

Théâtres grecs et romains

I : théâtre grec

1) origine

Comme toutes les manifestations antiques, le théâtre grec a une forte composante religieuse. Cet aspect s'explique par son origine. En effet il est né des hymnes (le dithyrambe) en l'honneur de Dionysos, peu à peu transformés en pièces de théâtre : un chanteur se détache des autres et leur répond, puis un acteur donne la réplique au chœur (l'ensemble des chanteurs). Un deuxième acteur puis un troisième sont introduits par **Eschyle** puis par **Sophocle**.

De cette origine religieuse, le théâtre conserve des scènes rituelles (scènes de deuil, de sacrifice, de supplication) et des chants en l'honneur des dieux. Sur la scène se trouve un autel dédié à Dionysos, intégré dans la mise en scène et dans l'action de la pièce. La statue du dieu est transportée au milieu de l'orchestra, là où évolue le chœur, et elle y reste pendant toute la représentation.

2) les concours tragique

L'origine du théâtre explique que les représentations aient lieu lors de grandes fêtes religieuses : les Lénéennes, les Grandes Dionysies, les Dionysies rurales. Les pièces, au Vème siècle, sont

donc représentées une seule fois et participent à un concours qui dure quatre à cinq jours.

C'est seulement après la grande période classique, à partir du IVe siècle que les pièces qui ont remporté un concours sont rejouées et deviennent des pièces de répertoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles nous sont parvenues, leurs manuscrits ayant été sans cesse recopiés. Les autres, c'est-à-dire la majorité, ont disparu.

3) les sujets et les acteurs

Les pièces ont le plus souvent rapport avec la mythologie ; comme par exemple le cycle troyen ou Héraclès.

Parmi les pièces conservées , seulement une raconte un fait historique : c'est les Perses d'Eschyle qui raconte la défaite des Perses à Salamine.

Les pièces n'ont donc aucun mal à intégrer dans la mise en scène l'autel de Dionysos présent sur la scène : libations, prières, sacrifices prennent tout naturellement place dans l'action. Les auteurs tragiques reprennent les thèmes déjà traités par Homère. Ce n'est pas l'effet de surprise qui est attendu par le public : celui-ci connaît l'histoire dans ses grandes lignes. La nouveauté réside dans le choix de telles ou telles variantes, dans l'accent mis sur tel ou tel personnage, sur un trait de caractère, sur un thème particulier... Le spectateur est donc dans un univers à la fois familier et original.

Les acteurs sont au nombre de trois au maximum. Seul le protagoniste (le premier rôle) est célèbre et est mentionné dans les inscriptions. Les deux autres ont des rôles secondaires et restent en retrait. Les costumes sont riches et voyants pour être faciles à voir de loin. Des accessoires permettent de reconnaître

le personnage (un sceptre pour le roi par exemple).

L'utilisation du masque permet aux acteurs de jouer les rôles féminins, de jouer plusieurs rôles puisqu'il n'y a que trois acteurs mais plus de trois personnages. Le masque sert aussi d'amplificateur pour la voix. Les traits grossis du masque sont visibles de loin et permettent aux spectateurs de deviner tout de suite le statut du personnage (vieillard, esclave, roi...) ou ses émotions (haine, colère, pitié...). Les cothurnes (chaussures à épaisse semelle de bois) grandissent l'acteur et lui donnent un air majestueux conforme aux rôles de rois ou de héros de la mythologie.

<http://jfbraou.free.fr/GRECEANTIQUE/themes/theatre/savoir-plus-masques.htm>

4) Le lieu du spectacle

Le théâtre grec se joue en plein air, dans un endroit choisi pour ses qualités acoustiques (capacité d'un lieu à laisser entendre les vibrations sonores), c'est pourquoi, même au dernier rang les spectateurs entendent parfaitement. Les gradins sont creusés à flanc de colline : c'est le théatron proprement dit, c'est-à-dire le lieu d'où l'on voit. Le spectacle a lieu dans deux endroits distincts : l'**orchestra** de forme ronde où évolue le chœur (chants et danses) et le **proskénion (proscenium)** où jouent les acteurs, devant la skénè qui est le mur de scène (loge des acteurs) sur lequel sont accrochés les décors et derrière lequel se trouvent les coulisses.

