PANORAMA DE LA LITTÉRATURE LATINE

4/6 : la comédie

CALENDRIER

Dates	Séances	Thème	Évaluation
19,20/10	1	le roman	-
2,5/11	2	la poésie	-
9,12/11	3	l'épopée	~~contrôle continu n°1~~
16,19/11	4	la comédie	-
23,26/11	5	la tragédie	-
30/11, 3/12	6	histoire et éloquence	contrôle continu n°2

CONTRÔLES CONTINUS

- **Contrôle continu n°2** : questions de cours sur les séances 4 et 5, questions de lecture sur la Vie d’Auguste de Suétone (sur mon site)

4. LA COMÉDIE LATINE

PLAN DE LA LEÇON

- **1. Comédie latine et Comédie française**
- **2. Comédie latine et Comédie grecque**
- **3. Atellanes, mimes et pantomimes**
- **4. Plaute**
- **5. Térence**

COMÉDIE LATINE ET COMÉDIE FRANÇAISE

LA COMÉDIE LATINE

- 1. **Comédie latine et comédie française**
- La lecture des auteurs comiques latins a été une source d'inspiration pour les auteurs dramatiques français : au XVIIe siècle **Molière** s'est inspiré de Plaute (*La Marmite)* pour *L'Avare*, a repris son *Amphitryon* sous le même titre, et s'est inspiré de Térence (*Le Phormion)* pour *Les Fourberies de Scapin* et des *Adelphes*, du même auteur, pour *l'École des maris*.

