

Français

Module No 42

Le théâtre
La comédie et les procédés comiques

- Découvrir l'histoire de la comédie
- Identifier les diverses formes de la comédie
- Comprendre les ressorts de la comédie

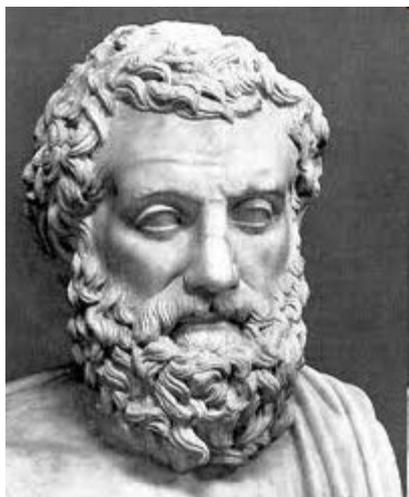

- Histoire de la comédie
- Les différentes formes de la comédie
- Les procédés comiques

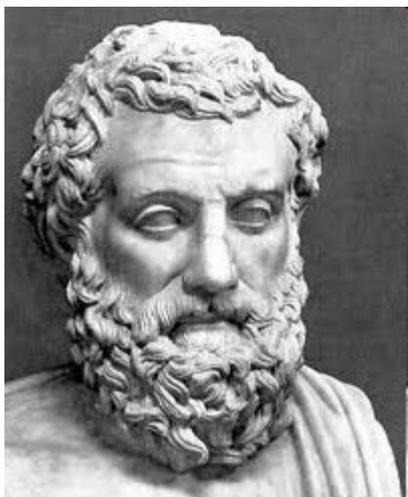

- **L'héritage gréco-latin.**
- La comédie s'inscrit dans une longue tradition provenant de l'Antiquité gréco-latine (**Aristophane, Térence ou Plaute**).
- Elle suscite le rire, par opposition à la tragédie qui doit susciter la terreur et la pitié.

- Les oiseaux d'Aristophane

- **L'héritage de la farce.**
- Au Moyen Âge, la farce des tréteaux et les spectacles de foire utilisent des procédés comiques simples, grossiers.
- La farce est construite sur un rythme soutenu, qui favorise les situations imprévues (multiplication des coups de théâtre et des quiproquos), et adopte une gestuelle bouffonne (scènes de coups de bâton).
- L'exemple souvent cité est celui de *La Farce de Maître Pathelin*, (XVe siècle).
- [La farce de maître Pathelin](#)

- **L'héritage de la commedia dell'arte.**
- Venue d'Italie, cette forme théâtrale se développe dans toute l'Europe, dès la fin du XVe siècle.
- Les acteurs improvisent à partir d'un canevas initial où ils incarnent des personnages stéréotypés.

Arlequin

Pantalone

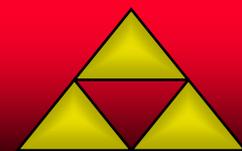
Pulcinella

Dottore

- Arlequin serviteur de deux maîtres de Goldoni

- **L'héritage de Molière.**
- Il retient de l'héritage italien les lazzi, bouffonneries et prouesses verbales.
- Cependant il donne plus d'épaisseur aux personnages stéréotypés et étoffe les intrigues traditionnelles.
- Le rire devient l'instrument privilégié d'une critique lucide de la société.
- Belle marquise, vos beaux yeux

- **La comédie de mœurs.**
- On la trouve aux XVIIe et XVIIIe siècles.
- Elle se distingue par divers aspects.
 - Le sujet est emprunté à la vie quotidienne.
 - Les personnages sont ordinaires et stéréotypés.
 - L' action est rapide et rythmée par de nombreuses péripéties.
 - La structure est classique : il y a trois ou cinq actes avec exposition, nœud, dénouement.

- Le but est d'associer le divertissement et la peinture de la société, de dénoncer les vices et de corriger les mœurs par le rire (*castigat ridendo mores*, le rire corrige les mœurs).
- Les *Femmes savantes* (1672) de **Molière** sont une satire des milieux intellectuels féminins et de la préciosité.
- Le *Misanthrope* (1664) aborde la question de la sincérité de la cour, *Tartuffe* l'hypocrisie des faux dévots.

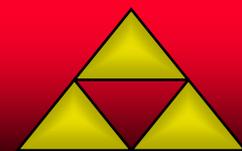
- Les femmes savantes
- Tartuffe (1) Tartuffe (3)

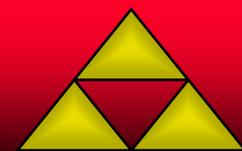
- **La comédie d'intrigue.**
- À l'aide de leurs valets, des jeunes gens cherchent à surmonter l'opposition de parents tyranniques.
- Cette comédie repose sur :
 - un très grand nombre de péripéties et de rebondissements ;
 - l'utilisation de procédés romanesques (reconnaissance d'un enfant, héritage providentiel...) ;
 - le recours à la théâtralité, c'est-à-dire au théâtre dans le théâtre ;
 - des personnages types : le barbon, le fanfaron, le valet fourbe.

- **La comédie de caractère.**
- Elle est centrée sur un personnage dont elle veut dénoncer les défauts. Ainsi *L'Avare* de **Molière** (1668) est construite autour de la figure d'Harpagon.
- L'avare (1) L'avare (2) L'avare (3)
-
- **La comédie-ballet.**
- Répandue surtout au XVIIe siècle, elle fait intervenir des ballets au cours de l'action ou durant l'entracte qui peuvent contribuer à l'intrigue. C'est le cas du *Bourgeois gentilhomme* (1670) de **Molière**.
- Le Bourgeois gentilhomme

- **Le vaudeville.**
- Cette forme de comédie, née au XIXe siècle, est agrémentée d'intermèdes chantés.
- C'est un genre proche de l'opéra, qui se nourrit de jeux de mots et de situations cocasses telles que la scène devenue célèbre de l'amant dans le placard.
- **Eugène Labiche** (*Un chapeau de paille d'Italie*, 1851) apporte au genre son sens de l'observation et de la caricature.
- [Labiche, la poudre aux yeux](#)
- **Georges Feydeau** réussit à maintenir un suspense comique par une série interminable de péripéties (*Un fil à la patte*, 1894 ; *La Dame de chez Maxim*, 1899).
- [Feydeau, un fil à la patte](#)

- **Le comique de situation.**
- Ce sont les quiproquos, les coups de théâtre, l'intervention inattendue d'un personnage ; de façon générale, il s'agit de tous les signes qui créent un décalage entre ce que le spectateur sait et ce que savent les personnages sur scène.

- **Le comique de caractère.**
- Il est créé à l'aide de personnages stéréotypés, comme par exemple Arlequin.

- **Le comique de gestes.**
- Par exemple, Arlequin fait des mimiques pour imiter ses maîtres, gesticule dans tous les sens en effectuant des cabrioles.
- On peut également évoquer les pantomimes et les coups de bâton.

- **Le comique de mots.**
- On trouve des jeux sur les mots, des paroles à double sens, un mélange des niveaux de langue, des interruptions volontaires, des impertinences dans le langage, des insultes.

Avons-nous atteint nos objectifs ?

- Découvrir l'histoire de la comédie
- L'héritage grec, la farce médiévale, la commedia dell'arte et Molière.
- Identifier les diverses formes de la comédie
- La comédie de moeurs, la comédie d'intrigue, la comédie de caractère, le vaudeville
- Comprendre les ressorts de la comédie
- Le comique de situation, le comique de caractère, le comique de gestes et le comique de mots.