5) Quelques pièces et auteurs célèbres du théâtre grec

Voici 3 pièces tragiques de Sophocle (né à Colone près d'Athènes vers 496 et mort à Athènes vers 406 av JC).

- Oedipe roi
- Oedipe à Colone
- Antigone

résumé :

Antigone avoue à sa sœur Ismène qu'elle a été recouvrir le corps de son frère Polynice afin qu'il puisse se réincarner (le roi Créon a privé Polynice de sépulture car il avait trahi sa cité , et promis la mort à quiconque oserait faire cela). Antigone le sait mais n'éprouve aucune crainte. Sa sœur effrayée essaye de la raisonner. Edmond, le fiancé d'Antigone, arrive. Antigone lui demande de ne pas la questionner et lui dit seulement "qu'elle aurait aimé être sa femme". Edmond repart, étonné. Un garde apprend à Créon le délit d'Antigone qui est arrêtée. Créon essaye de la raisonner. Résolu à sauver sa nièce il lui donne une leçon de politique et lui explique la raison pour laquelle il a condamné Polynice .Antigone résiste. Créon ne peut lui accorder un jugement de faveur et la condamne .

Antigone se pend, Edmond s'éventre et la mère de celui-ci s'égorge. Créon reste seul.

Eschyle est un auteur dramatique grec né vers 525 à éleusis et il est mort à Gela en Sicile en 456 av JC .

- Les 7 contre thèbe
- Les Suppliantes
- Les Perses

résumé :

La scène se passe à Suse, devant le palais du roi, près du tombeau de Darius. Une idée domine tout le drame : c'est que la défaite de Xerxès est le châtement de son orgueil. Eschyle peint d'abord les pressentiments du chœur et l'inquiétude d'Atossa. Arrive un messager, qui annonce la déroute des Perses à Salamine. Dans leur détresse, Atossa et le chœur évoquent l'ombre de Darius, qui voit dans cette défaite l'accomplissement d'anciens oracles, un châtement divin. Enfin, voici Xerxès, vaincu, désespéré; et la pièce finit par un concert de lamentations, où éclate une involontaire admiration pour Athènes.

Aristophane est un poète comique grec né vers 445 av. JC à Athènes et mort en 380 av. JC à Athènes.

- le Démagogue Athénien (les Cavaliers) (date de 424).
- Socrate (les nuées)(date de 423)
- Le Militarisme (la Paix ; Lysistrata) (date de 421)

Extrait :

Lasses d'une guerre interminable, Lysistrata et ses amies veulent obliger leurs maris à conclure la paix. Elles ne supportent plus d'être, à la maison, réduites au silence et tenues à l'écart de la vie politique, dans la Cité.

LYSISTRATA - *Nous, durant les premiers temps de la guerre, nous avons, avec la modération qui est nôtre, tout supporté de vous, les hommes, quoi que vous fissiez, car vous ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Et pourtant, vous n'étiez pas précisément pour nous plaire ; mais nous, nous sentions bien ce que vous étiez, et maintes fois, étant chez nous, nous apprenions vos résolutions funestes sur une affaire importante. Alors, bien qu'affligées au fond, nous vous demandions avec un sourire : "Qu'a-t-on décidé d'inscrire sur la stèle au sujet de la paix, à l'Assemblée d'aujourd'hui ?" _ "Qu'est-ce que cela te fait ?" disait le mari, "tais-toi". Et je me taisais.*

