

Synthèse activités de la classe de 607 et 611

Séquence 1 : Le chœur dans le théâtre du XIXème au XXIème : Comment le théâtre renouvelle-t-il le chœur ?

<i>On ne badine pas avec l'amour</i> de Musset I, 1(1834)	<i>Antigone</i> d'Anouilh « Et voilà, maintenant ... le ressort est bandé », (1944)	<i>Willy Protogoras enfermé dans les toilettes</i> , Mouawad
Théâtre Romantique	Théâtre moderne	Théâtre contemporain
Le chœur dans ce théâtre dans un fauteuil devient proche d'un narrateur.	Le chœur commente le tragique et en même temps le met à distance	Le chœur montre la diversité ethnique et en même temps la réunion de ces ≠ nationalités.

Evolution du chœur au théâtre :

Sophocle / Eschyle	Antiquité	Le chœur est entre le public et les personnages = intermédiaire de l'émotion
Shakespeare	Théâtre Shakespearien	Le chœur a un rôle informatif et de captatio benevolentiae
Racine	Théâtre classique	Le chœur est pathétique et sert de confident.
Jean Cocteau,	Théâtre moderne	// Anouilh : Le chœur commente le tragique et en même temps le met à distance

Mise en scène du chœur : *Odyssée* par Pauline Bayle et *Maudite Aphrodite*

<i>Odyssée</i> par Pauline Bayle	<i>Maudite Aphrodite</i>
L' <i>Odyssée</i> n'est pas un texte de théâtre mais une épopée. Dans sa mise en scène, Pauline Bayle éclate les voix de tel ou tel personnage en un chœur pour rendre plus théâtral le texte.	Dans le film de W Allen, il y a à la fois la parodie du chœur antique (avec les anachronismes par ex) et en même temps la réflexion sur ce qu'est un chœur (= la cohésion d'un groupe) et un personnage. =Réflexion sur une époque moderne plus individualiste.

Séquence 2 : *Cyrano de Bergerac* d'Edmond Rostand

Dans quelle mesure *Cyrano de Bergerac* reprend toutes les influences du théâtre ?

Influences théâtrales	I, 4	III, 7	V, 6
	<p>Aristophane et Théophile de Viau cités</p> <p>Théâtre baroque = enchâssement (on est sur scène de l'Hôtel de Bourgogne)</p> <p>Registre nettement comique qui reprend toutes les traditions du comique : comique précieux (hipocampélé...), comique de Molière (avec la reprise de l'accent campagnard)</p>	<p>Clairement Shakespeare et <i>Roméo et Juliette</i>. (acte II scène 2)</p>	<p>Référence explicite à Scapin et Molière.</p> <p>Ici théâtre romantique avec la figure du héros seul contre tous.</p>

Autour de l'acteur et du fanfaron...

Figure de Cyrano	I, 4	III, 7	V, 6
	<p>Ici C est acteur, auteur et metteur en scène.</p> <p>Duel verbal</p>	<p>Ici C est à la fois auteur et doublure voix du jeune premier. Mais en même temps c'est une scène où il se démasque, c'est-à-dire où il n'est plus acteur.</p>	<p>Là encore C est metteur en scène et acteur en peuplant la scène de personnages imaginaires.</p>

Les mises en scène et mises à l'écran de *Cyrano*

mises en scène et mises à l'écran de <i>Cyrano</i>	I, 4	III, 7	V, 6
Rappeneau 1990	Rapide et dynamique : C apparaît spectateur au balcon.	Décor réel = réalisme Mise en scène lyrique	Dernière scène filmée comme un film de capes et d'épées. Insistance sur le tragique
Podalydès 2006	C apparaît ds une malle de costume = produit pur du théâtre. Ecran qui montre le public et favorise la mise en abyme.	Échafaudages avec le balcon qui disparaît pour laisser Roxane flotter dans les airs = onirisme Mise en scène qui joue aussi avec le comique	Mise en scène très dépouillée. Seul élément le fauteuil de Molière.

