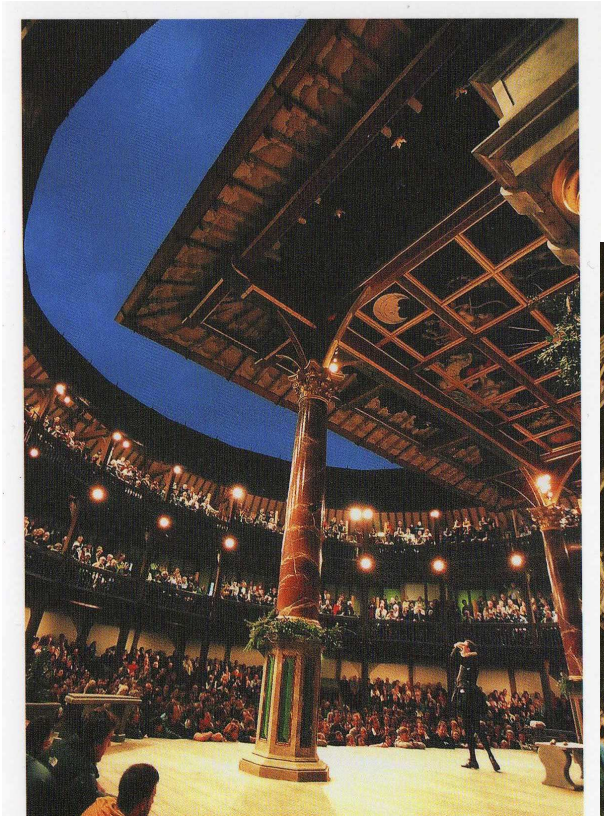
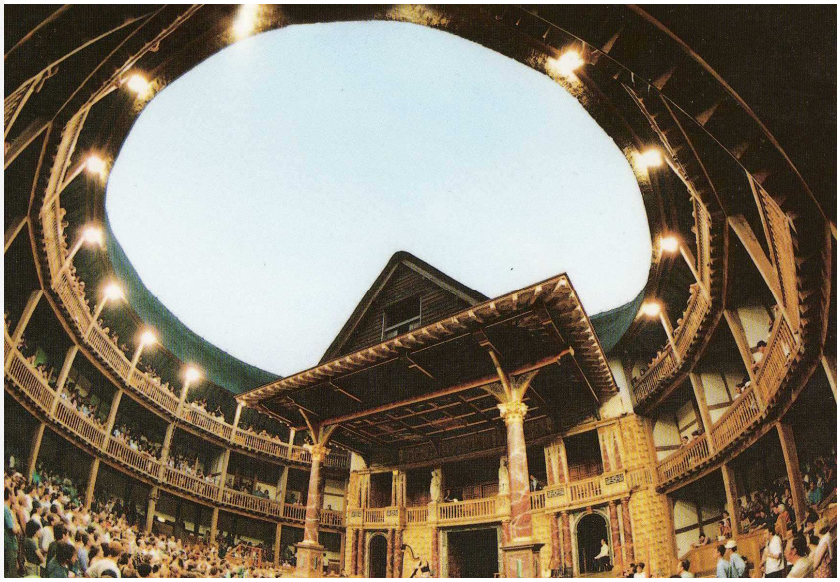
Séance 1 : Contextualisation – le théâtre élisabéthain

Document 1 : *Dessin de Van Buchel, d'après De Witt, représentant l'intérieur du Swan, 1596. Original à la bibliothèque de la Rijkuniversiteit, Utrecht*

tectum : toiture
ingressus : entrée
porticus : promenoir
mimorum aedes : maison des comédiens
sedilia : places assises
proscanium : avant-scène

Document 2 : *cartes postales du théâtre du Globe – reconstruit à Londres sur les bords de la Tamise en 1997. Cette reconstruction a été possible grâce à un riche mécène américain Sam Wanmaker.*





Visite virtuelle : http://aspirations.english.cam.ac.uk/converse/movies/index.html

Document 3 : *Prologue,* Henry V, *Shakespeare, 1599*

THE LIFE OF HENRY THE FIFTH

Enter Prologue.

