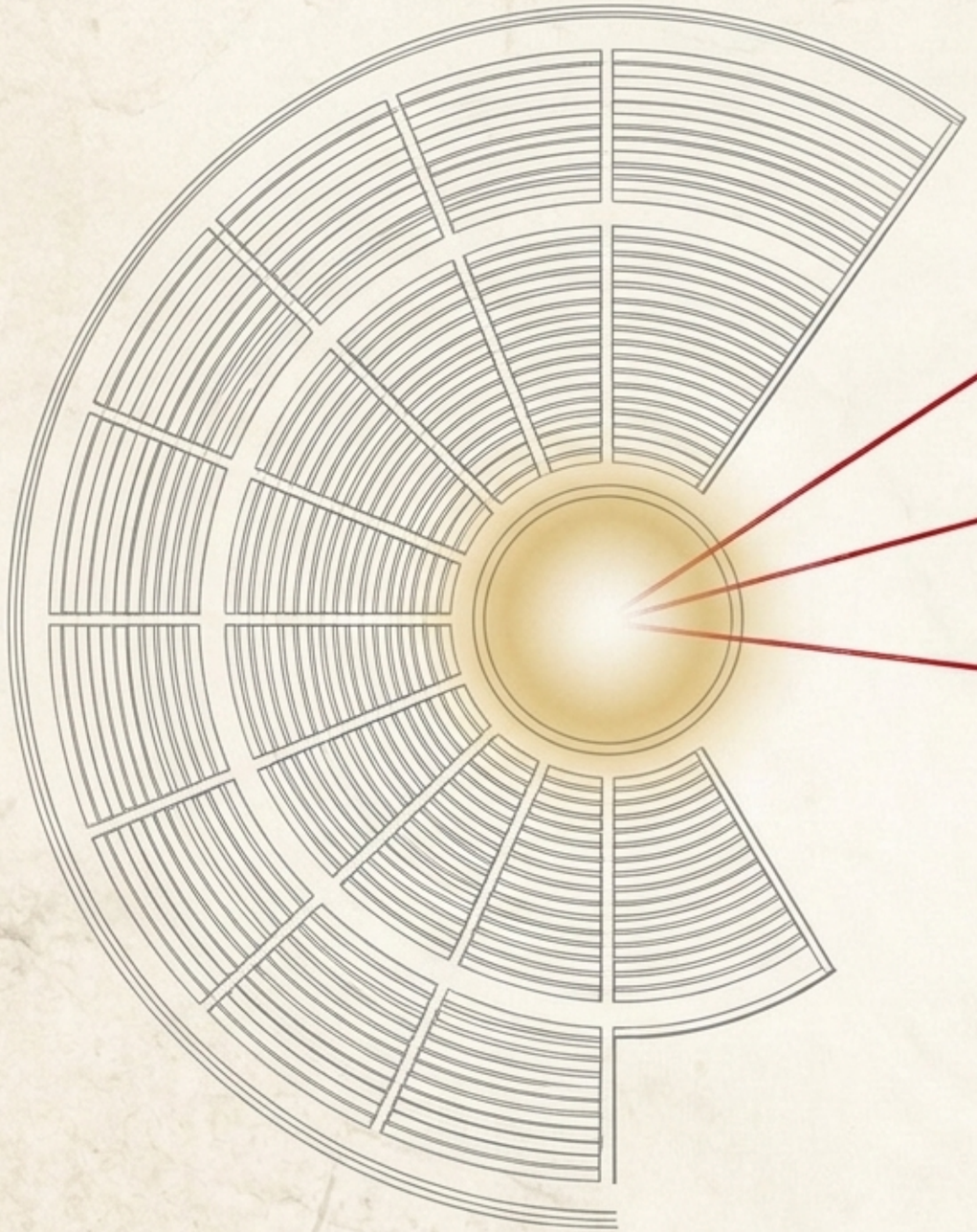
L'idée reçue d'une transmission directe, où le XVIIe siècle ne ferait que copier les Grecs.

La Réalité

Un processus complexe fait d'oublis millénaires, de redécouvertes par les humanistes, et de réinterprétations profondes dictées par des nécessités politiques et religieuses.

Gemini Notebook

Le Contexte

Athènes, Ve siècle av. J.-C.
Intégré aux grandes fêtes religieuses en l'honneur de Dionysos.

La Forme

Un art total. Mélange inséparable de texte, de chant, de danse et de musique. Omniprésence du chœur tragique.

