

Université Abderrahmane Mira – Bejaia

Faculté des Lettres et des Langues

2021/2022

Mme Lachi / lachi.ory@yahoo.com

- ❖ **Intitulé du module : Initiation aux arts (cours en présentiel)**
 - ❖ **Chargée de cours : Mme Lachi**
 - ❖ **Cours destinés aux étudiants de 1ère année licence**
 - ❖ **Adresse électronique : lachi.ory@yahoo.com**
-

Le mot "art" a un sens très large : c'est un ensemble de procédés visant à produire un résultat. Il désigne donc l'art culinaire, médical, etc. autant que **les beaux-arts**. Pour cerner le sens de ce mot, ce qu'il y a de spécifique en lui, on le distingue souvent de la nature (considérée comme un autre mode de production des êtres) et de la science (considérée comme pure théorie par opposition au faire de tout art en général).

L'art est aussi un média de communication de masse qui permet à l'artiste de communiquer des idées, des impressions et des émotions par l'usage de mises en scène esthétiques et transcendantes visant à établir une certaine communion d'esprit avec son public.

Définition de l'art moderne :

L'art moderne est une période de l'Histoire de l'Art qui commence dans les années 1850 et qui s'achève au milieu des années 1950. Elle précède la période de l'art contemporain qui commence après-guerre. Elle débute avec le mouvement impressionniste et des artistes peintres comme **Edgar Manet** et se termine avec l'émergence du **Pop Art**. L'art moderne est constitué de plusieurs mouvements artistiques (cubisme, futurisme, surréalisme, impressionnisme, expressionnisme, art brut etc.) mais leur caractéristique commune est que ces mouvements sont en rupture avec les règles et les canons de l'art classique notamment concernant la figuration. En effet, durant cette période, les artistes peintres, les sculpteurs ou les dessinateurs n'essayent plus de représenter le réel de manière fidèle comme ce fut le cas dans les siècles précédents mais de le montrer d'une manière différente ou de s'affranchir de toute volonté de réalisme.

Définition de l'art contemporain

La définition de **l'art contemporain** qui est la plus généralement admise est que l'art contemporain désigne l'ensemble des œuvres d'art créées depuis 1945 et jusqu'à nos jours. Les œuvres d'art contemporain sont donc toutes les œuvres créées durant cette période quelque

soit le style, le médium utilisé (sculpture, peinture, photographie, dessin ou édition) ou le mouvement artistique auxquelles elles appartiennent.

Quelle est donc la différence entre l'art moderne et l'art contemporain ?

L'art moderne (1905-1945) se définit par la transgression des règles de l'art classique tel que le fauvisme, le cubisme, l'art nouveau, l'expressionnisme...etc. L'art moderne a suscité à ses débuts beaucoup de scandales et de polémiques.

Tandis que l'art contemporain se traduit non pas par l'oeuvre directement mais plus dans la conception de l'oeuvre, des discours qui en découlent et des réactions qu'elles peuvent susciter. L'oeuvre contemporaine peut être éphémère, indécente, biodégradable, évolutive ou vulgaire.

La classification des arts

L'idée d'une classification des arts est venue à **Hegel** alors qu'il rédigeait des notes de cours pour ses étudiants à l'université. Après sa mort, ses notes ont été rassemblées dans un livre, « *Esthétique* », qui explique sa vision du lien entre l'art et le monde.

Cette classification a été gardée et est étudiée dans toutes les facultés artistiques européennes. Voici selon lui les 7 arts majeurs :

- ◆ 1er art → Architecture
- ◆ 2e art → Sculpture ;
- ◆ 3e art → Arts visuels (peinture, dessin, etc.) ;
- ◆ 4e art → Musique ;
- ◆ 5e art → Littérature (poésie ou dramaturgie) ;
- ◆ 6e art → Arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque, humour) ;
- ◆ 7e art → Cinéma ;

Un siècle plus tard se sont ajoutés les arts suivants :

- ◆ 8e art → Les arts médiatiques (télévision, radio, photographie)
- ◆ 9e art → La bande-dessinée

En 2012, les États-Unis ont reconnu un dixième art :

- ◆ 10e art → Les jeux vidéos

La liste est toujours en cours d'écriture, d'autres arts pourraient prochainement se rajouter à la liste, notamment certains que nous apprécions déjà, tel que le jeu de rôle, le modélisme et l'art culinaire.