O for a muse of fire, that would ascend
The brightest heaven of invention :
A kingdom for a stage, princes to act,
And monarchs to behold the swelling scene.
Then should the warlike Harry, like himself,
Assume the port of Mars, and at his heels
(Leash'd in like hounds) should famine, sword, and fire
Crouch for employment. But pardon, gentles all,
The flat unraised spirits that hath dar'd,
On this unworthy scaffold, to bring forth
So great an object. Can this cock-pit hold
The vasty fields of France ? Or may we cram
Within this wooden O the very casques
That did affright the air at Agincourt ?
O pardon : since a crooked figure may
Attest in little place a million,
And let us, ciphers to this great account,
On your imaginary forces work.
Suppose within the girdle of these walls
Are now confin'd two mighty monarchies,
Whose high upreared and abutting fronts
The perilous narrow ocean parts asunder.
Piece out our imperfections with your thoughts :
Into a thousand parts divide one man,
And make imaginary puissance.
Think, when we talk of horses, that you see them
Printing their proud hoofs i'th'receiving earth :
For 'tis your thoughts that now must deck our kings,
Carry them here and there, jumping o'er times,
Turning th'accomplishment of many years
Into an hourglass; for the which supply,
Admit me Chorus to this history,
Who Prologue-like your humble patience pray
Gently to hear, kindly to judge our play.

Exit

LA VIE DU ROI HENRY V

Entre le Prologue.

Oh ! je voudrais une muse de feu[1], qui s'élèverait
Au ciel le plus radieux de l'imagination :
Un royaume pour théâtre, des princes pour acteurs,
Et des monarques pour contempler la scène majestueuse.
Alors le belliqueux Harry, sous son vrai jour,
Aurait le port de Mars[2], et à ses talons,
(En laisse comme des limiers), Famine, Glaive, et Feu[3]
Quémanderaient du service. Mais, doux amis, pardonnez
À ces esprits frustes, terre à terre, qui ont osé
Porter sur ce tréteau indigne
Un aussi grand sujet. Cette arène pour combats de coqs[4] peut-elle contenir
Les vastes champs de France ? Ou pouvons-nous faire entrer
Dans ce O de bois[5] les casques
Qui semaient l'effroi dans l'air d'Azincourt[6] ?
Oh ! pardonnez : puisqu'un chiffre tout rond peut
Placé en queue signifier un million,
Souffrez que nous qui sommes des zéros à côté de ce grand nombre,
Sont maintenant enfermées deux puissantes monarchies,
Dont les fronts altiers dressés l'un contre l'autre
Sont séparés par l'océan étroit et périlleux[1].
Suppléez à nos imperfections par vos pensées :
Divisez chaque soldat en mille,
Et créez une armée imaginaire.
Figurez-vous, quand nous parlons de chevaux, que vous les voyez
Imprimer leurs fiers sabots dans le sol qui les porte.
Car c'est à vos pensées maintenant d'équiper nos rois,
De les porter ici et là, franchissant les époques,
Resserrant les exploits de tant d'années
En une heure de sablier[2] : afin de vous aider,
Confiez-moi le rôle du Chœur dans cette histoire ;
Tel un prologue[3], je prie votre humble patience
D'écouter, de juger notre pièce avec bienveillance.

Il sort.

Traduction de Jean-Michel Déprats, Folio Théâtre, 1999

DOC 1
Croquis découvert en 1880 (il s'agit d'une copie d'où les erreurs possible d'interprétation).

Ont suivi des l'installation dans les cours d'auberge (théâtre de tréteaux)
Puis installations dans des arènes à combats de coqs (cock-pit), de chiens ou d'ours

Période 1574 (loi vagabondage) 1642 (coup d'arrêt avec Cromwell et les puritains)
Elisabeth (1533-1603) / règne à partir de 1558

Premier théâtre élisabéthain: 1576, The Theater (vs playhouse) construit par la troupe de James Burbage (protégé par la Reine) dans les faubourgs de Londres

Modèle apparaissant rapidement et sans ébauche (peu de variantes) :
Cylindre évidé de 25 à 30 m de diamètre
Toit sur la couronne extérieure – spectateurs assis dans les galeries
Partie vide au centre: espace de jeu et spectateurs debout
Contenance: 1000 à 3000 personnes