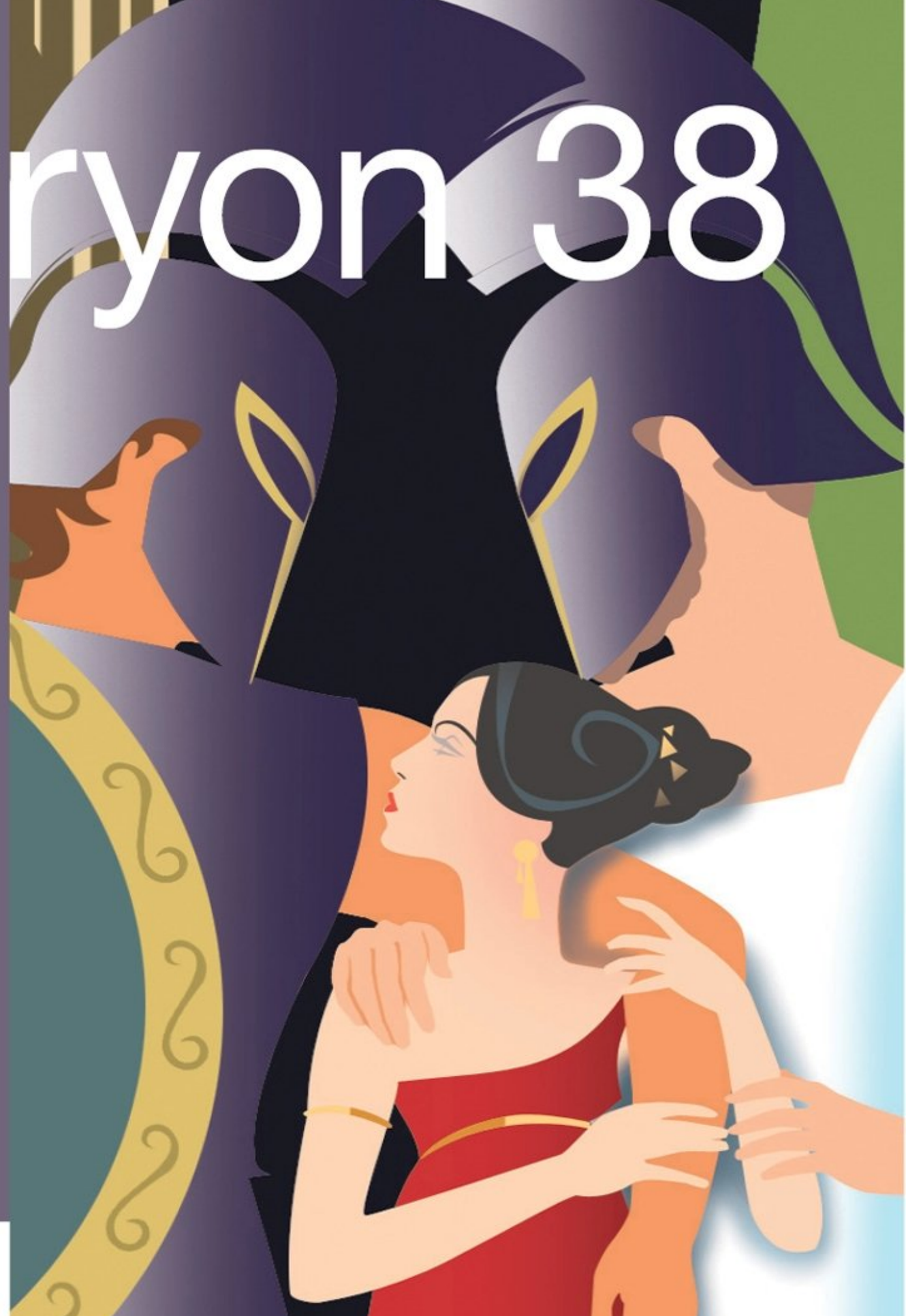
LA COMÉDIE LATINE

- **Racine** a réécrit les *Guêpes* d'Aristophane dans *Les Plaideurs*. **Corneille** reprend le type du soldat fanfaron dans *l'Illusion comique*…

- Jean **Giraudoux** a écrit une pièce intitulée *Amphitryon 38*, en 1929, parce qu'il a calculé que c'était la 38ème version de cette histoire depuis Plaute…