Les fonctions de l'art

L'art a de multiples fonctions :

- Il permet l'expression des individus.
- Il permet à chacun d'entrer en communion d'esprit avec d'autres individus, d'avoir l'impression de partager des moments, des sentiments et des émotions avec eux, d'être empathique vis-à-vis de ce qu'ils ressentent.
- Il permet à chacun de décorer son environnement, de le personnifier.
- Il a également pour fonction de fasciner, de créer des passions.
- C'est un instrument d'éducation et de diffusion du savoir, mais, également un outil de propagande et d'endoctrinement.
- On lui reconnaît des capacités d'introspection.
- Les Grecs de l'Antiquité avaient découvert sa capacité de catharsis, on l'utilise aujourd'hui en thérapie.
- De tout temps, il a servi à commémorer les événements, forger les souvenirs, glorifier les individus. Il joue un rôle dans la construction de l'identité des individus et des sociétés.
- Il est à la fois le résultat d'une culture et un élément qui contribue à sa construction.
- Il permet le développement de l'imagination, de la créativité.
- L'art est subversif. Il permet d'interroger les gens sur leurs valeurs, leurs croyances.

Le rôle de l'art est donc de permettre tant aux individus qu'aux sociétés d'établir ou d'actualiser leurs rapports avec eux-mêmes, avec leur environnement, leurs semblables et leur propre humanité, bref, d'ajuster leur rapport avec cette réalité subjective.

Les principales caractéristiques de l'art

- C'est une mise en scène. Elle n'est jamais la réalité, c'est une représentation.
- L'art contribue à donner forme au réel.
- C'est un moyen de communication de masse.
- En art, le bruit dans la communication est une composante du message.
- La perception d'une même œuvre d'art peut différer d'un individu à l'autre.
- Toutes les disciplines artistiques utilisent un équivalent des figures de style pour exprimer une idée.
- L'œuvre d'art privilégie la communion, mais aussi le jeu, l'empathie, la révélation et la fascination.
- L'œuvre d'art fait appel à un ensemble de caractéristiques qui déterminent son apparence et sa parenté relative à un style défini, à un esthétisme. Sinon, elle en crée un nouveau.
- Le sens d'une œuvre est plus que la somme des éléments qui la constituent.
- La transcendance de l'art, c'est sa capacité de nous amener ailleurs, d'évoquer une autre réalité.
- L'art est de nature ontologique (transcendance de soi).

Le 6e art → Arts de la scène.

Le 6e art fait référence aux arts de la scène encore appelés les arts du spectacle, qui sont des spectacles vivants présentés sous diverses formes. Toutefois, peu importe le genre, la présence d'un public et d'actants s'avère indispensable. Son émergence commence avec la révolution des lieux culturels et artistiques.

Les composants du 6e art

Le sixième art fait généralement penser à quatre genres.

1. **La danse** : c'est un ensemble de mouvement attrayant faisant mouvoir le corps et qui est généralement exécuté suivant des mélodies ;
2. **Le théâtre** : c'est avant tout un genre littéraire. C'est un art de représentation d'une scène ;
3. **Le mime** : c'est un art de représentation généralement muet à travers lequel un acteur présente un récit évocateur que le spectateur interprète à sa façon.
4. **Le cirque** : c'est un spectacle présenté par un regroupement d'artistes appelé troupe dont chacun à sa spécialité.

Le 6e art regroupe d'autres genres tels les spectacles de rue, l'opéra, etc.