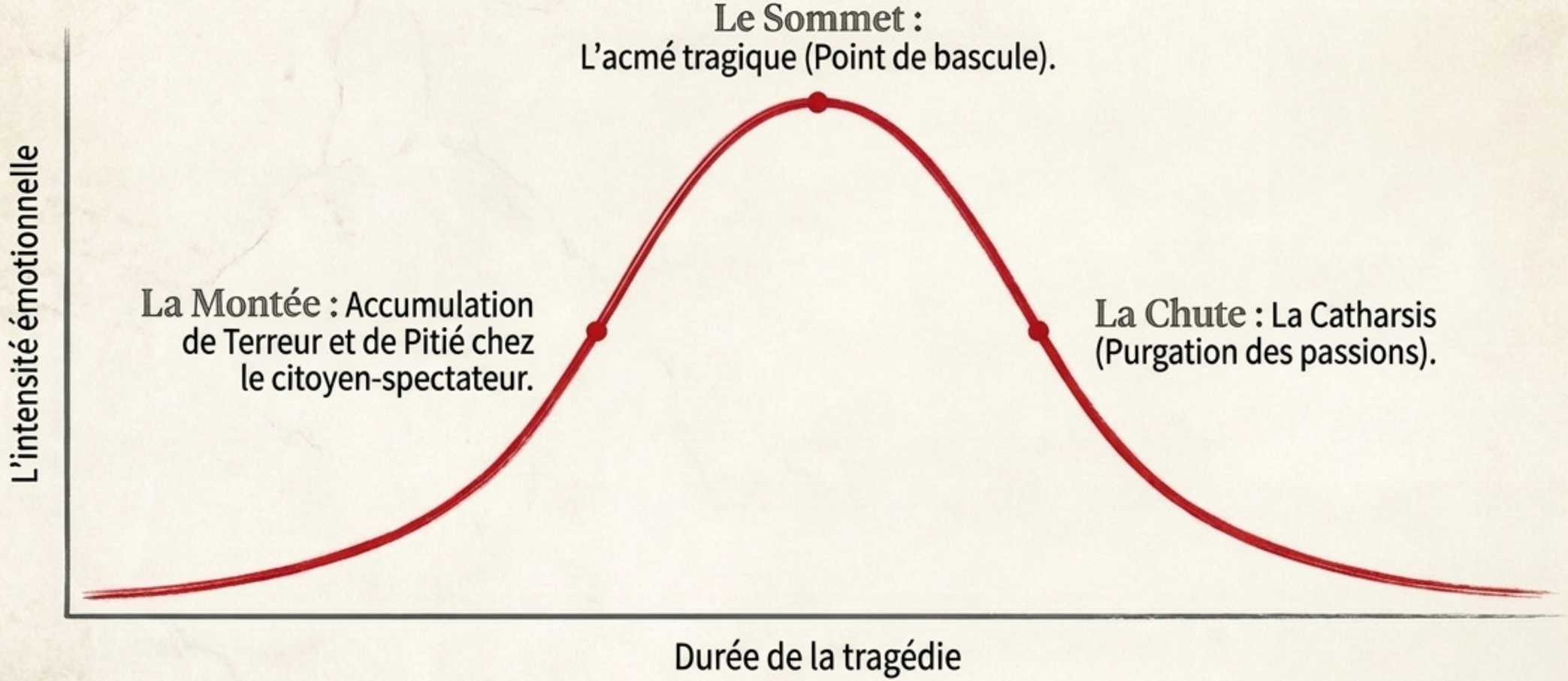
La Fonction

Éminemment civique. Interrogation publique des mythes fondateurs et des valeurs devant l'ensemble de la Cité.

L'Archétype

Œdipe Roi de Sophocle (la fatalité implacable et l'enquête tragique).

Gemini Notebook

Le Mécanisme

Un concept théorisé par Aristote (~335 av. J.-C.). Une fonction de purification vitale pour maintenir l'équilibre psychologique de la Cité (un but civique qui sera plus tard transformé en but moral).

Gemini Notebook

Rome

Mutation des genres. Passage au grand spectacle et divertissement populaire de masse (comédies de Plaute) ou, à l'inverse, à une tragédie purement littéraire et sentencieuse (Sénèque). Perte du rôle civique.

Le Moyen Âge

L'oubli total des codes antiques. Émergence d'un théâtre religieux sur les parvis d'églises (Mystères, Miracles, Moralités). Formes monumentales, populaires, à fonction purement didactique et pastorale.

