

Pour analyser le texte théâtral : les principaux outils

Fiches de cours Français 1re ES 1re L 1re S 1re Techno Le théâtre, texte et représentation

Du texte à la scène : quels sont les éléments constitutifs du texte théâtral ?

1 Le texte théâtral

A Le dialogue

- On appelle **répliques** les prises de paroles des personnages. Leur longueur est variable.
- Dans le **monologue**, un personnage seul sur scène prend la parole. Le destinataire est le public. Le monologue peut avoir trois fonctions :
 - – une fonction **délibératrice** : analyse d'une situation, exposition d'une difficulté devant une prise de décision ;
 - – une fonction **épique** : récit d'événements que le spectateur ne peut voir sur scène ;
 - – une fonction **lyrique** : expression des sentiments.

Les fonctions délibératrice et lyrique peuvent se rejoindre dans l'expression du **dilemme**.

- L'**aparté** est une réplique qu'un personnage prononce à l'insu des autres personnages. En général, l'aparté est court et sert le comique.
- La **tirade** est une longue réplique. Elle peut servir le récit ou s'inscrire dans une argumentation : reproches, déclaration, justifications, etc. s'y déploient.
- La **stichomythie** désigne une succession de répliques rapides et vives, en principe d'un vers. On étend le terme à tout échange de répliques brèves.

B La structure d'une pièce

- Une pièce de théâtre est généralement composée de cinq actes, mais leur nombre est variable selon le genre ou l'époque.
- L'**exposition** est ce par quoi la pièce débute, elle doit en principe donner les informations nécessaires à la compréhension du spectateur : quand ? où ? qui ? quoi ? L'**obstacle** est ce par quoi l'action arrive. Le **nœud** correspond au moment où l'intrigue semble inextricablement emmêlée. Le **dénouement** correspond à la fin de la pièce. Tous les conflits doivent avoir trouvé une solution. On parle de *deus ex machina* quand le dénouement ne semble pas naturel mais est provoqué par une intervention extérieure.

2 La scène

A Un texte incarné

- Le passage du texte à la scène crée un monde **tangible**. Ce passage n'est pas anodin : le choix d'une couleur, d'une lumière construit le sens et a une **valeur symbolique**.
- Les vêtements informent sur le statut social, mais aussi le caractère de celui qui les porte. Que Phèdre porte une robe rouge passion, ou qu'elle soit voilée de noir en dit long sur l'**interprétation** que le metteur en scène fait de la pièce.

- Que l'acteur incarnant Tartuffe soit « gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille » comme le présente Dorine, ou un acteur au physique ascétique change le sens du personnage, voire de la pièce.

B Des choix de mise en scène

- Le décor (et les costumes) peut être en **concordance** avec le temps et le lieu de l'intrigue On peut aussi jouer les **décalages** : choisir des costumes d'aujourd'hui pour une pièce du XVIIe siècle permet de l'actualiser.
- Pour une même pièce, les décors peuvent être chargés ou sobres. Soit on cherche à mimer le réel, à installer la pièce dans un univers réaliste pour faire marcher l'illusion ; soit on vide la scène d'accessoires jugés inutiles : le théâtre du XXe siècle aime les décors épurés suggérant le sens.

C L'espace théâtral

- Il y a trois types d'espace : l'espace référentiel, lieu de l'action ; l'espace scénique, la scène proprement dite où jouent les acteurs ; le « hors-scène », lieu d'origine ou de destination des personnages.
- L'occupation de l'espace scénique par les personnages peut renforcer le schéma actantiel et **explicit** leur fonction : ils peuvent être au centre de la scène, par groupes d'opposants, au second plan du plateau...

Pour bien analyser un texte théâtral, il faut étudier le dialogue. Mais il faut aussi être attentif à la mise en scène que suggère le texte.