

Introduction	7
Points de vue	17
Le spectateur	17
L'auteur (<i>David Lescot</i>)	23
Le dramaturge (avec <i>Joseph Danan</i>)	26
Le metteur en scène (<i>Jean Jourdheuil</i>)	35
Le scénographe (<i>Anne Surgers</i>)	38
Le régisseur général (<i>Jeanne Piot</i>)	44
Le comédien (<i>Scali Delpeyrat</i>)	50
Les lecteurs	54
I. QU'EST-CE QU'ALLER AU THÉÂTRE ?	61
<i>Ensemble avec d'autres ou un parmi plusieurs ? — (63) ; Théâtre et performance — (65).</i>	
1. Les lieux et les espaces, définitions	75
<i>Les lieux — (76) ; Les espaces — (78) ; Lieu textuel et espace textuel — (83) ; Organiser l'espace en signes — (84) ; Le comédien et l'investissement du lieu — (86).</i>	
2. Le lieu théâtral : un lieu concret	91
<i>Spectacle et urbanisme — (92) ; Le lieu ouvert (Le principe du défilé ; Le principe de l'incrustation) — (94) ; La localisation du lieu fermé (Londres, xviiie).</i>	

xviiie siècle ; La fin du boulevard du Crime, Paris
 xixe siècle ; La Cartoucherie de Vincennes, années 1970
 — (105) ; *Recyclage et détournement des bâtiments
 au xxe siècle* — (113) ; *L'évolution des lieux* —
 (116) ; *La mémoire et la répétition* — (119).

3. Le lieu architectural 121

L'illusion d'installer l'illusion — (127).

II. ÉVOLUTION DES LIEUX ET DES ESPACES 130

1. Quelques espèces de lieux et d'espaces 130

La skênographia grecque — (131) ; *La scaena et
 le spectacle romain* — (136) ; *La scénographie
 médiévale : nulle part et partout* — (140) ; *Théâtre
 de plateau et théâtre de tréteau, fonction intégrative
 et fonction critique* — (141) ; *Détour contem-
 porain : le théâtre amateur* — (150) ; *Une histoire
 des seuils plus qu'une histoire des ruptures* —
 (155) ; *Le théâtre élisabéthain et le supposé
 « wooden O »* — (157) ; *Le lieu théâtral « classi-
 que » : un rectangle (À la cour ; À la ville)* — (160) ;
Le théâtre à l'italienne — (167) ; *Place au visible !*
 — (169) ; *La scénographie* — (170) ; *Favoriser
 l'attention* — (173).

2. Le lieu perspectivé et l'espace social 174

L'Italie, l'« œil du prince » et l'Europe — (176) ;
L'espace laïcisé — (180) ; *Le bâtiment et la séance
 comme espaces de sociabilité* — (187) ; *La ligne et
 le cercle : double cône traditionnel et angles multi-
 ples* — (192) ; *Retour au réel* — (196) ; *La ligne et
 le cercle : le dépassement de la figuration de l'in-
 fini par l'infini des mots* — (206) ; *Des lieux, des
 espaces, deux spectacles, l'effet de distance* —
 (210) ; *Réformer le théâtre en commençant par le
 bâtiment : de d'Aubignac à Luigi Riccoboni* —
 (215) ; *L'expérience du quatrième mur, le théâtre
 dramatique* — (224) ; *L'espace fermé comme ins-*

tituant le théâtre dramatique — (233) ; Crise du drame — (237).

3. Le lieu scénique et l'espace scénique 243

Rupture : l'invention du metteur en scène, l'espace global d'une œuvre globale — (243) ; Théâtre « épique »/théâtre dramatique — (253) ; Les limites de l'espace théâtral — (261) ; L'espace dramatique : une réplique ? — (265).

III. QUE FAIRE AU THÉÂTRE ?

LE FONCTIONNEMENT DE L'ESPACE THÉÂTRAL 268

Le travail des praticiens — (272) ; Deux sens sur cinq ? — (275).

1. Descriptif et petit vocabulaire du lieu théâtral traditionnel 285

Une scène traditionnelle — (289) ; Le cintre — (290) ; Le cadre de scène — (290) ; Le rideau — (291) ; Le manteau d'Arlequin — (294) ; La scène — (294) ; Le cyclorama ou « cyclo » — (297) ; Les dessous — (297).

2. Autres scènes, autres dispositifs 300

Systèmes référentiels et innovations — (302) ; Note sur le dispositif bifrontal — (307).

3. Les coordonnées du lieu scénique 311

Un espace plus ou moins rempli, plus ou moins fermé — (314).

4. Les éléments techniques et matériels du lieu scénique 319

Le sol — (319) ; Les lumières — (326) ; Les sons et le silence — (338) ; Décors, objets, accessoires — (357) ; Costumes — (372) ; Masque et maquillage — (386).