CLEONICE - *Oh! mais moi, jamais je ne me taisais.*

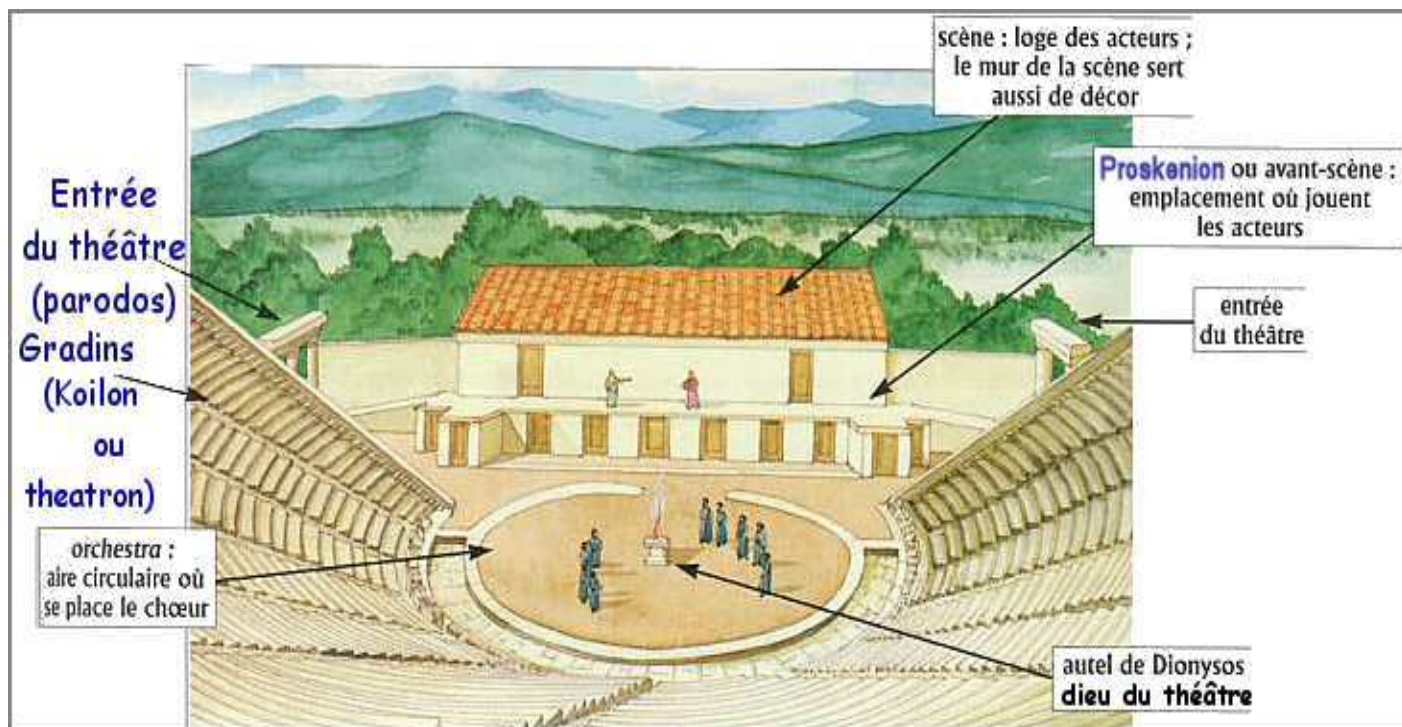
LE COMMISSAIRE - *Alors, qu'est-ce que tu prenais si tu ne te taisais pas !*

LYSISTRATA - *Aussi, moi, je me taisais-je. C'était, d'une fois à l'autre, quelque pire résolution que nous apprenions de vous, et nous demandions : "Comment pouvez-vous, mon homme, agir avec si peu de sens ?" Mais lui, aussitôt, me regardant en dessous, de me dire : "Si tu ne tisses pas la toile, la tête te cuira longtemps. "La guerre sera l'affaire des hommes"(1)*