Amphitryon 38

Jean Giraudoux



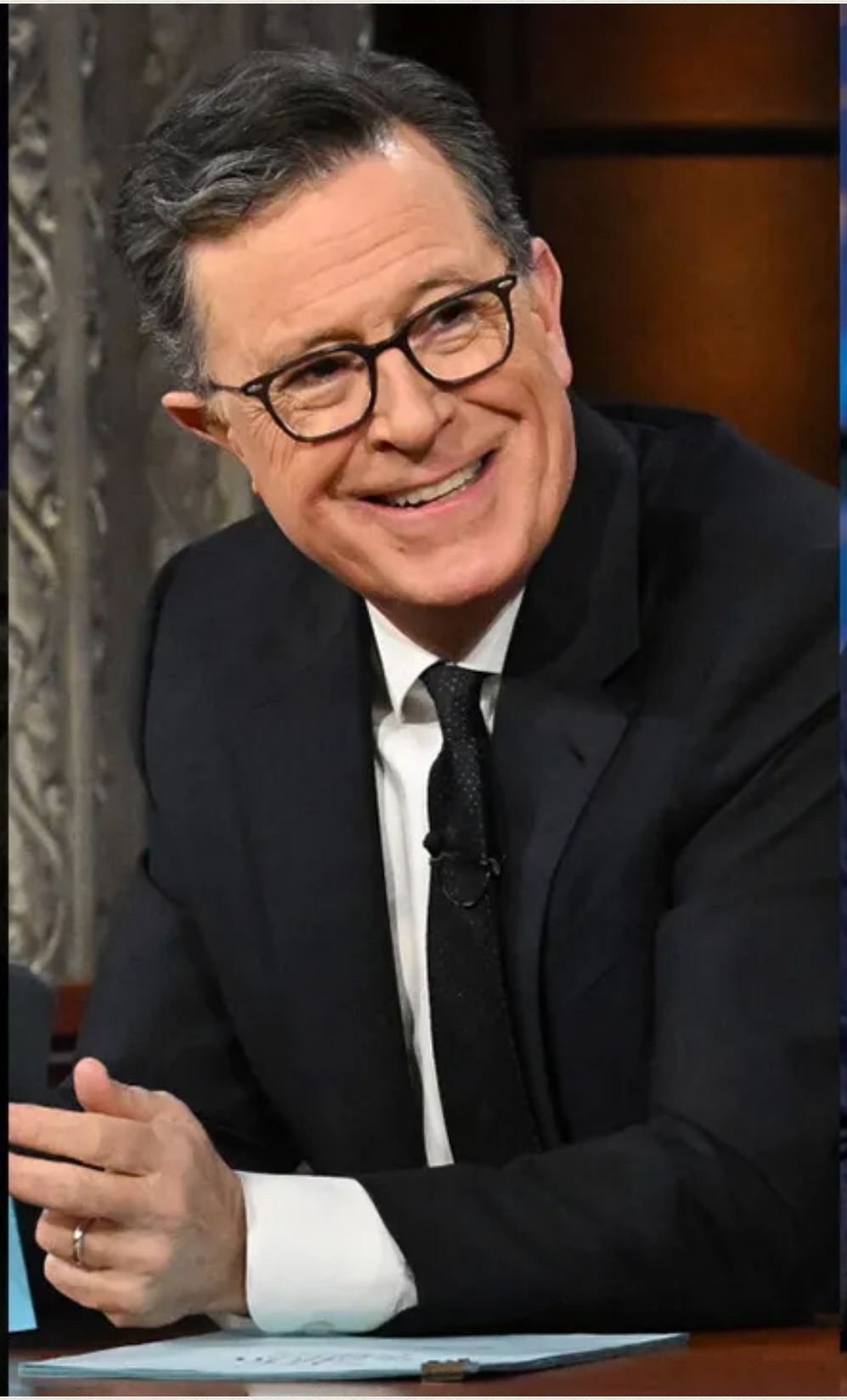
COMÉDIE LATINE ET COMÉDIE GRECQUE

LA COMÉDIE LATINE

- **2. La comédie latine et la comédie grecque**
- Le théâtre romain est très nettement **l'héritier du théâtre grec**.
- **La culture grecque a énormément de prestige** à Rome, dès l'époque républicaine, et la conquête de la Grèce ne fait qu'accélérer le processus. On joue ainsi fréquemment les pièces du répertoire grec **dans la langue d'origine**, qui est **parlée par les Romains aisés** et les élites politiques.

LA COMÉDIE LATINE

- Certaines pièces de théâtre en latin ne sont pas autre chose que des **traductions de pièces grecques**, ou des **adaptations**. On distingue les pièces *en toge* (**togata**) ou *en pallium* (**palliata**) selon que le sujet est romain ou grec.
- Mais le théâtre romain n'a **pas la dimension politique et démocratique** du théâtre grec.

JIMMY KIMMEL


LA COMÉDIE LATINE

- Il en conserve la **dimension religieuse**, cependant, mais se détache du culte de Dionysos/ Bacchus, un dieu peu considéré par les Romains.
- Les représentations sont des célébrations du **culte** de différents dieux, et même parfois des **ancêtres** de celui qui les organise…

LA COMÉDIE LATINE

- Il est vrai aussi que les Romains apprécient d'autres genres de spectacles, comme **les courses de chars** et **les combats de gladiateurs** ou **les chasses**.

- Le théâtre est souvent associé à ces autres spectacles : on emploie en latin le terme générique de ***ludi***, mais on distingue les ***ludi scaenici*** qui sont ce que nous appelons le théâtre.

LA COMÉDIE LATINE

- **Aristophane** (-445/-385) est le représentant de la **comédie ancienne**. Il nous reste 11 de ses 44 pièces.

- Il attaque volontiers dans ses pièces les hommes politiques de son temps, et prend le parti des paysans. C'est un **conservateur** et un **pacifiste**.

- Son style varie entre **l'obscénité** et la **poésie** la plus pure. Il est **inventif et incisif**.

LA COMÉDIE LATINE

- **Ménandre** (-343/-292) est le représentant de la comédie nouvelle. Nous avons 3 pièces complètes sur les 108 connues. Mais **les auteurs latins Plaute et Térence s'en sont largement inspirés.**
- Il ne s'agit plus de pièces politiques, mais de **comédies amoureuses ou de comique de caractère.**

ATELLANE, MIME ET PANTOMIME

LA COMÉDIE LATINE

- **3. L'atellane, mimes et pantomimes**
- ***L'atellane*** dont le nom veut dire *pièce d'Atella* (ville proche de Capoue en Italie), est l'équivalent de la **commedia dell'arte**.
- Elle repose sur des **personnages connus** à partir desquels une intrigue pouvait être imaginée : **Maccus**, le glouton idiot, **Bucco** le trompeur, **Pappus** le vieillard sénile, **Dossenus** le bossu astucieux…

Maccus

LA COMÉDIE LATINE

- Ces pièces étaient proches de celles d'**Aristophane** par leur recours fréquent à la scatologie et à **l'obscénité**.
- On peut aussi penser, comme équivalent moderne, aux **sketches** joués par des **clowns** au cirque, car les situations relevaient du genre de la **farce**.
- Mais la pièce **était écrite, et en vers**, il nous en reste des fragments.

