SOMMAIRE

■ **1. Le théâtre occidental du Moyen Âge au XXe siècle** 6
DES ORIGINES AU MOYEN AGE 6
LA RENAISSANCE 7
LE XVIIe SIÈCLE, GRAND SIÈCLE DU THÉÂTRE EUROPÉEN 8
LE XVIIIe SIÈCLE 10
LE XIXe SIÈCLE : L'ÉPOQUE ROMANTIQUE 10
LE XIXe SIÈCLE : APRÈS LE ROMANTISME 13
LE XXe SIÈCLE 14

■ **2. Le théâtre : un spectacle total** 18
LES LANGAGES DU THÉÂTRE 19
LES MESSAGES SONORES 21
LES MESSAGES VISUELS 25

■ **3. Le texte de théâtre** 32
UN TEXTE ÉCRIT POUR ÊTRE DIT 32
UN STYLE NATUREL 33
À QUI LES ACTEURS S'ADRESSENT-ILS ? 33
LA RÉDACTION DU TEXTE 35
LES DIDASCALIES 37
LE DIALOGUE 37
LE MONOLOGUE 40
LA TIRADE 42
L'APARTÉ 42
LE RÉCIT 42

■ **4. Le rôle du metteur en scène** 44
QU'EST-CE QUE LA MISE EN SCÈNE ? 44
BREF HISTORIQUE DE LA MISE EN SCÈNE 45
QUE FAIT LE METTEUR EN SCÈNE ? 47
PRIMAUTÉ DU TEXTE OU PRIMAUTÉ DE LA MISE EN SCÈNE ? 49
LES GRANDS METTEURS EN SCÈNE EUROPÉENS 52

■ **5. L'acteur** 57
BEAUTÉ ET CONTRAINTES DU MÉTIER D'ACTEUR 57
HISTORIQUE DU MÉTIER D'ACTEUR 58
SOUMISSION AU TEXTE
OU INTERPRÉTATION PERSONNELLE ? 60
L'IDENTIFICATION AU PERSONNAGE 61
LA PRÉSENCE PHYSIQUE DE L'ACTEUR SUR SCÈNE .. 63
L'ACTEUR ET SON PUBLIC 65

■ **6. La tragédie** 68
LA TRAGÉDIE ANTIQUE 68
ARISTOTE ET LA TRAGÉDIE 69
LES RÈGLES DE LA TRAGÉDIE CLASSIQUE EN FRANCE 70
LA TRAGÉDIE PEUT-ELLE AVOIR UNE FIN HEUREUSE ? 74
LA TRAGÉDIE APRÈS LE XVIIe SIÈCLE 76
TRAGIQUE ET TRAGÉDIE 77

■ **7. La comédie** 80
LES ORIGINES DE LA COMÉDIE 80
LA DISTINCTION ENTRE TRAGÉDIE ET COMÉDIE 81
LES PERSONNAGES DE LA COMÉDIE
JUSQU'AU XVIIe SIÈCLE 83
LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DE MOLIÈRE 85
LA COMÉDIE APRÈS MOLIÈRE 86
LA COMÉDIE DOIT-ELLE AVOIR UNE FIN HEUREUSE ? 88
LES MÉCANISMES DU RIRE 90
FONCTIONS SOCIALE ET MORALE DE LA COMÉDIE .. 93

■ **8. Théâtre et cinéma** 95
PUBLIC DE CINÉMA ET PUBLIC DE THÉÂTRE 95
DEUX MANIÈRES DE PARLER À L'IMAGINATION 97
LE CINÉMA : UNE « PRÉSENCE ABSENTE » 98
LE THÉÂTRE : UNE PRÉSENCE VIVANTE 100
L'UTILISATION DE L'ESPACE
AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA 100
INFLUENCE RÉCIPROQUE DU CINÉMA ET DU THÉÂTRE 102

■ **9. Théâtre et roman** 105
DES OBJECTIFS DIFFÉRENTS :
SPECTACLE ET LECTURE 105

ABSENCE DU DRAMATURGE, PRÉSENCE DE L'AUTEUR 108
SEUL LE ROMAN COMPORTE DES DESCRIPTIONS ... 110
DES PERSONNAGES QUI PARLENT FACE À DES PERSONNAGES QUI PENSENT 111
LES PERSONNAGES DE THÉÂTRE PLUS AUTONOMES QUE CEUX DU ROMAN ? 114
LE ROMAN, UN GENRE PLUS LIBRE QUE LE THÉÂTRE 116

■ **10. Le théâtre et les grandes questions morales** 119
ARISTOTE ET LA THÉORIE DE LA « CATHARSIS » 119
LE THÉÂTRE DOIT-IL ÊTRE DIDACTIQUE ? 120
COMMENT TRAITER UN CONFLIT MORAL ? 122
LA REPRÉSENTATION DU MAL AU THÉÂTRE 126
LE THÉÂTRE ET LE MAL NATUREL 129
LE THÉÂTRE EST-IL UN UNIVERS MANICHÉEN ? 130

■ **11. Le théâtre, la société et la politique** 133
UN MODÈLE RÉDUIT DE LA SOCIÉTÉ ? 133
UN SPECTACLE POPULAIRE OU UN SPECTACLE ÉLITISTE ? 135
UNE « MISE EN SCÈNE » CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ ... 138
THÉÂTRE ET CENSURE POLITIQUE 141
LE THÉÂTRE PEUT-IL ÊTRE À LA FOIS POLITIQUE ET ARTISTIQUE ? 145

■ **Conclusion** 148
LE THÉÂTRE EN CRISE ? 148
BIBLIOGRAPHIE 150
INDEX DES AUTEURS ET DES ŒUVRES 151
INDEX DES METTEURS EN SCÈNE 155
INDEX DES THÈMES ET NOTIONS 156