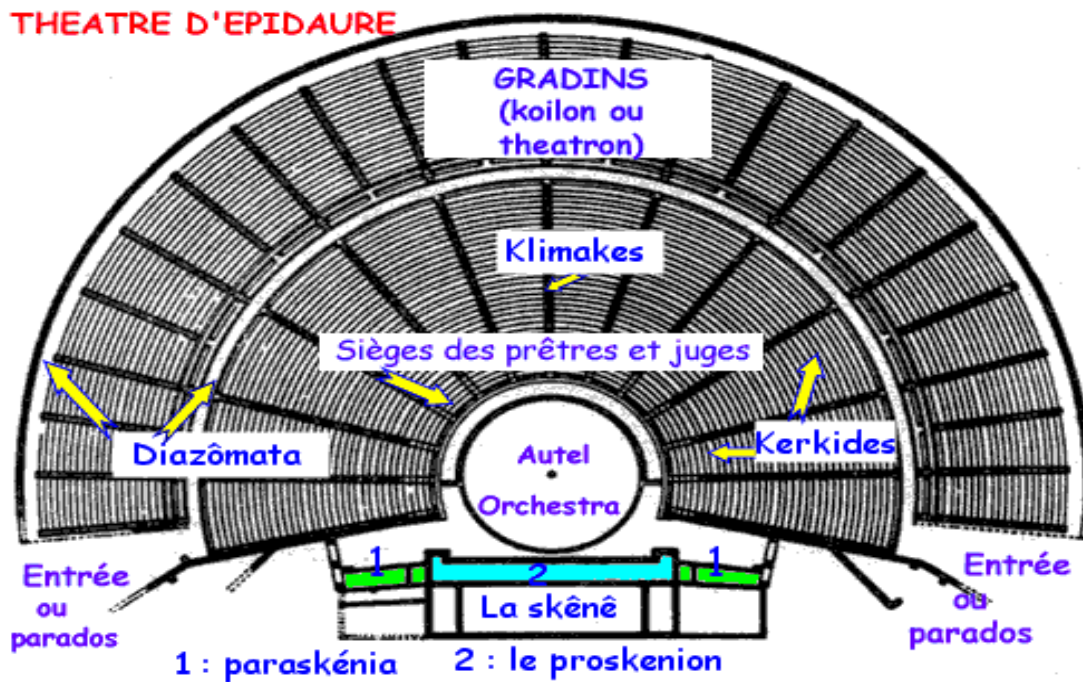
LE COMMISSAIRE - *Il avait raison, par Zeus, celui-la.*

LYSISTRATA - *Raison ? Comment, malheureux ? Vous preniez des résolutions funestes, et il ne nous était même pas permis de vous conseiller ? Mais quand nous vous entendions publiquement dire dans les rues : "N'y a-t-il pas un homme dans ce pays ?" et un autre répondre : "Non, par Zeus, il n'y en a pas", alors nous résolûmes sur l'heure, dans une réunion de femmes, de travailler de concert au salut de l'Hellade. Car, qu'aurait servi d'attendre ? Si donc vous voulez écouter à votre tour, quand nous vous conseillons sagement et, à votre tour vous taire, comme nous vous faisons, nous serions un correctif pour vous*

6) l'architecture

THEATRE D'EPIDAURE

Épidaure (Epidavros)

Le théâtre grec (restauré) qui domine le sanctuaire d'Asklépios (Asclépios)
Tholos : la rotonde (4e - 5e siècle av. J.-C.)

7) les masques

Toute la troupe porte un masque dont Aristote avoue ignorer l'origine. Selon la Souda, ils dérivent de l'innovation de Phrynichos, se passant le visage au blanc, puis à la teinture de pourpier. Les masques anciens ne couvrent que le visage. Par la suite, ils s'agrandissent vers le sommet du crâne, de sorte à pouvoir y fixer des perruques ou au contraire, à figurer un crâne chauve. Le masque est percé aux yeux et à la bouche, pour permettre au comédien de se déplacer et de s'exprimer librement. Malgré les indications des Anciens à ce sujet, des expériences modernes ont montré que la bouche du masque n'a pas pu servir de porte-voix. Le masque tragique est plutôt réaliste. Le masque du drame satyrique porte une barbe, des oreilles pointues et un crâne chauve. Il y a deux trous pour les yeux et un pour la bouche. Le masque comique peut être très varié. Parfois, il caricature un personnage contemporain, bien connu des spectateurs. Très vite, des types de masques sont apparus suivant le personnage. Au IIe siècle ap. J.-C., l'Onomastikon de Julius Pollux dresse une liste de 76 masques : 44 modèles comiques, 28 modèles tragiques et 4 modèles de drame satyrique. Les masques avaient différentes couleurs qui permettaient aux spectateurs de reconnaître les personnages (rouge pour les satyres, blanc pour les femmes, etc.). En raison de la fragilité de leur matériau (bois, cuir, cire, etc.), les masques originaux ont presque tous disparu. En revanche, nous conservons une bonne idée de leur apparence grâce à leur reproduction en terre cuite. De plus faibles dimensions, ces reproductions pouvaient être dédiées comme ex-voto dans des temples, déposées dans des tombes ou plus simplement utilisées comme objets de décoration. Les masques étaient aussi utiles pour

les changements de rôle et l'identification rapide des personnages sur scène, au théâtre.