Les places:
Importance de la relation au public; vision quasi circulaire ➔ les acteurs prennent du volume
My Lord's room: loge du seigneur (Reine) en face de la scène au premier étage
Gentlemen's room: deux loges des gentilshommes de chaque côté du plateau
Placement noblesse et classes populaires

La scène :
Moment de la représentation : après-midi
Plateau surélevé d'environ 1m50, occupe la moitié du vide central, 12 à 15m de large, 8 à 10m de profondeur
Trappes

Colonnes avec fresque
Mimorum aedes // frons scenae
3 ou 5 portes
Balcon : scène ou musicien ou public
Sous la galerie : inner stage (partie visible ou cachée par un rideau)
Etage supérieur au-dessus de l'auvent : machinerie/coulisses ; certains acteurs peuvent y apparaître

Le plafond
Représentation allégorique du ciel et du monde
Reconstruction moderne (doc 2) : cosmos avec soleil, lune, cercle du zodiaque et au centre, une nuée rayonnante
Trappes possibles

DOC 2

➔Complément pour le volume: extrait du film Shakespeare in love

DOC 3
"O" de bois: symbolique du cercle (immanence, perfection, idée d'éternité, d'un tout clos –image du monde)
Correspondance micro et macrocosme

Captatio benevolentiae

Appel à l'imagination

Rhétorique du visible et de l'invisible

Utilisation de la synecdoque de la matière ou de la partie/ le théâtre s'appuie sur du concret mais avec une économie de moyen

Théâtre miroir de la nature, image du monde, image qui n'est pas de l'ordre du visible mais de l'imaginaire

3 fonctions pour le prologue :
- Rôle d'intermédiaire entre la scène et la salle
- Décryptage des conventions
- Accompagnement dans le déroulement de l'action

➔ sorte d'école du spectateur

Biographie classique :

- Naissance en 1564, troisième enfant d'une famille qui en comportera huit.
- Son père est gantier et deviendra bailli de la ville de Stratford. Sa mère possède des biens et des terres. Shakespeare est donc issu d'un milieu bourgeois.
- Il quitte l'école très tôt.
- Il épouse Anne Hathaway en 1582 à qui il fera 3 enfants.
- On perd sa trace à partir de 1585. On le retrouve à Londres en 1592 et on ne sait rien des années précédentes.
- Il est en 1595 acteur dans la troupe de théâtre des Comédiens du Chambellan. On sait également qu'il écrit.
- De 1589 à 1597, il écrit principalement des drames historiques.
- En 1593, il doit quitter la scène à cause d'une épidémie de peste qui entraîne la fermeture des théâtres pour un an. Il se tourne vers la poésie.
- A partir de 1600, il écrira des pièces plus sombres, plus métaphysiques. C'est l'époque *d'Hamlet*, du *Roi Lear*, de *Macbeth* qui mettent en scène les thématiques du pouvoir et du bouleversement du monde notamment.
- Après 1608, Il renoue avec la comédie.
- En 1606, il publie ses *Sonnets*.
- En 1610, il revient à Stratford pour une raison inconnue. Il y mourra en 1616.

date	Drames historiques	tragédies	comédies
1590-1594	*Henry VI* (3 parties)		
1592			*La comédie des méprises*
1592-1593	*Richard III*		
1593		*Titus Andronicus*	
1593-1594			*La Mégère apprivoisée*
1594			*Les deux gentilshommes de Vérone* *Peines d'amour perdues*
1594-1595		***Roméo et Juliette***	
1595	***Richard II***		***Songe d'une nuit d'été***
1596	*Henry IV (2parties)* *Le roi Jean*		*Le marchand de Venise*
1598	*Henry V*		*Beaucoup de bruit pour rien*
1599	*Jules César*		*Les joyeuses commères de Windsor* *Comme il vous plaira*
1600		*Hamlet*	
1600-1601			*La nuit des rois*
1601			*Troïlus et Cressida*
1602			*Tout est bien qui finit bien*
1604		*Othello*	*Mesure pour mesure*
1605		*Macbeth*	
1606		*Le roi Lear* *Antoine et Cléopâtre*	
1607		*Coriolan* *Timon d'Athènes*	
1608			*Périclès*
1609			*Cymbeline*
1610			*Le conte d'hiver*
1611			*La tempête*
1612	*Henry VIII*		