Le théâtre

Le théâtre est un genre littéraire qui représente une histoire, une série d'événements mis en scène par des personnages en action qui se parlent (si on le compare à la poésie) et non par le moyen de la narration d'événements (si on le compare au roman).

Le vocabulaire du théâtre

Le théâtre

- **Théâtre** (nom masculin) : à l'origine le théâtre (*theatron*) est l'endroit d'où l'on voit (ce sont des gradins, en somme). Aujourd'hui, le théâtre désigne un lieu dans lequel on représente un spectacle, une pièce de théâtre par exemple.
- **Personnages** (nom masculin) : les acteurs interprètent un rôle. Une personne joue donc un personnage. Chez Molière, ce sont souvent des bourgeois, des aristocrates, des pères de famille, des femmes, des valets, des médecins, etc.
- **Metteur en scène** (nom masculin) : une pièce de théâtre n'est pas vraiment faite pour être lue, mais pour être jouée. Le metteur en scène dirige les acteurs (leur dit où se mettre, que mettre, comment dire le texte), choisit les décors, etc.

- **Intrigue** (nom féminin) : c'est l'ensemble des événements qui forment le nœud d'une pièce. C'est l'action, l'histoire.
- **Nœud** (nom masculin) : c'est le cœur de l'action quand tous les événements se mêlent et que l'on se demande comment l'histoire va se terminer.
- **Dénouement** (nom masculin) : l'intrigue se termine par le dénouement, lorsque tous les nœuds sont dénoués. C'est donc la fin de l'histoire.

La construction d'une pièce

- **Acte** (nom masculin) : une pièce de théâtre est divisée en différentes parties que l'on appelle des actes. Il existe des pièces en un seul acte, certaines en ont cinq. À l'origine, la longueur de l'acte correspondait à la durée de vie des bougies disposées pour éclairer la salle (une vingtaine de minutes environ).
- **Scène** (nom féminin) : un acte est lui-même divisé en scènes. En principe, on change de scène quand un personnage entre ou sort de la scène.
- **Scène d'exposition** (nom féminin) : la scène 1 de l'acte I est appelée scène d'exposition. On y expose rapidement l'intrigue, les personnages, l'essentiel de ce qui est nécessaire à la compréhension de la pièce.

L'écriture d'une pièce :