5. Du danger de tout interpréter 391

Le plaisir du public — (398).

IV. TEMPS, RYTHME, TEMPO

403

Le temps de la séance — (405) ; Temps scénique et temps dramatique — (410) ; La plasticité du temps — (413) ; La succession des séquences, le resserrement des vingt-quatre heures et le passage à l'intemporel — (427) ; Le jeu, le rythme, la mise en scène — (435).

V. LE CORPS, LE JEU DU COMÉDIEN,
L'ILLUSION

441

Où est le corps ? — (441) ; Une présence ostensible, une communication exhibée — (446) ; Le maniement et l'histoire des codes — (451) ; Le jeu des indices — (453) ; Un corps peut en cacher un autre : le corps virtuel du personnage — (466) ; La double énonciation des deux corps du comédien — (471) ; De l'espace, du temps et du corps à la représentation — (474) ; Illusion, identification — (480) ; Continuité / discontinuité — (487) ; Consécutivité, simultanéité : la dés-illusion nécessaire ? — (492) ; L'indistinction du réel et du virtuel : le délire — (494) ; L'illusion et la performance autistique — (499) ; Illusion théâtrale et illusion cinématographique — (508) ; L'impact négatif du théâtre sur le spectateur et sur le monde — (514) ; Séduction et utilité du théâtre : l'épineuse question de la « catharsis » — (518) ; Le spectacle, la lecture, le jugement — (529).

VI. LE LECTEUR DES TEXTES
DE THÉÂTRE

536

L'apparence du livre et celle des pages — (542) ; L'oralité du texte et l'entreprise de lecture — (549) ; Littérarité, énonciation et lecture dramaturgique — (560) ; La lecture en vrac et la lecture d'une histoire — (568) ; Les lieux, les espaces et les temps des lecteurs — (572) ; La lecture indicielle des lieux, des espaces et des temps — (576) ; De la lecture des temps et des espaces à la lecture d'une

fable — (585); *La lecture de l'énonciation et la constitution des personnages* — (590); *L'épreuve du titre* — (593); *Qu'est-ce qui se joue là ?* — (599); *De la lecture à la lecture de l'intrigue* — (607); *De l'intrigue au système actantiel* — (625); *De la lecture dramaturgique à la dramaturgie* — (631).

VII. LA MISE EN SCÈNE : UN HÉRITAGE, DES INTERROGATIONS	640
« <i>Écrire pour le théâtre aujourd'hui...</i> » — (644); <i>Mémoire et oubli</i> — (649).	
1. L'âge de tous les pouvoirs	656
<i>La fabrique du sens</i> — (659); <i>La relecture des « classiques », enjeu d'interprétation</i> — (664); <i>Les classiques comme symptôme : aperçu prospectif</i> — (673); <i>La fabrique de l'image</i> — (690); <i>L'acteur, corps collectif</i> — (699); <i>L'acteur, corps individuel</i> — (704); <i>Entre tradition et invention : le jeu des formes</i> — (708); <i>La théâtralité triomphante</i> — (716); « <i>Une totalité relative</i> » — (722).	
2. L'expérience de la relativité	724
<i>La « représentation émancipée »</i> — (733); <i>L'excès / le vide : Matthias Langhoff / Klaus Michael Grüber</i> — (737); <i>Collage, montage, hybridation, performance</i> — (751); <i>Kantor comme emblème</i> — (762); <i>Armand Gatti, autre emblème</i> — (769).	
3. La théâtralité interrogée : un théâtre sans illusion ?	776
<i>Contestations</i> — (777); <i>D'autres aspirations, d'autres pratiques</i> — (785); <i>Crise de la représentation, crise de la signification</i> — (791); <i>Montrer l'écriture : un autre rapport au texte</i> — (794); <i>L'acteur exposé</i> — (804); <i>De la lisibilité de la crise à l'interrogation de la perception</i> — (811); <i>La perception inquiétée</i> — (820); <i>Éprouver la relation théâtrale et le présent de la scène : la théâtralité af-</i>	

fichée — (838) ; *Aspirations chorales* — (851) ; *Décentrer la représentation, diffracter la réception : le détour formel* (865) ; *Autres distances, autres présences* — (872) ; *Une théâtralité à déconstruire / reconstruire* — (877) ; « *Postdramatique* » — (887).

Conclusion 921

Postface. Le théâtre en ses dehors,
par Emmanuel Wallon 931

APPENDICES

<i>Auteurs et contributeurs</i>	987
<i>Remerciements</i>	989
<i>Bibliographie</i>	990
<i>Plan du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne</i>	993
<i>Plan du théâtre du Palais-Royal</i>	996
<i>Notes</i>	997
<i>Index des notions</i>	1011
<i>Index des noms</i>	1017