Table des matières

Avant-propos 1

LE THÉÂTRE EN QUESTIONS

I. Le procès de l'illusion 6

II. Théâtre et poésie 10

III. Le verbe et la scène 21

IV. Fonction du théâtre 31

TRADITIONS ET INVENTIONS

I. L'orée du siècle 43

1. « Brillant et pauvre » 43
2. Protestations et appels 45
3. Paul Claudel, « l'homme qui a réinventé le drame occidental » 48

Inspirations artistiques 49
Inspirations spirituelles 50
Fonctions et significations du drame 53

II. L'entre-deux-guerres 57

1. Les « années folles » 58

Le théâtre d'alcôve 59
À la recherche du cœur humain 60

La comédie sociale 61
Le drame d'idées 62
2. Le théâtre dadaïste et surréaliste 63
Les précurseurs 63
Dadaïstes et surréalistes 64
La dramaturgie surréaliste 65
3. « Précieux Giraudoux » 67
Une carrière dramatique 67
Un « théâtre littéraire » 69
Le pouvoir des mots 70
Poésie et vérité 72
4. Nouveaux dramaturges 74
Jean Cocteau 74
Armand Salacrou 76
5. Prémices et promesses 77

III. Les temps modernes 78

1. La comédie nouvelle 79
Jean Anouilh 80
2. Les drames psychologiques 82
Henry de Montherlant 83
3. Le théâtre engagé 85
Albert Camus 86
Jean-Paul Sartre 87
Théâtre et politique 91
4. Le « nouveau théâtre » 92
L'anti-théâtre 94
La crise du langage 96
Un théâtre de la dérision 98
Un théâtre concret 99

LES VOIX DU SIÈCLE

I. Le monde moderne 105

1. Les événements contemporains 105
2. La société du temps 108
3. La psychologie des profondeurs 110
4. Le débat métaphysique 113

II. Les mythes revisités 117

1. Les mythes classiques 117
2. Les mythes bibliques 121
3. Les mythes médiévaux 123
4. Tragique et anti-tragique 125

III. Orientations dramatiques 127

1. L'esthétique de la dissonance 127
2. Le jeu du théâtre 132
3. Le théâtre et les arts 136
4. Le théâtre et la fête 138

ANTHOLOGIE

I. Qu'est-ce que le théâtre ? 144

Paul Claudel – « Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est ? » 144

Guillaume Apollinaire – « Le théâtre ne doit pas être un art en trompe-l'œil » 146

II. Théâtre et art 147

André Gide – « Une œuvre délibérément et manifestement artistique » 148

Jean-Richard Bloch – « La restauration du poète sur la scène » 149

III. Théâtre et engagement 151

Bertolt Brecht – Théâtre dramatique et théâtre épique 151

Jean-Paul Sartre – « Un théâtre de situations » 153

IV. La tragédie moderne 154

Albert Camus – « L'avenir de la tragédie » 154

Jean-Marie Domenach – « L'infra-tragédie » 156

V. Vers un nouveau théâtre 158

Antonin Artaud – « Un théâtre qui nous réveille : nerfs et cœur » 159

Eugène Ionesco – « Tout est permis au théâtre » 160

Annexes

Notices biographiques 164

Tableau chronologique 175

Bibliographie 183

Index 187