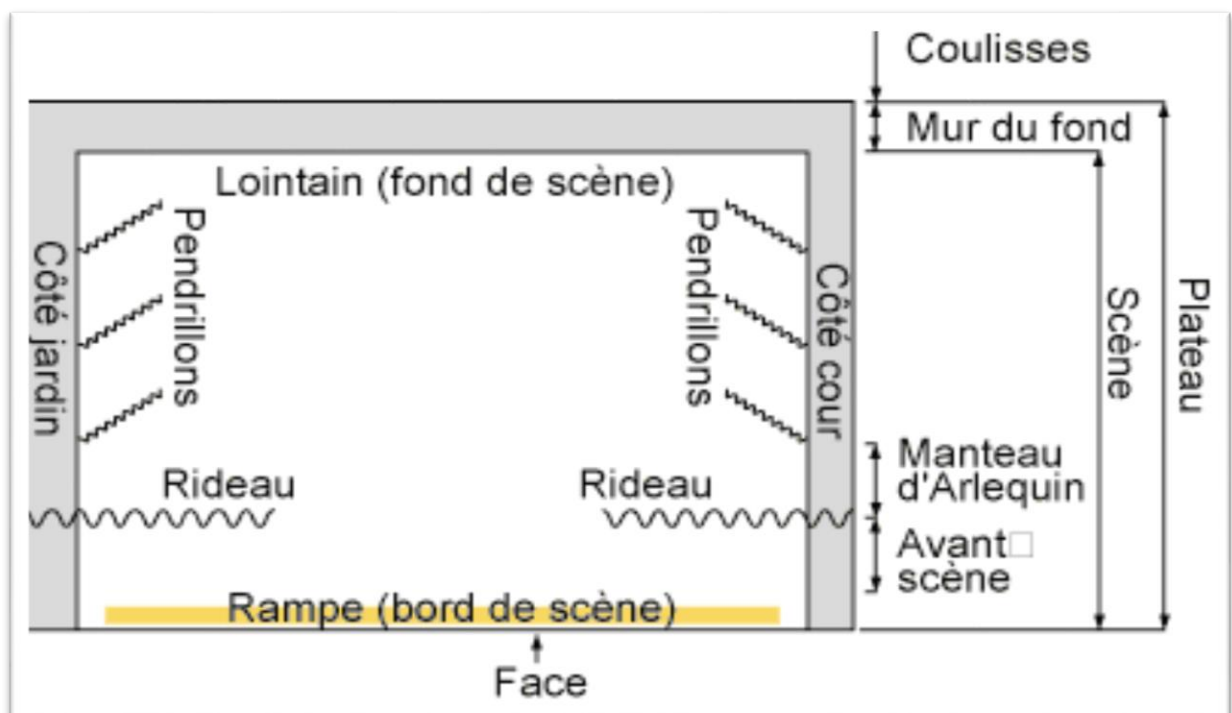
- **Dialogue** (nom masculin) : le texte d'une pièce de théâtre est composé de dialogues. Ce sont des personnages qui se parlent. Il n'y a donc pas de narrateur.
- **Réplique** (nom féminin) : paroles qu'un personnage dit en réponse aux paroles qui lui sont adressées lors d'un dialogue.
- **Didascalie** (nom féminin) : phrases souvent en italique. Elles ne doivent pas être dites par le personnage. Ce sont des indications données par l'auteur sur la manière dont la pièce doit être jouée (quel geste doit faire le personnage, sur quel ton il doit dire telle réplique, etc.).
- **Monologue** (nom masculin) : quand, dans une scène, un seul personnage parle, c'est un monologue (*mono-* veut dire un). C'est le contraire de dialogue.

Le vocabulaire de la scène :

- **Avant-scène** : c'est la partie de la scène comprise entre la rampe et le rideau.
- **Cadre de scène** : C'est l'ensemble de l'espace consacré au spectacle, soit le plateau plus les coulisses, le grill, les cintres, les dessous et les espaces de régie.
- **Cour / Côté Jardin** : le côté cour est le côté droit de la scène telle qu'elle est vue par le public. Le côté jardin est le côté gauche. L'astuce permettant de s'en rappeler

consiste à associer les initiales de Jésus-Christ (J.C.) au dessin de la scène : J à gauche et C à droite.

- **Coulisses** : C'est l'envers du décor, c'est à dire l'espace situé derrière les pendrillons et le mur du fond.
- **Face** : C'est le devant du plateau, la partie la plus proche du public, opposé au *lointain*. Le plateau étant autrefois en pente, descendre, c'est se déplacer du lointain à la face et monter de la face au lointain.
- **Lointain** : Matérialisé par le mur du fond, le lointain est l'endroit le plus éloigné de la scène, opposé à la *face*.
- **Manteau d'Arlequin** : c'est la partie de la scène qui commence au rideau et se termine au premier plan des coulisses. Elle est généralement décorée d'une draperie de couleur rouge. Il est possible d'élargir ou de rétrécir à volonté cet encadrement de scène. C'est pourquoi on appelle aussi le manteau d'Arlequin, le cadre mobile.
- **Mur du fond** : (ou *mur de scène*) C'est le mur qui clôt l'espace scénique face au public, dans le *lointain*.
- **Pendrillons** : petits rideaux placés sur les côtés de la scène.
- **Plateau** : le plateau désigne un espace plus important que la scène puisqu'il comprend aussi les coulisses et les dessous.
- **Scène** : c'est la partie du théâtre où se passe l'action. On utilise quelquefois le terme « proscenium » comme un synonyme de scène.
- **Rampe** : c'est la galerie lumineuse qui borde la scène d'un bout à l'autre. On parle parfois de « feux de la rampe » pour désigner les lumières.

Les grands genres dramatiques.