LA COMÉDIE LATINE

- Le ton pouvait aussi être plus sérieux, avec des **sentences morales**, ou des **allusions à la politique** ;
- Sous Néron, on rapporte des plaisanteries qui faisaient allusion aux **crimes de l'empereur**…
- Sous Caligula, un auteur d'Atellane a été **brûlé en public** pour un vers trop audacieux…

LA COMÉDIE LATINE

- **Le mime et la pantomime ne sont pas des spectacles muets,** mais des **pièces** jouées **sans décor**, **avec un seul acteur** qui pouvait jouer plusieurs rôles (on dirait aujourd'hui des ***one-man show***).

- Il s'agissait à l'origine de **spectacles de rue**.

LA COMÉDIE LATINE

- **Le mime** était un spectacle musical, avec un chœur qui répondait à l'acteur ou actrice qui **mimait**, **dansait** et **récitait** ou **chantait** un texte qui pouvait être en prose ou en vers, imitant la façon de parler du peuple.

- L'inspiration venait de **scènes de la vie quotidienne**, mais on y intégrait toujours un peu d'érotisme, ce qui peut le faire ressembler aussi à notre ***strip-tease*** !

LA COMÉDIE LATINE

- Quelques exemples de contenus de **mimes** :
- *Un pauvre diable devenu subitement riche, et qui se livre à toute sorte d'excès ;*
- *Un homme tombé en léthargie, qui, se réveillant tout d'un coup, tombe à coups de poing sur le médecin qui le soigne ;*
- *Un niais qui demande du vin aux nymphes ou de l'eau à Bacchus…*

LA COMÉDIE LATINE

- L'acteur était parfois l'auteur ! **Publius Syrus** nous est connu par de nombreuses citations de ses pièces.

- Les acteurs de mime ne portaient **pas de masque**, et pouvaient être des **femmes**. Ils étaient par conséquent très célèbres, et suscitaient parfois des émeutes !

Pl. 770
II

Londres. Mus Brit. | Naples. Mus. Borb. t. 6. pl. 3. | Florence. Gori pl. 100 | Florence, Galerie de l'E.A.

1916 A | 917 | 1913 | 1916

CAMILLE

LA COMÉDIE LATINE

- **La pantomime** était en fait plus proche du ballet d'aujourd'hui, puisque le **saltator,** seul en scène, **dansait** sur un livret **chanté par un chœur** accompagné d'un **orchestre.**

- On reprenait souvent les histoires de la **mythologie :** le jugement de Pâris, le testament de Jupiter, Diane fouettée car elle a manqué à sa chasteté… La sensualité et **l'érotisme** sont une dimension importante de ce spectacle.

« Narcisse » pantomime joué à Rome en 2016

LA COMÉDIE LATINE

- Les pantomimes génèrent une fascination considérable : il existe des ***fan-clubs***, et parfois on se bat avec les supporters d'un concurrent ! L'armée doit intervenir, il y a des morts…
- À plusieurs reprises, **les empereurs essaient d'interdire** ou de limiter ces spectacles, mais en vain.

LA COMÉDIE LATINE

- Les trois genres, assez similaires : atellanes, puis surtout mimes et pantomimes, servirent de **spectacles de fin** (exodia) à des **représentations** de comédies ou de tragédies.
- On les joue sur le devant de la scène (le *proskenion*) **devant le rideau** qui tombe quand commence la pièce tragique ou comique…

I.2 - MIMES ET PANTOMIMES

atellane	**mime**	**pantomime**
plusieurs acteurs	un seul acteur	un seul danseur
parlé et chanté	parlé et chanté	parties chantées seulement
flûte	flûte	orchestre
scénarios sur des personnages stéréotypés	vie quotidienne	mythologie

PLAUTE

LA COMÉDIE LATINE

- **4. Plaute**
- Plaute (Titus Maccius Plautus, -251/-184) avait écrit environ 130 pièces, nous disent les Anciens. Nous en avons une vingtaine.
- **Il s'inspire** de la comédie nouvelle grecque et **de Ménandre**, dont il réécrit les pièces, allant jusqu'à **mélanger les intrigues** de plusieurs pièces grecques pour en faire une de son cru.