Masque représentant dionysos

Masque de paysan, terre cuite.

[Photo de théâtres grecs :](#)

Théâtre grec de Syracuse

II : Théâtre romain :

1) Origine :

Le premier théâtre romain construit en pierre (par Pompée) date de **55 avant J.C** C'est le théâtre grec qui a entraîné la construction du théâtre romain, mais la spécificité du théâtre romain a légèrement modifié l'architecture du monument, ainsi que la structure et le contenu des spectacles dramatiques.

2) Les acteurs :

Les acteurs sont souvent des esclaves ou des affranchis. Si un citoyen romain veut être acteur, il est privé de ses droits civiques et politiques. Paradoxalement, les acteurs sont très appréciés et peuvent connaître la gloire. Parmi eux, le célèbre **Roscius**, fils d'affranchi qui dirigea une grande école de théâtre où il formait à la danse, au chant et à la comédie de jeunes esclaves.

Dans la **comédie**, les personnages qu'ils jouent sont très caricaturaux.

Les acteurs s'entraînent dès le plus jeune âge à se spécialiser dans un type de personnage (masculin ou féminin) et à maintenir leur souffle et leur minceur (ils dansent beaucoup dans la comédie).

L'acteur tragique, quant à lui, entraîne essentiellement sa voix car il doit beaucoup déclamer.

Les acteurs utilisent des gestes codifiés (comme une chorégraphie). Par exemple, dans la comédie, le petit doigt dressé à hauteur des cheveux signifie "j'attends ta réponse". Un esclave qui cherche une ruse va se frapper la cuisse de la main droite et poser sa main gauche sur le front.

3) Lieu du spectacle :

A Rome, il y a 2 types de théâtre, : **le théâtre**, pour les représentations dramatiques (plus ou moins comme en Grèce) et les pantomimes ; l'**odéon**, un théâtre plus petit, réservé aux spectacles lyriques, lecture de textes poétiques avec accompagnement musical, selon la tradition grecque .

Un odéon

L'odéon de Nicopolis fut construit à la fin du Ier siècle et utilisé jusqu'à la fin du IIIe siècle. A une certaine époque un toit recouvrait la structure. Durant le Ier siècle av. JC, Hérode le Grand donna à Auguste une large somme d'argent pour la construction initiale de Nicopolis, comprenant un temple et d'autres bâtiments publics.

4) Quelques pièces et auteurs célèbres du théâtre romain

Quelques pièces de l'auteur romain Plaute

- **L'Aulularia (la Marmite qui inspira l'Avare de Molière)**

Résumé :

Un pauvre diable, Euclion, a découvert dans sa cheminée une marmite pleine d'or qu'avait déposée secrètement son grand-père. Depuis ce jour, il vit dans la crainte d'être volé. Il soupçonne sa vieille servante Staphyla de l'épier pour s'emparer du trésor. Il accueille avec méfiance son riche voisin Mégadore, qui vient lui demander la main de sa fille Phaedra. Pourtant il finit par consentir au mariage, mais en stipulant qu'il l'épousera sans dot et qu'il paiera seul tous les frais de la cérémonie.