Quatre grands genres dramatiques sont utilisés par les dramaturges pour représenter une histoire à structure ternaire afin d'en traduire, avec toutes les ressources imaginables de la parole **théâtrale, les principales fonctions.**

1) La comédie : C'est un théâtre de pur divertissement où donc le rire est assuré. Les personnages comiques sont soit de classe moyenne (fonctionnaire, homme de Dieu, riche commerçant...), soit de basse classe (ouvrier, domestique, marchand ambulancier...). Réunis autour d'un conflit d'intérêt, ces derniers interagissent pour résoudre un problème qui les interpelle de près ou de loin.

C'est l'exemple des pièces comme Le Malade imaginaire de Molière ou encore de Trois prétendants, un mari de Guillaume Oyono-Mbia.

2) La tragédie : Il s'agit d'un théâtre où le sort des personnages est tragique (du héros en particulier), il inspire chez le spectateur un sentiment de terreur, de pitié et de crainte. La pièce se termine toujours en bain de sang.

C'est le cas de Phèdre de Jean Racine ou de La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire.

3) La tragicomédie : C'est une pièce théâtrale qui s'apparente presque trait pour trait à la tragédie, à la seule différence qu'elle finit bien. Finalement, il y a plus de peur que de mal. Il ne faut donc pas s'inspirer du mot "tragicomédie" pour croire qu'il s'agirait d'une pièce qui mêle rire et pleurs.

C'est l'exemple des pièces telles que Le Cid de Pierre Corneille ou L'exil d'Alboury de Cheik Aliou Ndao.

4) Le drame : C'est un genre dramatique un peu en vogue au XVIIIème siècle mais plus prisé et popularisé par les romantiques. Réputés pour leur farouche opposition aux nombreuses règles classiques qui leur semblent bloquer, étouffer, anéantir l'inspiration de l'écrivain,

L'illustration qui me semble la plus pertinente est Hernani de Victor Hugo, une force qui va.

L'action théâtrale.

1) L'exposition. Elle correspond au début de l'histoire. C'est l'ensemble des premières scènes où règne la tranquillité. C'est souvent l'occasion, pour le dramaturge, d'exposer l'origine de la naissance du conflit en perspective et de faire connaître au spectateur les liens (parentaux, sentimentaux, matrimoniaux...) qui unissent ou opposent les personnages.

2) Le nœud. C'est l'ensemble des scènes où règne la tension. Celle-ci est si inextricable, si emberlificotée, si entortillée, qu'aucune solution n'existe pendant ces moments-là, aux yeux du spectateur.

3) Le dénouement. Il correspond à la fin de l'histoire représentée. C'est l'aboutissement de l'histoire qui s'achève par la réponse à toutes les interrogations, au résultat de toutes les équations. À noter que l'issue peut être heureuse ou malheureuse.

La parole théâtrale.

1) Le dialogue ou la réplique. C'est l'échange de paroles qui s'effectue entre au moins deux acteurs sur scène. Il y a réplique lorsque l'un répond à l'autre.

2) Le monologue. C'est une parole prononcée par un acteur seul sur scène.

3) L'aparté. C'est une parole ou une petite conversation échangée avec le public (le lecteur du texte ou le spectateur de la représentation) par un acteur qui s'écarte du ou des autres personnages sur scène. Comme le sous-entend la dénomination de ce type de parole, l'aparté est un discours "à part".

4) La tirade. C'est un discours qui tire en longueur prononcé à côté d'un autre plus court.

5) La stichomythie. C'est le contraire de la tirade, c'est-à-dire un échange de paroles courtes entre acteurs.

6) Le quiproquo. C'est une situation de conversation où les personnages entretiennent un dialogue de sourd, c'est-à-dire qu'ils parlent sans se comprendre ou bien l'un ne comprend pas l'autre.

7) La didascalie. Il s'agit d'une indication textuelle scénique et informative des faits et gestes (costumes, diction, décor, entrée en scène...) des personnages en action.