Les mises en scène

	J'ai aimé	J'ai moins aimé	Echos avec les cours
- <i>La Vie que je t'ai donnée</i> , de Pirandello au TNT mise en scène Jean Liermier	Mise en scène dépouillée Utilisation du hors scène	Sujet un peu plombant et jeu statique.	Réflexion sur l'humaine condition (séquence V). Jeu sur l'illusion de la vie (cf Pascal).
- <i>Je parle à un homme qui ne tient pas en place</i> de et par Jacques Gamblin au TNT	Utilisation de l'écran. Tour de force du personnage seul sur scène.	Quelques petits moments où le rythme retombe.	Exemple de théâtre épistolaire (séquence VI Senghor)
- <i>Des territoires</i> de et par Baptiste Amann, au Sorano	Mélange de registre (comique, tragique, pathétique...) Pièce complètement inattendue.	Parfois le croisement des intrigues entre la banlieue et la Commune n'est pas facile à suivre.	Jeu sur les différents registres : du tragique au comique (// <i>Cyrano</i>)

	Engagement		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Andromaque</i> de Racine, mise en scène Thomas Condemine et Olivier Martin-Salvan au Sorano 	<p>Insistance sur les aspects comiques d'Andromaque.</p>	<p>Parfois jeu assez statique dû à la lecture.</p>	<p>Comprendre le passage du texte à la mise en scène avec la lecture.</p> <p>Jeu sur les registres</p>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Georges Dandin</i> de Molière, mise en scène Jean-Pierre Vincent au Sorano 	<p>Vraie comédie de Molière. Comique de geste. Jeu sur les trompe l'œil des décors = tout n'est qu'illusion.</p>		<p>Réflexion argumentative = la lutte des classes.</p>

Séquence 3 : Le sonnet dans tous ses états

En quoi la réflexion sur l'écriture poétique conduit-elle le poète à s'affranchir des règles d'écriture traditionnelles ?

T. Corbière : « Un sonnet avec la manière de s'en servir »	La critique de l'ancienne poésie (et notamment du sonnet) devient jeu de création et le cadre (au lieu d'emprisonner le poète) devient le lieu de tous les possibles.
B. Cendrars : « Académie Médrano »,	Plus de respect de la rime, du mètre ou même de la disposition de l'écriture. Poésie qui s'inscrit dans la modernité (l'affiche, le cirque) et qui souhaite être populaire
Olivier Salon « S'exercer »	Jeu du monovocalique inscrit ds le mouvement de l'Oulipo = La contrainte est un moteur de création.

Evolution du sonnet ?

	Tradition du sonnet	Modernité du sonnet
Texte 1 : Ronsard , <u>Les Amours de Marie</u>	Sonnet italien traditionnel	NON
Texte 2 : Joachim du Bellay, <u>Les Regrets</u> ,	Sonnet italien traditionnel	NON
Texte 3 : Arthur Rimbaud « Le dormeur du val »	Structure finale de sonnet italien Alexandrin Rimes	Poème à chute Pas même rimes pour les deux quatrains
Texte 4 : Nicolas Boileau <u>Art poétique</u> ,	Définition des éléments du sonnet	NON Texte théorique
Texte 5 : Théodore de Banville	Définition des éléments du sonnet	Insistance sur la chute « le trait » Texte théorique

T. Corbière : « Un sonnet avec la manière de s'en servir »	Structure respectée Qq références traditionnelles (Pégase...)	Chiffres ds le sonnet Eléments de modernité (railway...)
B. Cendrars : « Académie Médrano »	On retrouve de très loin le sonnet Le titre du recueil	Plus de respect de la rime, du mètre ou même de la disposition de l'écriture. Poésie qui s'inscrit dans la modernité (l'affiche, le cirque) et qui souhaite être populaire
Olivier Salon « S'exercer »	Rimes Alexandrin	Monovocalique

En quoi Max Ernst se rapproche à la séquence ?

