

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale	7
<i>De la Fronde à 1680</i>	7
<i>L'apogée du classicisme</i>	9
<i>La démarche</i>	11
Première partie : La vie théâtrale dans la société classique	13
Chapitre I : Les pouvoirs et le théâtre	15
Le pouvoir royal	15
<i>La politique culturelle</i>	16
<i>Louis XIV et les spectacles</i>	17
<i>Louis XIV et le théâtre</i>	19
L'Église	23
<i>Les positions de l'Église</i>	23
<i>Reprise de la querelle</i>	26
<i>Les grands dramaturges dans la polémique</i>	29
Chapitre II : Les représentations théâtrales	39
La diversité des lieux	39
<i>Les comédiens de campagne</i>	40
<i>Les collèges</i>	41
<i>La Ville et la Cour</i>	42
<i>Ancienne rivalité</i>	44
<i>Nouveaux venus</i>	45
<i>Réorganisations</i>	47
Troupes et comédiens	49
<i>Des amateurs</i>	49
<i>Des étrangers</i>	50
<i>La musique, la danse, l'opéra</i>	51
<i>Les comédiens de campagne</i>	53
<i>Troupes parisiennes</i>	56
La scène et le jeu	58
<i>Deux conceptions de la scène théâtrale</i>	58
<i>Les acteurs en scène</i>	62

Les propositions théâtrales	68
<i>Le répertoire</i>	68
<i>Le rythme des représentations</i>	70
 Chapitre III : La théorie du théâtre	73
Le dernier théoricien : Pierre Corneille	74
<i>Le projet des Trois Discours</i>	74
<i>Le plaisir et l'utilité</i>	76
<i>Le vraisemblable et le nécessaire</i>	78
<i>Les unités</i>	80
Les dramaturges classiques et la théorie	83
<i>La désinvolture de Molière</i>	83
<i>La docilité de Racine</i>	85
Nouveaux traités	88
<i>Le P. Rapin et Boileau</i>	89
<i>La contestation du P. Lamy</i>	93
Et l'opéra ?	94
 Chapitre IV : Les dramaturges	97
Les origines	99
<i>Milieux</i>	99
<i>Femmes dramaturges</i>	100
<i>Comédiens dramaturges</i>	102
Les luttes	104
<i>Être joué sur un théâtre</i>	105
<i>Concurrence, rivalités et cabales</i>	107
Les ressources	109
<i>Gains personnels</i>	109
<i>Les gains de la représentation</i>	110
<i>Les gains de l'édition</i>	111
<i>Le mécénat</i>	113
Les grandes carrières	115
<i>Fuyante gloire : Pierre Corneille de la Fronde à Suréna</i>	116
<i>Claude Boyer, un dramaturge justement décrié ?</i>	119
<i>Thomas, M. Corneille le jeune</i>	120
<i>Molière, comédien et auteur</i>	121
<i>Un parvenu : Philippe Quinault</i>	124
<i>Une très belle carrière : Jean Racine</i>	125

Chapitre V : La réception	129
Les publics	129
<i>La Ville et la Cour</i>	130
<i>La composition du public</i>	132
Au théâtre	133
<i>Se placer</i>	134
<i>Le comportement</i>	137
<i>Le goût du public</i>	140
La critique	141
<i>Effervescence</i>	142
<i>La critique des théoriciens</i>	144
<i>Les gazettes et le théâtre</i>	144
<i>La critique des amateurs</i>	146
 Deuxième partie : Les œuvres de théâtre	 149
 Introduction	 151
<i>Un apogée</i>	151
<i>La production théâtrale</i>	152
<i>Les genres</i>	153
 Chapitre VI : La Muse chrétienne	 155
Le théâtre scolaire	156
<i>Les règles</i>	157
<i>Les représentations</i>	160
<i>Le répertoire des collèges</i>	162
Le théâtre édifiant des amateurs	167
<i>Les auteurs</i>	168
<i>La destination</i>	171
<i>Les sujets</i>	174
<i>Les formes</i>	179
 Chapitre VII : L'effacement de la pastorale	 183
La tradition	183
<i>Les années 1650</i>	183
<i>Les dernières années</i>	185
Parodie et humour	187
<i>Thomas Corneille</i>	187
<i>Quinault</i>	189
<i>Molière</i>	190
Musique, machines et ballets	194