Plaute

Théâtre complet II

Édition de Pierre Grimal

LA COMÉDIE LATINE

- Nous avons conservé : *Amphitryon, la comédie de l'âne, la Marmite, les Bacchis, Les Prisonniers, Les Tireurs de sorts, La Cassette, Le Charançon, Epidicus, Les Jumeaux, Le Marchand, Le Soldat fanfaron, Le Fantôme, Le Persan, Le Petit Carthaginois, Le Menteur, Le Cordage, Stichus, Les Trois écus, Le Brutal.*
- Les intrigues reposent sur des jeunes **garçons amoureux mais désargentés, des vieillards avares et des esclaves ingénieux**.

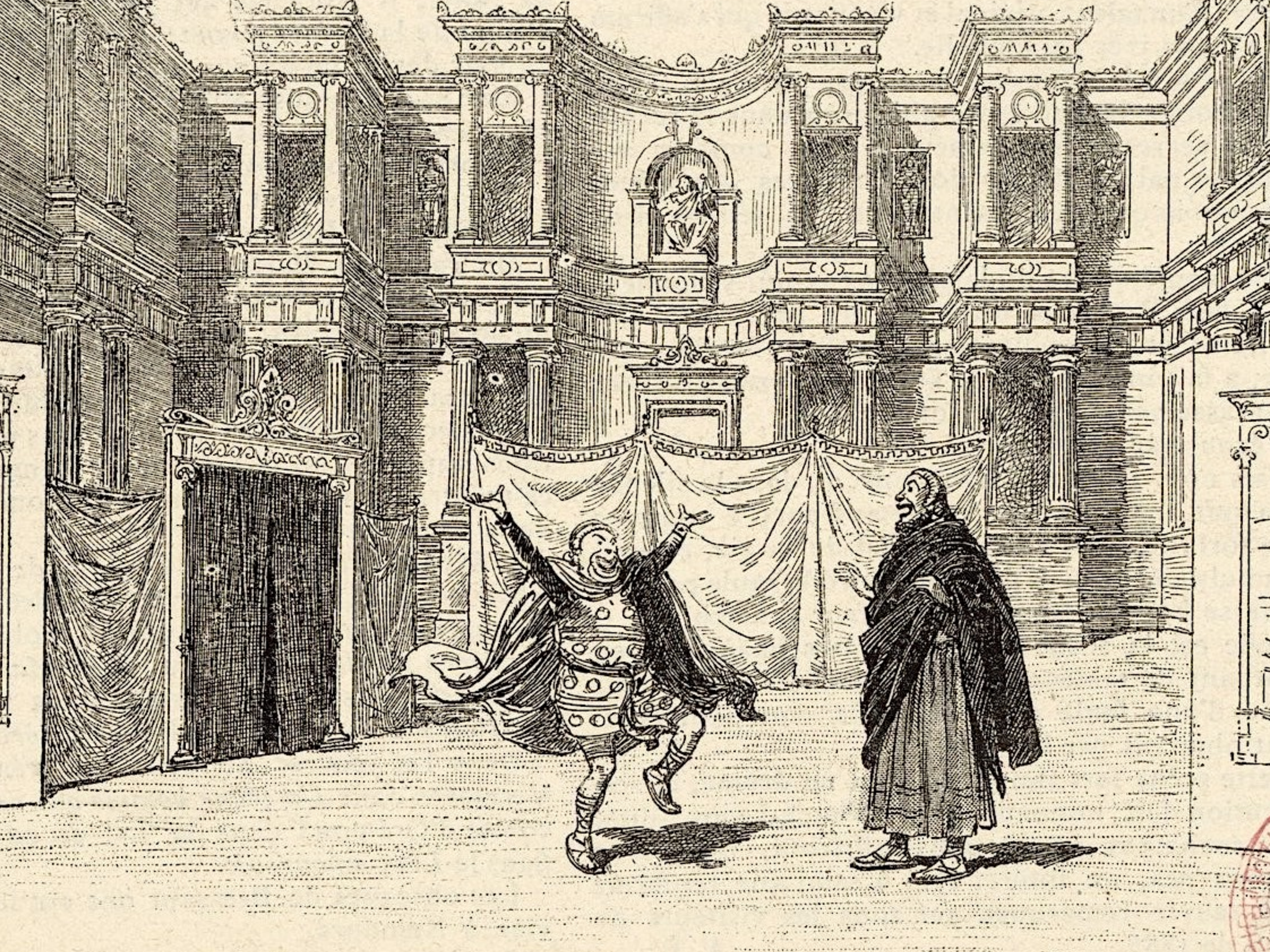
M. ACCII PLAVTI MILES GLORIOSVS.