	Tradition	Modernité
<u>Max Ernst</u>	Tradition du cadre Tradition de la perspective	Mais jeu avec le cadre Mais jeu avec la perspective (le Taj Mahal) Le titre et le rapport au spectateur

Séquence 4 : *Le Rapport de Brodeck* de Philippe Claudel

Comment dire l'indicible ?

incipit	<p>Métaphore de l'emprisonnement de la mémoire nasse de fer</p> <p>Les points de suspension</p> <p>L'Ereignies</p> <p>Le conte (=merveilleux, mise à distance, tout cela n'existe pas vraiment)</p> <p>Incipit paradoxal =entretenir le mystère</p>
Le chien Brodeck	<p>Acceptation du statut de chien par la survie et en même temps évasion « ces champs... ».</p> <p>L'amour et la poésie sauve de l'horreur</p>
les tableaux de l'Anderer	<p>Dire l'indicible par la peinture, par l'art.</p> <p>Scène qui à la fois dénonce et enclenche la violence (elle va déclencher la folie meurtrière des villageois)</p>
excipit	<p>Fin d'un conte (=merveilleux, mise à distance, tout cela n'a pas vraiment existé)</p> <p>ccl = l'amour sauve de l'horreur</p>
<i>Le Joueur d'échec</i> de Stefan Zweig	<p>Ce livre se place dans un APRES la guerre (anticipation) et raconte l'incarcération de B comme passée (alors même que Zweig exilé au Brésil ne croit plus en cet après et se suicidera.</p>
J. Semprun, <i>L'écriture ou la Vie</i>	<p>Pour Semprun la difficulté n'est pas de dire l'indicible mais de l'entendre</p>
Duras, <i>La Douleur</i>	<p>Duras dit l'horreur du retour des camps et notamment pour les proches</p>
Primo Levi <i>Si c'est un homme</i>	<p>Primo Levi dit la difficulté de dire et donc la nécessité de créer un nouveau langage.</p>

Mémorial de l'Holocauste, Berlin de Peter Eisenman	Dire l'indicible par l'architecture (rendre physiquement sensible cette horreur par le malaise et la sensation de vertige). Montrer la folie dans l'extrême rationalisation.
<i>La Vie est belle</i> de Roberto Benigni	Dire l'indicible par le comique. Parvenir à rire de tout et à tout transformer en jeu.

Séquence 5 : La question de l'homme : L'humaine condition

Comment l'écriture littéraire parvient-elle à réfléchir l'humaine condition ?

MONTAIGNE <i>Les Essais</i>	Réflexion dans le genre de l'essai Pour Montaigne, l'homme n'est pas qqch de fixe mais un passage. Par ailleurs, il n'est pas possible de définir l'homme car définir c'est exclure.
LA FONTAINE : « La mort et le bûcheron », <i>Les Fables</i>	Réflexion à partir du détour par la fiction, par la fable L'homme une fois conscient de sa mort peut profiter de sa vie. = Stoïcisme
MALRAUX , <i>Condition humaine</i>	Réflexion dans le dialogue 2 attitudes = Ferral = l'homme se définit par ses actes = existentialisme Gisors = attitude plus Pascalienne = l'homme cherche le divertissement et tension entre dieu et l'homme.
IONESCO <i>Le Roi se meurt</i>	Réflexion par la mise en scène Pour Ionesco mise à distance de sa mort par la mise en scène : il faut s'habituer à la mort = Stoïcisme
<i>Les Pensées de Pascal</i>	l'homme cherche le divertissement Il faut être conscient de sa finitude Pari de Pascal = la,k : foi
VOLTAIRE « Incendie de Lisbonne »	Foi en la vie après la mort. Vie terrestre n'est qu'illusion.
VOLTAIRE <i>Micromégas</i> chap 7	Il n'y a pas de connaissances ni de vérités possibles.
VOLTAIRE <i>Candide</i> chap XXX	« Il faut cultiver notre jardin » = il faut nourrir son espérance
DIDEROT <i>Jacques le fataliste</i>	Pas d'intervention divine sur nos actions, nos actions sont déterminées en fonction d'un