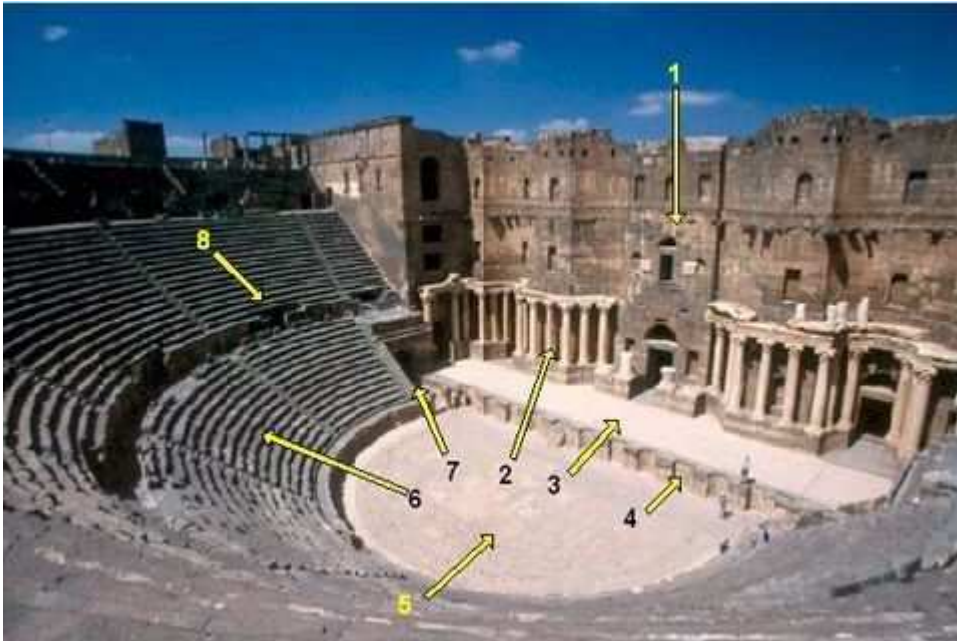
Ce qui suit dévoile des moments clés de l'intrigue.

Euclion ne se doute pas que la jeune fille aime son cousin Lyconide, qui s'apprête à l'enlever. Pour mettre son or en lieu sûr, il le transporte dans le temple de la Bonne Foi; or, il a été suivi par Strobile, l'esclave de Lyconide. Mais Strobile n'a pas le temps de dérober la précieuse marmite car Euclion revient et il fouille consciencieusement Strobile. Euclion transporte alors son trésor dans le bois du dieu Silvain; cette fois, Strobile, qui a continué sa surveillance, arrive à prendre l'or. Euclion se lamente dans un monologue désespéré. Puis, comme Lyconide vient à passer, il le soupçonne et le presse de questions ; le jeune homme s' imagine que son intrigue avec Phaedra a été découverte, et ses efforts pour se justifier provoquent un quiproquo comique, Euclion rapportant au trésor tout ce que le jeune homme lui dit au sujet de sa fille. Averti ensuite par Strobile de ce qui s'est passé, Lyconide veut rendre la précieuse marmite à Euclion.

- **Amphitryon, Curculio (le Charançon), Miles gloriosus (le Soldat fanfaron)**

Plaute (sarsina, Onbrie , vers 254_Rome, 184 av. J.C) poète comique a écrit 130 comédies.

5) Architecture :

Les différentes parties d'un théâtre romain :

- 1) Scaenae frons
- 2) Porticus post scaenam
- 3) Pulpitum
- 4) Proscaenium
- 5) Orchestra
- 6) Cavea
- 7) Aditus maximus
- 8) Vomitoria (Théâtre romain de Bosra, Syrie).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roman_theater_in_Aspendos.jpg

