

TD n°05 : *Les procédés de la comédie*

Définition de la comédie : genre dramatique écrit en vers ou en prose et qui met en scène des personnages d'origine modeste voire populaire (les bourgeois et les paysans). Son but est de distraire, faire rire ou provoquer le sourire chez les spectateurs. Le dénouement est généralement heureux : les bons sont récompensés, les méchants punis et les amoureux se marient. Il s'est développé à Athènes en Grèce vers le IVème siècle avant J.C.

Structure de la comédie grecque :

Le schéma des pièces est dans le détail plus varié et plus complexe que celui des tragédies. Après un **prologue** dialogué assez long, qui expose les données de base, arrive la **parodos** ou entrée mouvementée du chœur, formé de 24 chanteurs-danseurs, plus le chef de chœur ou **coryphée**. Le chœur intervient dans l'action beaucoup plus que dans la tragédie, gesticulant, hurlant, se moquant. Après la **parodos**, qui peut durer 200 vers, en faisant dialoguer les personnages avec le chœur, vient l'**agôn**, c'est-à-dire le « débat », partie essentielle de la pièce où ferraillent deux personnages ou deux abstractions personnifiées (dans *Les Nuées* le Raisonnement juste et le Raisonnement injuste). Le débat, violent ou courtois, peut être précédé d'un **proagôn**, où les adversaires peuvent se disputer sans règle. L'**agôn** lui-même est constitué de six parties symétriques deux à deux : l'**ôde** ou chant du chœur, le **katakéleusmos**, où le coryphée encourage les adversaires, l'**épirrhéma**, ou discours du premier antagoniste ; suivent l'**antôde**, l'**antikatakéleusmos**, et l'**antépirrhéma**, discours du deuxième antagoniste, avec le même nombre de vers chaque fois et les mêmes schémas métriques.

Après des scènes dialoguées arrive la **parabase** (l'« avancée »), autre moment-clé de la pièce, puisqu'elle met en scène l'auteur lui-même, s'adressant au public par la bouche du **coryphée**. La **parodos** se compose également de six parties : le **kommation** (« petit morceau »), où le chœur demeuré seul dit adieu aux acteurs qui rentrent dans la **skéné** ; la parabase proprement dite, où l'auteur défend longuement sa pièce, ou ses idées ; le **pnigos** (« étouffement »), longue phrase débitée à perdre haleine ; puis, comme dans l'**agôn**, l'**ôde**, l'**épirrhéma**, exprimant les griefs du chœur envers des spectateurs, suivis de l'**antôde** et de l'**antépirrhéma** symétriques.

La comédie nouvelle (2ème moitié du IVe s.) :

À la peinture des mœurs des époques précédentes s'ajoute maintenant, comme chez Euripide, celles des caractères. L'intrigue est beaucoup plus solide que chez Aristophane, avec exposition, nœud, dénouement, ce qui la rapproche également de la tragédie. L'intrigue tourne souvent, comme dans l'*Ion* d'Euripide ou l'*Œdipe roi* de Sophocle, autour du problème de la reconnaissance, ce qui se retrouvera chez les latins et plus tard chez Molière. À part Ménandre, nous ne possédons que des fragments de Philémon de Syracuse (361-262), souvent rival heureux de Ménandre et imité par Plaute (*Le Marchand*, *Les Trois Écus*), Diphile (360-275 ; cf. *Le Cordage* et *Casina* de Plaute), et Apollodore de Carystos (début IIIe siècle), imité par Térence (*La Belle-Mère*, *Le Phormion*).

Structure de la comédie classique :

Tout comme la tragédie classique, elle se compose également de cinq actes :

Acte I : l'exposition.

Acte II et III : progression de l'action (l'intrigue).

Acte IV : la progression de l'action est retardée.

Acte V : le dénouement heureux.

Auteurs de la comédie attique :

1. **Aristophane** : Né vers le milieu du Ve siècle, il a dû passer son enfance à la campagne, tant il connaît bien la vie paysanne. Mais étant donné l'intérêt qu'il porte dans ses pièces à la philosophie et à la littérature, il dut faire de solides études.

Ses œuvres : *Les Acharniens, Les Cavaliers, Les Nuées, Les Guêpes, Les Oiseaux, Lysistrata, Les Thesmophories, Les Grenouilles, L'Assemblée des femmes et Ploutos.*

2. **Ménandre** : Né à Athènes, Ménandre fut un riche disciple d'Epicure, beau et élégant, qui fréquenta l'école d'Aristote, et y connut Théophraste, l'auteur des *Caractères*, imités plus tard par La Bruyère. Cette formation explique l'originalité de son théâtre, tourné vers la psychologie.

Œuvre de Ménandre : *Le Dyscolos, La Samienne, L'arbitrage et La Femme aux cheveux coupés.*

Auteurs de la comédie latine :

- 1- **Plaute** : (254-184)

Ses œuvres les plus connus : *Amphitryon et La Comédie de la marmite.*

- 2- **Térence** : (190-159)

Ses œuvres : *La jeune fille d'Andros, La Belle-Mère, Les Frères...etc.*

Représentant de la comédie classique en France au XVIIe siècle :

Molière :

Molière (1622-1673) est un **dramaturge** et **comédien** français du XVIIe siècle. À travers ses comédies, il a su peindre son siècle ainsi que la vanité et la bêtise des hommes.

De son vrai nom **Jean-Baptiste Poquelin**, Molière naît à Paris dans une famille bourgeoise. Il fait des études de droit pour être avocat puis, contre l'avis de son père, décide de devenir comédien.

En 1643, il fonde avec la **famille Béjart** une compagnie théâtrale baptisée **l'Illustre-Théâtre**. Après des débuts catastrophiques, la troupe part sur les routes de province pendant près de quinze années.

Rentrée à Paris, la compagnie bénéficie de la protection de **Louis XIV**. Molière triomphe en 1659 avec *les Précieuses ridicules*. En 1660, la troupe s'installe au Palais-Royal. Molière se consacre essentiellement au **comique** : il écrit et monte deux pièces par an. Avec finesse et humour, il réussit à mettre en scène la vanité, le ridicule et la bêtise des hommes.

Ses pièces les plus célèbres sont *l'École des femmes* (1662), *Tartuffe* (1664), *Dom Juan* (1665), *le Médecin malgré lui* (1666), *l'Avare* (1668), *le Bourgeois gentilhomme* (1670), *les Fourberies de Scapin* (1671) et *les Femmes savantes* (1672).

Molière meurt d'un malaise cardiaque à l'issue de la quatrième représentation du *Malade imaginaire*, en 1673.

Les procédés comiques :

Qu'est-ce qu'un procédé comique ?

Un procédé comique est **une astuce utilisée par un auteur pour nous faire rire**.

C'est donc un outil qu'on trouve dans toutes les œuvres à caractère amusant : films, pièces de théâtre, romans...

Quels sont les procédés comiques ?

Il en existe cinq :

Le comique de gestes

C'est l'attitude même du personnage qui fait rire, avec ses gestes et ses mimiques (grimaces, coups de bâton, chutes...).

Le comique de situation

C'est la situation en elle-même, en fonction du statut de chaque personnage, qui est amusante (le mari trompé rencontre l'amant, quiproquos...).

Le comique de répétition

Des paroles, des gestes ou une situation sont répétées. Cette répétition les rend comiques.

Le comique de mots

Ce sont les mots eux-mêmes prononcés par les personnages (jurons, accents, patois), ou leurs noms, qui sont amusants.

Le comique de caractère

Les défauts d'un personnage sont amusants (grande avarice, obsession particulière...).