ARGVMENTVM.

M
gato peg
legatiõis
cerſit he
ſtrio: &
dem pli
afferat:
¶ Hos o
comaſiũ
Sceledru
pariete
mo uiſe
cendũ ca
ſenis uic
bẽ uitã a
liti q car

LA COMÉDIE LATINE

- L'intrigue est très souvent similaire : un **jeune homme** est amoureux mais désargenté, **la jeune fille** (une prostituée) est hors de ses moyens. Le jeune homme a heureusement **un esclave** débrouillard qui va trouver un moyen de résoudre ce problème.
- Non seulement les pièces de Plaute sont souvent des traductions ou des « ***remake*** » de pièces de **Ménandre**, mais **elles se ressemblent toutes** un peu entre elles…



LA COMÉDIE LATINE

- Les **personnages** sont en fait des **emplois**, désignés comme tels dans les manuscrits qui nous sont parvenus, à côté du nom du personnage :
- ex : *Daemones : vieillard, Pleusidippe : adolescent, Sceparnio : esclave, Labrax : marchand d'esclave, Charmide : parasite…*
- Ces emplois sont identifiables par leurs **masques**.

DRAMATIS PERSONÆ.

ARCTURUS, *Prologus.*

DÆMONES, *senex*, (pater Palæstræ.

SCEPARNIO, *servus Dæmonis.*

PLEUSIDIPPUS, *adolescens*, *amator Palæstræ.*

PALÆSTRA, *Amica Pleusidippi.*

AMPELISCA, *Ancilla.*

PTOLEMOCRATIA, *Veneris Sacerdos.*

PISCATORES.

TRACHALIO, *servus Pleusidippi.*

LA COMÉDIE LATINE

- Le **style** de Plaute est très proche de **l'oralité**, bien qu'il écrive en vers.
- Il ne recule pas devant le comique de **farce** et le **calembour**.

TÉRENCE

LA COMÉDIE LATINE

- 5. **Térence**
- Térence (Publius Terentius Afer, -190/-159) a commencé à écrire à 19 ans mais il est mort jeune. Il a composé **6 pièces** qui nous sont toutes parvenues.
- C'était sans doute un esclave originaire du Maghreb, qui est devenu un affranchi de la puissante famille des Scipions.

LA COMÉDIE LATINE

- Les pièces qui nous sont parvenues sont : *L'Andrienne, La Belle-mère, Le Bourreau de soi-même, L'Eunuque, Phormion, Les Frères*.

- Elles sont toutes **inspirées de la comédie nouvelle grecque**, ce qui a fait qualifier Térence de *demi-Ménandre*.

ACTUS SECUNDI

SCENA TERTIA.

ATTO SECONDO

SCENA TERZA.

Ter. Phorm. *Fig. VIII.*

DEMIPHO GETA PHORMIO HEGIO GRATINVS CRITO

gettyimages
DEA / A. DAGLI ORTI

Act. II. Scena III.

LA COMÉDIE LATINE

- Térence cherche à développer un **humour plus raffiné**, fondé sur le caractère des personnages, et on lui a reproché d'avoir **moins d'efficacité comique** que Plaute.

ÉTUDE DE TEXTES

iam dudū illi facile fit q̄ doleat · metuq; semp quē ip̄a nē fructū · ne q̄do
ut̄ cu alio ēferat · THR · Benecauristi at m̄ istuc ū mittē uenerat · GNA · Ru
dicul̄ū · n̄ eū cogitauī · ceterū id̄ ſi tute melī q̄ūo inuenisſē thraſo.

THA.

uaue uocē unſa ſū ih̄ multus · atq; eccū ſalue mi thraſo THR · Oh au
mea meū ſ̄ūū q̄d agē · q̄ quid nos amas deſidia tua ſtac · Par · dūa
uenisſe q̄ dedit p̄cipū aduentus · THA · Plurimū, te dño merito tuo. GNA ·
Cur̄ q̄ adcena quid ſtas · Par · hem alterū ex hominē hē natū dicas · THA