La grande différence : Ciné / Théâtre - 1/2

Pourquoi ces deux formes d'art finalemement si proches ne jouent pas dans le même terrain ? Quels sont les ambitions de chacun de ces deux colosses de l'art ? Je vais tenter d'y répondre ici...

L'art théâtrale existait déjà aux V ème siècle avant Jésus Christ. Ce sont en effet les Grecs qui ont en premier écrit des pièces de théâtre afin de rendre accessible à beaucoup la culture du théâtre. Ces pièces furent les véritables inspirateurs du théâtre classique, qui se distingue aujourd'hui nettement du cinéma. Le théâtre classique a donc lui-même perpétué la majorité des autres genres théâtraux, anciens comme modernes. Le cinéma, quant à lui, est apparu au début du XX ème siècle et fut accueilli dans le même but que le théâtre : divertir et bien sûr faire passer des idées.
De beaucoup d'aspects le théâtre et le cinéma se distinguent, mais sur certains points, leurs buts et leurs manières d'être représentés se rejoignent.

L'apparition du cinéma n'a jamais occulté le théâtre mais l'a au contraire rendu beaucoup plus dynamique. De nouveaux genres sont très vite apparu dans le théâtre et ont donc fait perdurer et amplifié les différences qui existaient déjà entre le cinéma et le théâtre.
Sur un plan purement technique il apparaît de nombreuses différences : le jeu des acteurs de théâtre est plus recherché, moins naturel, moins réaliste, qu'au cinéma, car lorsqu'au cinéma la caméra s'approche des acteurs pour mieux les voir et les entendre, il serait impensable que ceux-ci exagèrent leurs gestes et leurs paroles à la manière du théâtre. Tout comme il serait désagréable d'essayer de distinguer des acteurs sur une scène en train de jouer le plus réalistement possible. Les rôles de la pièce Dom Juan de Molière par exemple, sont volontairement exagérés : jamais on ne verra un monologue sur le tabac long de plusieurs minutes au cinéma, alors que sur les planches cela passe très bien et rend le caractère des acteurs bien plus évident.
La mise en scène n'est pas non plus la même au théâtre qu'au cinéma : d'un coté, des plans fixes où entrent et sortent des acteurs et de l'autre, une multitude de plans différents qui intègrent les protagonistes. Et souvent, le fait d'imaginer le portage d'une pièce de théâtre sur grand écran la rendrait beaucoup moins crédible. En effet, il serait difficile d'adapter une pièce comme Le Cid de Pierre Corneille au cinéma, car la présence de réplique sous forme de vers et d'un langage à forte inspiration poétique ne correspond pas du tout au style cinématographique. Roméo et Juliette de William Shakespeare fut adapté il y a quelques années au cinéma, le style théâtrale des répliques ne fut pas changé et, malgré le jeu des acteurs, la pièce ne ressemblai en rien à l'originale, ceci montre donc aussi que pour être intéressante au cinéma, une pièce de théâtre doit être quelque peu modifiée, et ses monologues très souvent philosophiques retirés.
Mais si le théâtre et le cinéma ne jouent pas sur le même terrain c'est aussi du fait du contenu de chacun. Ces deux arts ne veulent souvent pas faire passer les mêmes idées et na parlent pas non plus des mêmes choses. Le théâtre, et en particulier le théâtre classique a toujours eu certaines règles à respecter, notamment celles qui stipulent que l'unique intrigue doit se passer en un seul et même lieu, en une seule journée, et ne doit présenter aucune scène violente (norme de la bienséance). De plus, les différentes pièces de théâtre sont bien souvent facilement identifiables car elles appartiennent à des genres théâtraux déjà définis (tragique, comique...). Au contraire, le cinéma et ses films n'ont jamais connu de véritable classification par genres tellement les thèmes abordé et la manière dont ils sont traités sont différents, mais cela se peut aussi à cause de la relative jeunesse du cinéma par rapport au théâtre.
Au théâtre, le fait de n'avoir qu'une intrigue dans la plupart des pièces, et des décors limités obligent donc à mettre en valeur le scénario par rapport au reste, car dans un film au cinéma, même si l'histoire ne tiendra pas en haleine les spectateurs jusqu'à la fin, des images "accrocheuses" combleront alors la plupart du temps ce manque. D'ailleurs, ce phénomène de banalisation et de non-originalité des scénarios au cinéma à une large tendance à croître depuis quelques années, car le cinéma n'est plus regardé au même titre que le théâtre, il ne représente plus (ou presque) un loisir culturel, mais bien un divertissement banal où se côtoient de plus en plus de démonstration des nouvelles techniques audiovisuelles auxquels on rajoute un scénario préconçu, plutôt que de véritables histoires écrites avant d'avoir réalisé le reste du film. C'est donc aussi sur ce point que le cinéma se démarque énormément du théâtre.