1000 ans de rupture

Gemini Notebook

1

Redécouverte

Les humanistes italiens (XVe/XVIe s.) retrouvent et traduisent les manuscrits grecs et latins.

2

Le Livre-Source

La *Poétique* d'Aristote redevient la boussole absolue de la création théâtrale.

3

L'Importation

Le mouvement intellectuel gagne la France, provoquant le désir de recréer un théâtre à la hauteur des Anciens.

Gemini Notebook

Le Pouvoir : Monarchie absolue

Le pouvoir centralisé de Louis XIV exige un art à sa gloire : grandiose, ordonné, parfaitement maîtrisé.

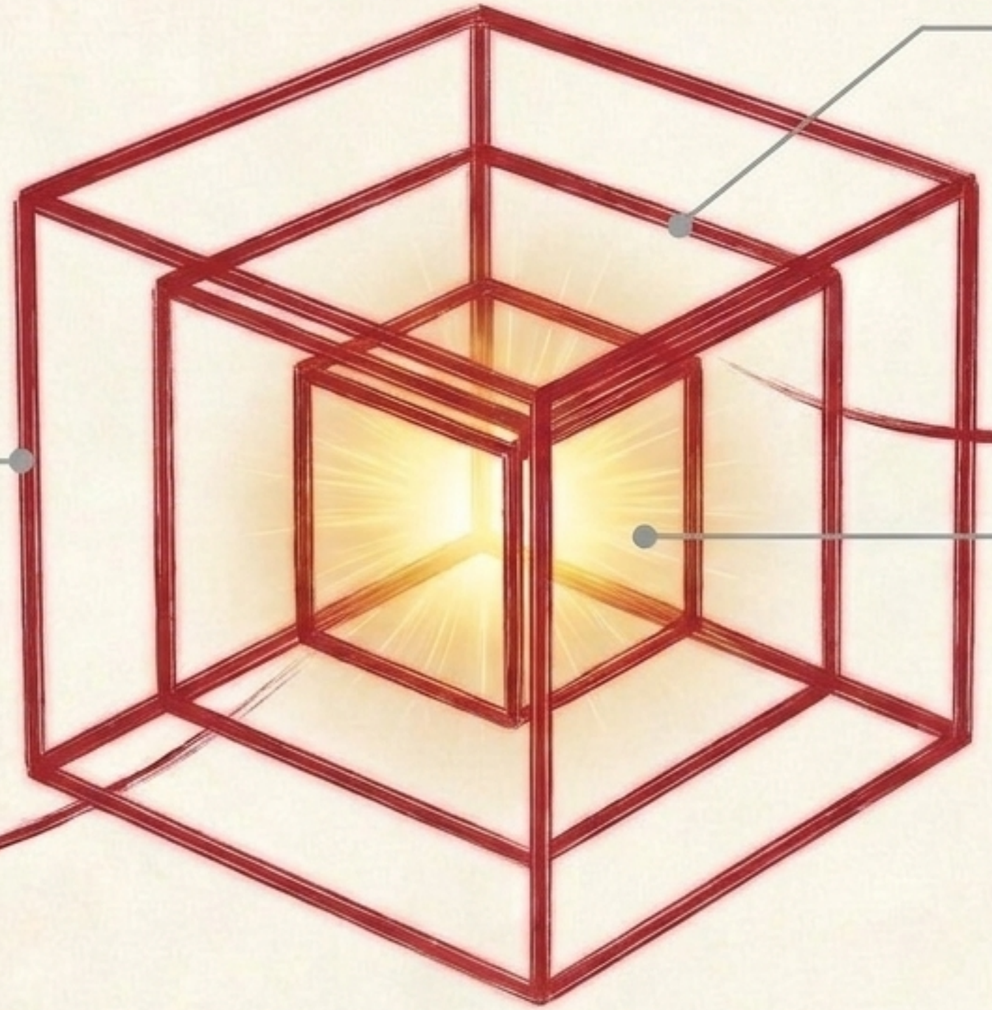
L’Institution : Académie française (1635)

Création de l’institution pour normaliser la langue, fixer le"bon goût" et dicter la doctrine officielle.

L’Espace social : Cour et Ville

Le théâtre quitte le plein air pour devenir un art exclusif, placé sous haute surveillance intellectuelle et politique.

Gemini Notebook

Boîte intermédiaire (Temps)

Une seule journée (pression de l'urgence temporelle, moins de 24h).