	principe de causalité et des lois de la physique.
Sisyphé	Sentiment de l'absurde provient dans la nécessité de se situer par rapport à sa finitude. 2 issues : révolte ou suicide.
Camus	Etranger : Etre étranger à soi (peut être parce qu'il n'y a pas de connaissances et vérités possibles?) L'Homme révolté = La révolte = la prise de conscience de l'absurdité de l'existence humaine. Le moyen de dépasser ce sentiment absurde est la rencontre des hommes dans cette même révolte existentielle.
Ionesco	L'absurde chez Ionesco est + fantastique (créatures imaginaires) En même temps, il s'agit d'exorciser, de s'habituer à la mort et à sa condition d'homme par le théâtre.
<ul style="list-style-type: none"> • Orson Welles <i>Citizen Kane</i> Analyse de l'incipit et de l'excipit 	<p>Dans <i>Citizen Kane</i>, c'est l'inverse de Ferral (Malraux) = l'homme n'est pas la somme de ses actes.</p> <p>Kane restera un mystère pour tous et ni son palais, ni la totalité de ses possessions ne parviendront à percer le mystère.</p> <p>En revanche, le cinéma permet d'accéder à cette vérité de l'être (no trespassing...) et nous révèle le mystère de rosebud.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • « <i>La Condition humaine</i> » de Magritte 	<p>Jeu sur l'illusion : la mise en abyme.</p> <p>Le tableau et le paysage se confondent.</p> <p>Le mirage (c'est-à-dire le tableau) est devenu pour nous la réalité</p> <p>L'illusion devient la réalité (= oubli de notre CH)</p> <p>En même temps rôle de divertissement de l'art (au sens pascalien du terme)</p>

Séquence 6 : *Lettres d'hivernage* de Léopold Sédar Senghor (1972)

En quoi cette poésie dépasse-t-elle le lyrisme amoureux ?

« C'est cinq heures »	Lyrisme amoureux dépassé par la dénonciation de l'horreur de l'esclavage et la création d'un paysage intime.
« Ton soir, mon soir »	Lyrisme amoureux dépassé par l'affirmation de la poésie comme permettant d'abolir la distance
« Il a plu toute la nuit »	Ambiguïté de la figure féminine (premier amour, mère et femme) et expression d'un mal être du poète.

Comment ces poèmes allient-ils lettres et poésie ?

	Lettre	Poésie	Remarques
APOLLINAIRE <i>Poèmes à Lou</i> « Mourmelon le grand, 6 avril 1915 »	Adresse Lieu Date	Alexandrins Rimes Images Sonorités	Fusion des thèmes de la femme aimée et de la guerre
JACCOTTET <i>L'Effraie et autres poésies</i> , « Lettre »	Titre Adresse	Vers Rimes Images Sonorités	Explication après une rupture. Souvenirs de l'amour physique et aveu du manque de dialogue
Claude ROY <i>A la lisière du temps</i> , « Une lettre de New York »	Titre Lieu Date	Vers Images Sonorités	Description du moment fugace de la lettre

En quoi ces œuvres d'art se rapprochent-elles de la négritude ?

- <i>Man RAY, Noire et blanche, 1926</i>	- les similitudes entre les deux figures : l'ovale des visages et de leurs ombres portées, l'allongement des paupières, des
--	---

	<p>cils et des sourcils, les bouches petites, les chevelures peignées, l'aspect lisse des peaux.</p> <p>-« Noire et blanche » ne suggère pas seulement une « addition » de deux figures, mais le fait que chacune d'elles est à la fois noire et blanche, que leur identité est « plurielle » pourrait-on dire.</p>
<p>- <i>BASQUIAT Sans titre 1982</i></p>	<p>Jeu avec les Clichés de l'homme noir :</p> <p>Les gestes violents visibles dans ses œuvres expriment la révolte de Basquiat contre la société américaine toujours méprisante des minorités.</p>
<p><i>Ousmane SOW, Guerrier debout, série de statues Masai</i></p>	<p>Proximité des deux statues dans le physique, l'attitude.</p>
<p><i>Ousmane Sow, statue de Victor Hugo</i></p>	<p>L'art, en nous faisant accéder à l'universel, peut permettre de nous faire voir la beauté et l'humanité propres à chaque peuple et culture.</p>