SÉQUENCE 5 : Contre toute attente : « Roméo et Juliette» de William Shakespeare

Un **prologue** vient du théâtre antique = première partie d'une œuvre littéraire ou dramatique servant à situer les personnages et l'action de l'œuvre. Dans l'antiquité il était chanté.

Cette pièce est écrite en anglais et en vers. La traduction en français, ne permet pas de les retrouver.

Objectif général : ***Repérer les éléments surprenants dans la pièce de Shakespeare***

Observation : Le champ lexical de l'amour et de la haine

Amour	Haine
Belle Un couple Amoureux Amour	Rancunes Rixes Sang Rage Animosité Ennemis Contraire (néfaste, lamentable, mort, fatal)

Shakespeare a aussi fait des sonnets = il était également un poète. Dans toutes ses tragédies il y a la « folie » qui est présente.

Introduction : Le théâtre classique

Il y a deux genres de pièces dans l'antiquité : - la tragédie & la comédie

	Œdipe Roi	**La Marmite**
Où ?	Devant le palais du Roi	Devant la maison
Quand ?	Tout au long de la journée	Tout au long de la journée
Qui ?	Les citoyens et Oedipe	Euclion, Médagore, Lyconide, Phaedra
Quoi ?	La peste Œdipe se crève les yeux	Vol de la marmite Ils se marient

Dans l'Antiquité il y avait des règles : - la règle de **l'unité de lieu** = la scène devait se passer dans un lieu unique.

- la règle de **l'unité de temps** = la scène devait se dérouler sur une journée.

- la règle **des personnages** = dans les comédies → marchands, commerçants, etc… = dans les tragédies → rois,

-la règle **du dénouement** = comédies → finissent bien
tragédies → finissent mal

-la règle **de bienséance** = on ne montre pas du sang ni les actes de violences.

-la règle **du caractère** = apparition des dieux dans les tragédies mais pas dans les comédies

Découverte :

Depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque de Shakespeare, le théâtre répond à des règles précises :

- **La règle des trois unités : la pièce se passe dans un seul lieu, en une seule journée, avec une action principale.**
- **La règle de bienséance : on ne peut pas montrer de choses choquantes sur scène (pas de sang, pas de violences, pas de sexe)**
- **La règle des genres : -dans la tragédie, le dénouement est malheureux, les personnages sont nobles et complexes.**
  -dans la comédie, le dénouement est joyeux, les personnages sont populaires et simples (un seul caractère)

1) La scène d'exposition :

[*C'est la première scène de la pièce où l'on expose les personnages.*
C'est en Angleterre fin 16ème ; le cœur arrive sur scène et chante une chanson tragique.

Il parle de sexe par métaphores « j'adosserai les femmes au mur…», « il n'y aura plus de vierge…», « je la leur ferai sentir…», « tire ton instrument…».

*Les nobles sont alors choqués****]***

Observation : Les rapports entre Samson et Grégoire

Quels sont les rapports entre ces deux personnages? Justifier

-Ce sont des valets, des gens du peuple et sont tous les deux de la maison Capulet. Ils ont la haine des « Montagues ». Grégoire passe son temps à se moquer de Samson. Ex : p 20 Shakespeare fait des jeux de mots pour faire rire = jeux de mots et double sens & opposition

L'entrée des personnages populaires

Recherche : Les jeux de mots

Le cou tôt ou tard / le couteau ;
Leurs brocards / brocart (draps de broderies d'or) ;
Tire ton instrument ;

Découverte :

La scène d'exposition a dû surprendre car :

***elle ne respecte pas la règle de bienséance (ex : les personnages parlent de sexe, de façon indirecte)**

***c'est une scène comique alors que le cœur annonçait une tragédie**

→les personnages sont populaires et grossiers

→il y a une opposition de caractère

→il y a beaucoup de jeux de mots et de double sens

Observation : Les trois parties

1) La préparation au combat
2) Le combat
3) L'intervention du prince

Quelle différence y a-t-il entre ces trois parties au niveau de l'écriture ?

1) familier ; les **répliques** sont courtes et simples = stichomythie
2) prétentieux ; il y a beaucoup de répliques courtes, de didascalies, d'actions, d'aparté
3) noble ; le prince parle longtemps tout seul : c'est une **tirade**

Les grandes histoires d'amour en occident

Recherche : **Les points communs entre les histoires**

[Image 1 : une femme écoute au mur par une fissure elle est habillée de façon grecque ; c'est l'histoire de Pyrame et Thisbé. (histoire qui a inspiré Roméo et Juliette)

Image 2 : c'est l'histoire de Tristan et Iseut. Sur la photo ils boivent tous les deux un filtre d'amour qui ne leur était pas destiné.