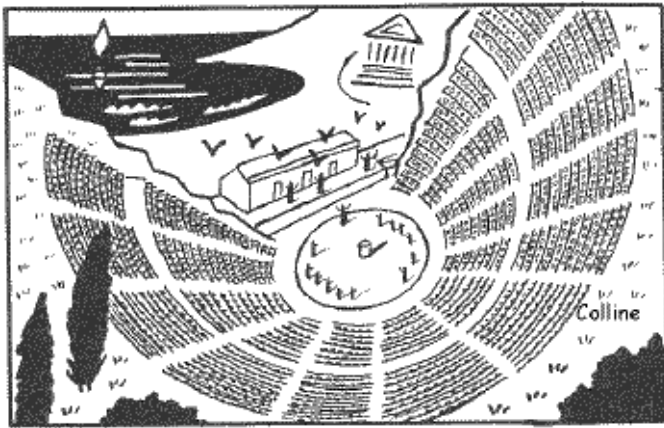
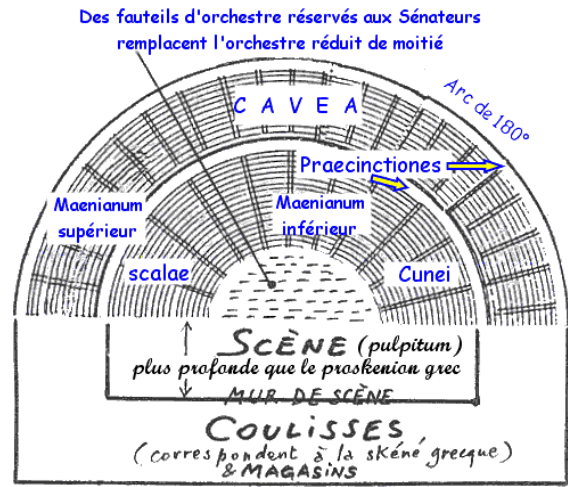
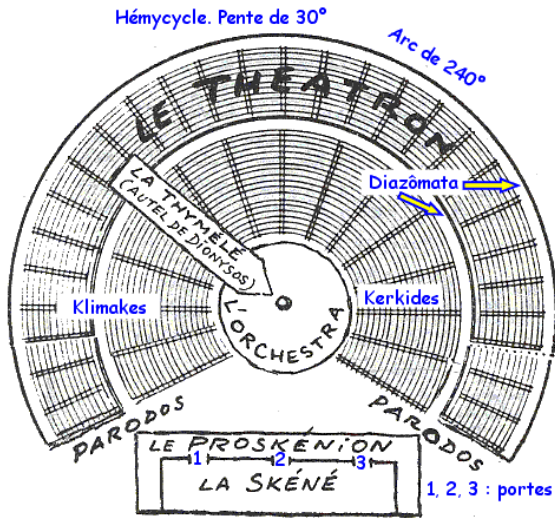
III : comparons les théâtres grecs et romains

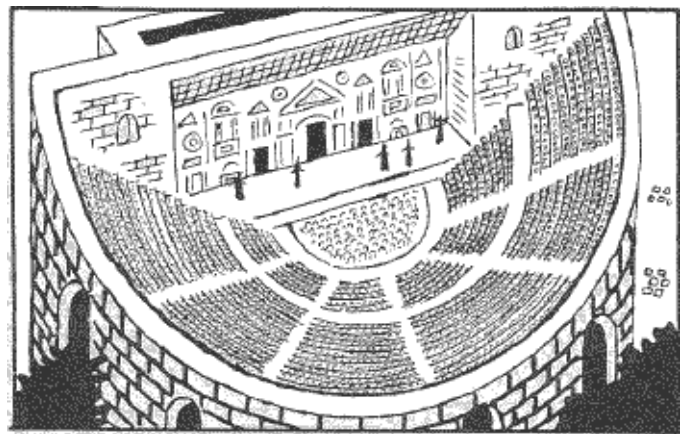
C'est le théâtre grec qui a influencé la construction du théâtre romain.

1) Les théâtres grecs sont toujours construits adossés à une colline (Les Grecs ne connaissaient pas la technique de la voûte) tandis que dans de nombreux théâtre romains, les gradins sont construits sur des murs des voûtes et des colonnades (nécessité en terrain plat). Schémas ci-dessous.

2) L'architecture du théâtre romain s'est modifiée par rapport à celle du théâtre grec:

Théâtre grec

Théâtre romain

3) Dans le théâtre grec, le décor est d'abord le mur de la **skênê** avec trois portes*, ensuite, on y accroche un décor peint assez sommaire et variant peu, la machinerie est également sommaire.

- Dans le théâtre romain, le décor est fixé aussi sur le mur du **front de scène****, mais il y a des innovations dans la machinerie pour créer de fortes sensations aux spectateurs. Ainsi, les Romains utilisent des trucages, des grues, des trappes pour faire apparaître et disparaître les acteurs, pour faire descendre du ciel les dieux ("deus ex machina").

* Trois portes : les représentations se déroulaient, à l'origine, devant un décor de palais : au centre, la porte royale par laquelle apparaissait le tyran des tragédies, de chaque côté, une porte latérale pour les personnages secondaires.

** Le mur de scène, dans le théâtre romain est composé de trois colonnades superposées avec un riche décor de niches et statues (celle de l'Empereur en particulier). Voir le mur de scène du théâtre d'Orange, l'un des mieux conservés de l'Empire romain

4) Par contre, chez les grecs comme chez les romains aucune femme n'est actrice.