La grande différence : Ciné / Théâtre - 2/2

Le théâtre et le cinéma n'ont donc pas les mêmes objectifs : d'un coté le cinéma tente de créer un univers crédible (dans la majorité des cas bien sûr) où les idées et pensées du réalisateur sont clairement exposées (la caméra ne nous montre que ce que le réalisateur veut nous faire voir), et de l'autre le théâtre cherche à maintenir une intrigue (même si l'issue de la pièce est connue dans la cas du tragique : Roberto Zucco, ou plus ancien : Œdipe Roi), et à la mener jusqu'à son terme, le spectateur pouvant souvent en faire plusieurs interprétations différentes. Le théâtre a donc pour vocation de poser un problème, souvent au début de la pièce, et de le résoudre grâce à la participation des différents personnages et avec un style propre à chaque pièce : le thème du précieuses ridicules de Molière est une parodie de la bourgeoisie et est donc traité de manière humoristique, alors que Roberto Zucco de Bernard Marie Koltès est une pièce tragique, elle doit donc le faire apparaître tout le long de la pièce. Ceci contrairement au cinéma qui peut arriver à la fin d'une histoire sans style particulier ou encore grâce à plusieurs styles différents.

Cependant, le cinéma et le théâtre peuvent aussi se rejoindre et posséder des points communs. L'exemple type étant l'adaptation réussie de pièce de théâtre sur le grand écran, la plupart de ces pièces datant d'aujourd'hui : Le père Noël est une ordure écrite par l'équipe du Splendid, ou encore le Dîner de cons de Francis Weber. Ces deux pièces furent donc splendidement adaptées pour le cinéma et ce, grâce à une mise en scène quasi-identique des deux versions (théâtre-cinéma), les seules différences étant des rajouts de scènes en extérieur et de quelques détails mineurs.

Le théâtre actuel se prête d'ailleurs beaucoup plus facilement à l'adaptation cinématographique que les pièces classiques dans leur ensemble grâce à des répliques plus modernes et des intrigues souvent plus originales que ce soit dans l'humour ou le tragique. Mais cela n'a pas empêché certaines pièces classiques d'être adaptées au cinéma : Dom Juan de Molière, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand.

De plus, on retrouve aujourd'hui de nombreux acteurs qui jouent aussi bien au théâtre qu'au cinéma (Pierre Arditi, Gérard Depardieu), et cette polyvalence rend aussi le cinéma plus proche du théâtre.

Dans ces deux arts, il existe des points communs comme l'importance du scénario ; en effet un film ou une pièce sans aucune histoire est très rare et souvent méconnu (les documentaires cinématographiques comme Le peuple migrateur de Jacques Perrin ne sont que de rares exceptions).

Avant l'apparition du cinéma, le théâtre était donc le seul loisir audio-visuel, mais dès le début du XX ème, l'arrivée du cinéma a en quelque sorte rendu accessible à tous les loisirs audio-visuels et donc par la même occasion donné un nouvel avenir au théâtre, qui comme on le voit aujourd'hui s'est nettement transformé : le théâtre classique a disparu, et a été remplacé par le théâtre contemporain puis par le théâtre moderne.

Il est clair que le théâtre n'attire pas autant de monde que le cinéma, mais il est en train de se démocratiser, notamment grâce à des pièces plus légères, plus humoristiques et donc plus accessibles.

Le théâtre et le cinéma présentent donc de nettes différences qui font d'eux, deux formes d'art très particulières, chacun ayant ses défauts et ses qualités. Mais nombreux aussi sont les points sur lesquels ils se recoupent et montrent leur similitudes. Mais, le cinéma, comme le théâtre subissent des transformations : pendant que les planches s'ouvrent à un plus large public, le grand écran, lui, se banalise et présente de plus en plus de films "tape à l'œil" plutôt que de véritables film bâttis sur des scénarios recherchés, à la manière du théâtre. Nous pouvons donc sûrement nous attendre à une réelle fissure entre le cinéma, et le théâtre dans les années à venir.