Image 3 : c'est l'histoire de Roméo et Juliette]

Points communs : -les héros meurent ensemble à la fin (sur une tombe)
-ce sont des amours interdits
-ils se donnent des rendez-vous nocturnes et cachés
-les deux familles sont de milieux sociaux opposés
-l'homme meurt d'abord
-il y a un malentendu à chaque fois
-les héros sont jeunes

Image 4 : Titanic passage du film

Observation : **Une rencontre amoureuse au cinéma**

- la musique (légèreté)
-la lumière qui vient de derrière elle : elle éblouît
-la prise de vue est en contre plongée sur Rose. Elle est en hauteur
- travelling avant qui montre le regard subjugué.

Découverte :

Depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, les grandes histoires d'amour en occident se ressemblent car :

***les héros sont jeunes**

***ils sont de milieux opposés**

***la fin est tragique**

***c'est un amour interdit (rendez-vous nocturnes)**

***le jeune homme meurt avant**

Manipulation :

[*Scène 2* : *Bal organisé par les Capulet. Roméo y va, forcé par son cousin, pour « trouver » une autre fille. Ils arrivent masqués, au bal.*

Il y a 3 apartés dans cette scène : 2 par Tybalt et un par Roméo. Les apartés sont quand les personnages sont « bridés ». Monsieur Capulet ne veut pas de problème à son bal.

*Roméo exprime que Juliette est très belle en faisant des comparaisons et des métaphores.****]***

Mon cœur a-t-il aimé jusqu'ici ? Non, jurez-le, mes yeux ! Car jusqu'à ce soir, je n'avais pas vu la
↳ *passé composé* ↳ *présent de l'impératif* ↳ *plus que parfait*
vraie beauté

<u>Rappel</u> **:**

Présent	**→**	**passé composé**
Futur simple	**→**	**futur antérieur**
Imparfait	**→**	**plus que parfait**
Passé simple	**→**	**passé antérieur**
Conditionnel présent	**→**	**conditionnel passé**
Impératif présent	**→**	**conditionnel passé**

2) L'apparition du nœud

Juliette et Roméo se rencontrent au bal. C'est assez choquant car elle est très jeune, ils parlent de religion et d'amour et Roméo donne « un baiser d'amour à la ''statut'' Juliette ». Juliette dissimule.

Observation : **Le nœud de la pièce**

Il est dans la phrase : **« C'est un Montague, le fils unique de votre grand ennemi ».**

C'est la nourrice qui annonce le nœud. C'est une personne qui ne mâche pas ses mots et qui est d'un bas niveau social.

Recherche : **La dissimulation de Juliette**

- **Elle demande le nom de plusieurs personnes pour avoir le nom de Roméo**
- **Elle dit que sa déclaration d'amour est : « Une strophe que vient de m'apprendre l'un de mes danseurs ».**
- **Dans la scène du baiser, elle a une stratégie pour se faire embrasser.**
- **Elle utilise les apartés.**

Découverte

La scène d'apparition du nœud de la pièce est originale, voire choquante pour l'époque car :

- c'est un personnage grossier qui annonce le nœud (la nourrice)

- il y a une association entre passion amoureuse et religion

- Juliette est très jeune et très intelligente (elle dissimule beaucoup)

3) Une scène d'amour originale : la scène du balcon

p 49 : La scène se passe dans le jardin des Capulet. Roméo a escaladé le mur d'enceinte. Juliette ne voit pas Roméo car il est caché.

Au début Roméo parle seul et Juliette aussi = des apartés. Le moment où les apartés s'arrêtent c'est lorsqu'il dit «Je te prends au mot… ». On peut parler de voyeurisme pour l'époque.

Les scènes se passent dans différents décors : chambre, bal, village, jardin = changements de lieu

Observation : **Les deux tirades**

Relevez une comparaison dans les tirades de Juliette et de Roméo ; expliquez-la.

« Juliette est le soleil » : on a besoin du soleil pour vivre donc Juliette est sa seule raison de vivre.

Roméo compare les yeux de Juliette aux deux plus belles étoiles du ciel.

Juliette compare Roméo à une rose car, comme la rose, il a des valeurs qui ne changeraient pas même s'il changeait de nom.

Shakespeare inverse les valeurs traditionnelles.

Recherche : **Les désirs des héros**

Que désire Roméo/Juliette, plus que tout, dans cette scène ?

Roméo veut la toucher
Juliette veut qu'il change de nom *(à l'époque le nom définit l'appartenance sociale)*

Découverte

La scène du balcon est originale car :
-c'est une scène de voyeurisme
-il y a des comparaisons audacieuses (ex : l'homme comparé à une rose)
-elle attaque certaines valeurs traditionnelles (ex : Le nom)

4) Roméo et Juliette : de nouveaux héros

p 83 : C'est le moment où la nourrice annonce que Tybalt est mort et que Roméo est banni de Vérone.
p 86 : Le Frère Laurence annonce à Roméo qu'il est banni. Pour Roméo c'est une torture.
Ces 2 scènes se passent 3 heures après le mariage = accélération du rythme de la pièce.
Démon- angélique ***= un oxymore***
Juliette a beaucoup de colère, elle se lamente et se soucie de plus en plus de Roméo.