Boîte extérieure (Lieu)

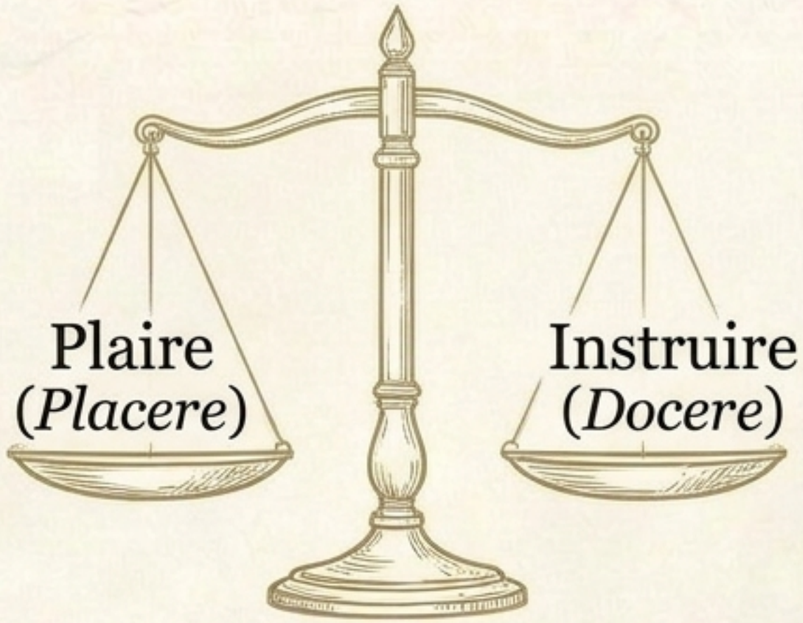
Un seul décor fixe (souvent une antichambre abstraite).

Boîte intérieure (Action)

Une intrigue unique (élimination de toute distraction ou intrigue secondaire).

Le Carcan : Cette codification stricte (fixée vers 1640) est une interprétation radicale et un durcissement extrême des simples remarques laissées par Aristote.

Gemini Notebook

La Bienséance
(Le filtre moral)

L'interdiction de choquer. Pas de sang, pas de violence, pas de mort montrée sur scène. Tout excès ou acte irreprésentable est relégué aux récits (hors-scène).

La Vraisemblance
(Le filtre social)

Représenter ce qui est crédible selon les normes morales et sociales de l'époque, et non ce qui est strictement et crûment réel.

La Synthèse : Il ne s'agit plus de purger civiquement une cité, mais de divertir une élite tout en assurant son édification morale chrétienne.

Gemini Notebook

1. L’Étincelle

Pierre Corneille crée *Le Cid* (1637). Succès public fulgurant.

2. La Transgression

Pièce hybride. Violation des unités naissantes (temps étiré, lieux multiples) et de la bienséance morale.

1. L’Étincelle

Pierre Corneille crée *Le Cid* (1637). En sem public succès public fulgurant.

3. Le Tribunal

Les doctes attaquent. Richelieu mandate l’Académie française pour trancher la querelle.

4. L’Onde de choc

L’Académie condamne les irrégularités. Ce succès populaire accélère et fige définitivement la doctrine classique.

Gemini Notebook

L’Apogée Classique : *Phèdre* de Racine (1677)

La Sublimation de la Règle

L’enfermement spatial et temporel devient le moteur littéral de l’étouffement psychologique des personnages.

Synthèse Parfaite

Utilisation d’un mythe antique + respect absolu des règles + fatalité de la passion amoureuse + culpabilité chrétienne (jansénisme).

Le Génie Racinien

Trouver l’infini poétique et la profondeur humaine à l’intérieur de la contrainte géométrique absolue.

Gemini Notebook

	Scène Antique (Athènes, Ve s. av. J.-C.)	Théâtre Classique (Paris, XVIIe s.)
Lieu & Échelle	Amphithéâtre ouvert, plein air, monumental.	Salle fermée, éclairage artificiel, intimiste.
Public	Toute la communauté citoyenne.	Une élite de cour et de ville.
Fonction	Rite civique et religieux solennel.	Divertissement social et édification morale.
Nature des Règles	Pratique organique, empirique.	Doctrine institutionnalisée (3 unités).
Exposition Dramatique	Dialogue public solennel avec le chœur.	Scène intime et psychologique entre le héros et son confident.

