Table des matières

I – Comment parler du théâtre ? 7

A – Le théâtre ne s'arrête pas au texte ! 7

B – Continuités et discontinuités 8

II – Le théâtre de la « Belle époque » 9

A – L'invention de la mise en scène moderne 9

1 – André Antoine (1858-1943) 9
2 – Aurélien Lugné-Poe (1869-1940) 11

B – Un théâtre servile aux tendances confuses 12

1 – Un théâtre sans grande originalité 12
2 – Un théâtre qui flatte les goûts du public 14

C – Deux génies marginaux : Alfred Jarry et Paul Claudel 14

1 – Alfred Jarry (1873-1907) et le cycle d'*Ubu* 14
2 – Paul Claudel (1868-1955) 17

III – L'apothéose dans le débat d'idées (1920-1950) 23

A – L'avènement du metteur en scène 23

1 – Jacques Copeau et le Théâtre du « Vieux-Colombier » 23
2 – Le « Cartel des quatre » 25

B – Entre tradition et innovation, le théâtre s'efforce de mûrir 26

1 – La tradition 26
2 – Les inventeurs ou l'expérience des limites 28

C – Le retour au mythe 32

1 – Le mythe d'Œdipe 32
2 – Le mythe d'Électre 33
3 – Le mythe d'Antigone 35

D – La puissance des mots face au chaos du monde 37

1 – Jean-Paul Sartre (1905-1980) 37
2 – Albert Camus (1913-1960) 39
3 – Georges Bernanos (1888-1948) 41
4 – Henry de Montherlant (1896-1972) 42

IV – Le langage et l'homme en crise 43

A – Le langage à l'ère du soupçon 43

1 – L'aliénation sociale 44
2 – Le néant métaphysique sous le langage 46

B – La déconstruction du personnage 51

1 – Le corps 51
2 – Le cadavre 52
3 – Le règne des objets 55

C – L'éloge de la parole 56

1 – L'affirmation de la parole poétique 56
2 – La parole et la communication 58
3 – Une parole ouverte sur le corps 60

V – La relation du théâtre au réel 61

A – L'essor du « théâtre populaire » et de la décentralisation 61

1 – Jean Vilar (1912-1971) 61
2 – La décentralisation 62
3 – Grandeurs et misères du théâtre aujourd'hui 64

B – Bertolt Brecht (1898-1956) 65

C – Les cadavres de l'Histoire sur la scène de théâtre ... 68

D – Comment dire « autrement » le réel ? 70

VI – Le théâtre comme objet de la création 75

A – À l'horizon de l'écriture, la scène de théâtre 75

1 – La mise en abyme et la parodie 75
2 – Au-delà des genres dramatiques 78
3 – Une écriture scénique 79
4 – Le théâtre sur le théâtre 81

B – Le discours scénique des metteurs en scène 84

1 – Les metteurs en scène comme créateurs 84
2 – Le théâtre en train de se faire 85
3 – Quelles perspectives ? 86

VII – Anthologie 89

A – L'absurde 89
B – Avatars du monologue au XXe siècle 90
C – Les relations entre les auteurs et les metteurs en scène 92
D – Le théâtre dans et sur le théâtre 95

Repères chronologiques 99

Glossaire 103

Bibliographie 109

Index 113