Juliette : lunatique, coléreuse, égoïste
Roméo : désespéré, déloyal, jaloux

Découverte :

Roméo et Juliette sont des personnages nouveaux de théâtre car :

- ***Roméo est comparé à une rose et Juliette à un soleil (symboles inversés de l'homme et de la femme)***
- ***Les caractères sont inversés (la femme est forte, l'homme est faible***
- ***Ils sont plus complexes (ils ont des qualités et des défauts)***

Manichéen : opposition du bien et du mal (il y a des personnages gentils et des personnages méchants)

Manipulation :

Tybalt n'est plus ; Roméo l'a tué et est désormais banni de Vérone parce qu'il a vengé son cousin.

➔ ***Phrase complexe car il y a plusieurs verbes conjugués***

Ex : Je l'espère car tu me manques
Adieu Roméo = phrase non verbale
Nous nous reverrons un jour = phrase simple

La proposition peut faire une phrase. Chaque proposition contient un verbe conjugué.

Il reste : le point virgule, et, parce qu' = des outils de liaison

; = juxtaposée

et =coordonnée

parce qu' = subordonnée (qui dépende l'une de l'autre)

5) Un dénouement inattendu

[*p 128 de Roméo et Juliette*
C'est la scène finale. Les amants sont séparés car Roméo a tué Tybalt et est exilé. Juliette décide, sous les conseils du frère Laurent, de prendre une potion qui ralentit son métabolisme pour faire croire qu'elle est morte et ne pas se marier. Roméo doit la rejoindre au cimetière…
*Au final il y a donc 3 morts sur scène qui est sombre. Il y a une description qui est faite par frère Laurence = elle permet de voir la violence par imagination. La scène se passe dans un lieu lugubre****]***

Observation : **D'effroyables découvertes**

Quelles sont les découvertes qui sont faites durant cette scène ?

- ⇨ Ce n'est que par la parole que le spectateur découvre ce qu'il y a sur scène :
  - Le sang sur la pierre
  - Les épées sanglantes et abandonnées
  - Le corps de Roméo, pâle
  - Le corps de Pâris ensanglanté
  - Juliette qui remue
  - Roméo gisant sur le sein de Juliette
  - Une coupe / vide
  - Le poignard

La scène met en avant une montée de la violence.

Recherche : **Les réactions de Juliette et de Laurence**

Comment réagissent-ils ? Pourquoi cette réaction est-elle choquante.

-Juliette décide de rester et de se suicider

-frère Laurence s'enfuit alors qu'il est censé être un lâche

Découverte :

Ce dénouement est nouveau pour l'époque car :

- **Il présente un suicide du héros et un prêtre lâche**
- **La scène est violente, par l'imagination (on parle de sang…)**
- **L'action se situe dans un lieu lugubre.**

⇨ Préparation à l'évaluation finale

1) Que s'apprêtent à faire Roméo et Juliette dans cette scène ?

=> **A se marier**

2) Quelle règle du théâtre classique n'est pas respectée dans cette scène ? Justifiez

=> **La règle de bienséance n'est pas respectée** : Il parle de sexe sur scène (dernier vers)

=> **La règle des genres** : « Amen! amen ! » mélange de comique et de tragiques

3) Relevez :

=> une réplique : « Je lui envoie……..immérités. » L 13 - 14

=> une tirade : «Ah ! Juliette …… si chère. » L 15 à 20

=> une didascalie : «ils sortent» « Entre Juliette »

=> un aparté : « Voici la dame ! ……..éternelle » L 8 – 9

4) Réécrire les verbes des lignes 11 à 14 aux temps composés :

Roméo te **remerciera** pour nous deux ma fille. Je lui **envoie** le même salut : sans quoi ses remerciements **seraient** immérités.

Roméo t'**aura remercié** pour nous deux ma fille. Je lui **ai envoyé** le même salut : sans quoi ses remerciements **auraient été** remerciés.

{Allons} , {venez avec moi}, et {nous aurons bientôt fait} ; {sauf votre bon plaisir , je ne vous laisserai seuls}

↳ juxtaposées ↳ coordonnées ↳ juxtaposées

que {quand la sainte Église vous aura incorporés l'un à l'autre}.

↳ subordonnées

Prolongement : « Roméo et Juliette » : une adaptation moderne

A Verzay, petit village de l'ouest de la France, deux familles, les Montague et les Capulet, se détestent depuis plusieurs générations, jusqu'à ce que Roméo, le fils Montague, tombe amoureux de Juliette, la fille Capulet….

S1 : querelle en pleine rue

S2 : l'arrivée à la soirée

S3 : la rencontre à la soirée

S4 : la scène du balcon

S5 : un mariage secret

S6 : Roméo est banni I

S7 : Roméo est banni II

S8 : La mort de Juliette