Gemini Notebook

L’espace antique : Unité cosmique.

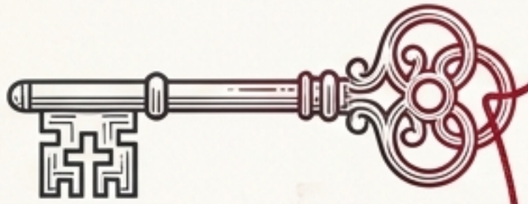
Le spectateur, l’acteur, la cité et le paysage partagent la même lumière diurne.

La boîte à l’italienne : Clôture absolue.

Un rapport frontal, intime et artificiel. Séparation physique stricte entre la scène (l'illusion) et la salle (la société mondaine).

Gemini Notebook

1. L’Origine des Règles

Mythe : Les règles classiques sont de pures traductions d'Aristote.
Réalité : C'est une sur-interprétation du XVIIe siècle qui utilise l'autorité d'Aristote pour légitimer son propre agenda.

2. L’Illusion du Réel

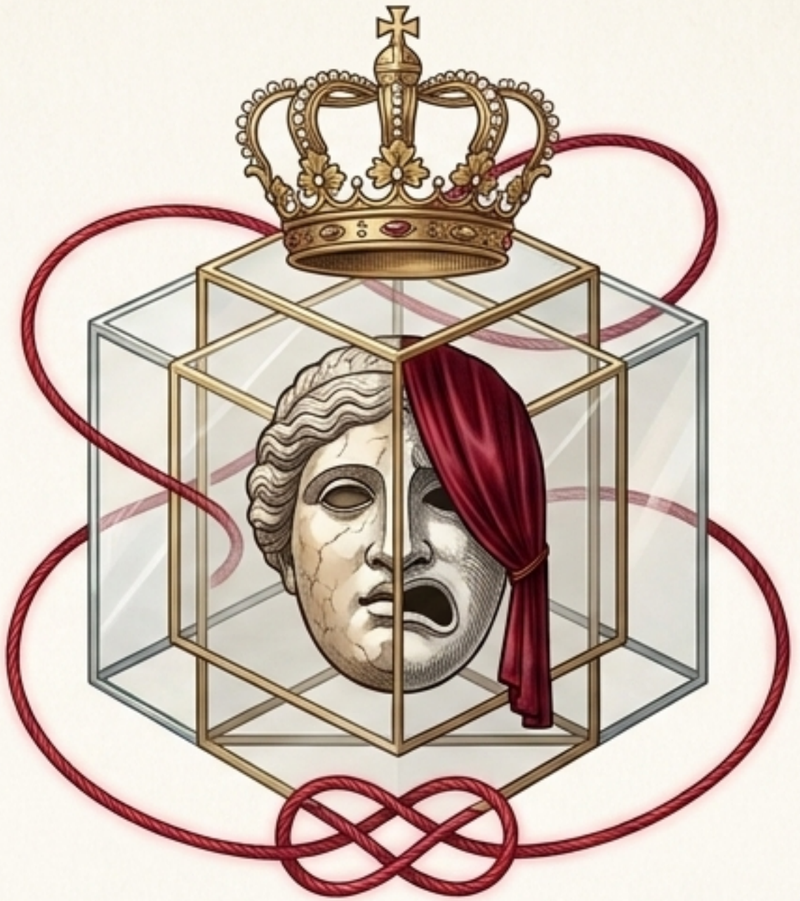
Mythe : Le classicisme cherche le réalisme parfait.
Réalité : Il vise la vraisemblance (une convention sociale de ce qui est acceptable), refusant la réalité brute si elle est choquante.

3. Le Rapport à la Contrainte

Mythe : Les règles brident l'artiste.
Réalité : Pour le créateur classique, la discipline et la contrainte géométrique sont la condition même de l'expression de la beauté.

Gemini Notebook

1. L’Héritage Assumé

Emprunt des grands mythes, maintien des genres nobles (Tragédie), et conservation du concept central de Catharsis.

2. La Réinterprétation

Le durcissement radical en règles inflexibles (les 3 unités), et l’imposition de la bienséance morale.

3. Le Nouveau Paradigme

La mutation d’un rite démocratique en plein air en un art subventionné d’inteil’intérieur, miroir idéologique de la monarchie absolue.

Le classicisme n’a pas copié l’Antiquité ; il a inventé la théorie classique en s’imaginant redécouvrir la pratique antique

Gemini Notebook