Chapitre VIII : Le déclin de la tragi-comédie	199
L'évolution du genre	200
<i>L'action romanesque</i>	200
<i>La conception des personnages</i>	202
<i>Et le comique ?</i>	203
Les œuvres	205
<i>Le regain</i>	205
<i>La fin du genre</i>	208
<i>Quinault</i>	211
Une tragi-comédie des erreurs	214
<i>Le déguisement</i>	215
<i>Les malentendus</i>	217
<i>Esthétique</i>	220
Bons sentiments et amours parfaites	222
<i>La générosité</i>	222
<i>Les bons pères</i>	224
<i>Parfaits amants</i>	226
Chapitre IX : La tragédie de Corneille à Racine	233
I. Le genre tragique	234
Les sujets	234
<i>Sujets modernes</i>	234
<i>La mythologie</i>	236
<i>Sujets grecs</i>	240
<i>Rome et son empire</i>	242
<i>Des invasions barbares au Moyen Âge</i>	249
<i>L'Asie</i>	252
Une nouvelle tragédie ?	258
<i>La poétique et la fabrique des tragédies</i>	258
<i>La tragédie galante</i>	261
<i>De Corneille à Racine</i>	265
II. Les dramaturges	266
Pierre Corneille	266
<i>Pendant la Fronde : Andromède, Don Sanche d'Aragon,</i>	
<i>Nicomède et Pertharite</i>	267
<i>Andromède</i>	268
<i>Don Sanche d'Aragon</i>	270
<i>Nicomède</i>	272
<i>Pertharite</i>	276
<i>Le retour au théâtre : Œdipe, La Toison d'or, Sertorius</i>	
<i>et Sophonisbe</i>	279

Œdipe	279
La Conquête de la Toison d'or	284
Sertorius	287
Sophonisbe	290
« Je reprendrai ma vigueur épuisée » : Othon, Agésilas et Attila	295
Othon	295
Agésilas	298
Attila, roi des Huns	301
<i>Le chant du cygne</i> : Tite et Bérénice, Psyché, Pulchérie et Suréna	305
Tite et Bérénice	305
Pulchérie	309
Suréna, général des Parthes	313
<i>Le nouveau tragique de Corneille de 1650 à 1675</i>	317
Claude Boyer	324
<i>La variété</i>	324
<i>Les habitudes de la tragédie</i>	326
<i>Réécritures</i>	327
Oropaste	328
Thomas Corneille	330
<i>Diversité</i>	331
<i>Un théâtre d'actions</i>	333
<i>La politique</i>	336
<i>Les sentiments</i>	339
Philippe Quinault	343
<i>Le romanesque et la politique</i>	344
<i>La manière</i>	345
<i>Violence et tragique</i>	346
<i>Le sentiment de l'amour</i>	347
Jean Racine	350
La Thébaïde, ou Les Frères ennemis	352
Alexandre le Grand	356
Andromaque	359
Britannicus	364
Bérénice	369
Bajazet	374
Mithridate	379
Iphigénie	384
Phèdre	389
<i>Le monde tragique de Racine</i>	395

Chapitre X : Molière et la comédie	401
I. L'explosion des genres comiques	401
Le goût du rire	402
Les formes et les espèces	403
Situation de Molière	405
II. La grande comédie jusqu'en 1662	407
Les sources d'inspiration	407
<i>L'Antiquité</i>	407
<i>L'Italie</i>	409
<i>Quinault : l'Italie et l'Espagne</i>	411
<i>Le romanesque espagnol</i>	414
<i>L'observation des mœurs</i>	418
Scarron	421
<i>L'intrigue romanesque</i>	422
<i>Le héros ridicule</i>	423
<i>La langue comique</i>	424
Boisrobert	425
<i>L'inspiration</i>	426
<i>L'intrigue</i>	427
<i>Le plaisir comique</i>	428
Thomas Corneille	429
<i>La comédie des erreurs</i>	430
<i>Plaisants et bouffons</i>	431
<i>Le ton</i>	432
III. L'évolution de la petite comédie	433
La résistance d'un genre	434
<i>De la province à Paris</i>	434
<i>Farces et petites comédies</i>	435
<i>Les Italiens à Paris</i>	437
Les auteurs	440
<i>Dramaturges</i>	440
<i>Comédiens dramaturges</i>	444
L'esthétique	452
<i>Les sujets</i>	453
<i>Types et personnages</i>	455
<i>Le jeu et l'écriture</i>	460
IV. La grande comédie des contemporains de Molière	465
Traits généraux	465
<i>L'héritage</i>	466
<i>L'actualité et les mœurs</i>	467
<i>La Mère coquette et Les Grisettes</i>	469

Des farces allongées	473
<i>Raymond Poisson</i>	473
<i>Chevalier</i>	476
<i>Hauteroche</i>	478
Racine, <i>Les Plaideurs</i>	482
Thomas Corneille	485
<i>Le burlesque</i>	485
<i>Les pièces à machines</i>	487
<i>Les illusions dénoncées</i>	489
Montfleury	491
<i>L'intrigue</i>	492
<i>La morale amoureuse</i>	494
<i>Les extravagants</i>	496
<i>Le talent</i>	498
V. Molière	500
Les années provinciales	503
L'Illustre Théâtre	503
Pérégrinations	504
<i>Deux farces : La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant</i>	505
L'Étourdi, ou Les Contretemps	508
Le Dépit amoureux	510
Les débuts à Paris	512
Les Précieuses ridicules	512
Sganarelle, ou Le Cocu imaginaire	516
Dom Garcie de Navarre	518
L'École des maris	521
Les Fâcheux	523
Dans l'arène	526
L'École des femmes	527
<i>La querelle de L'École des femmes</i>	531
Le Mariage forcé	534
Une moisson de chefs d'œuvre	536
La Princesse d'Élide	536
Tartuffe	539
Dom Juan, ou Le Festin de pierre	544
L'Amour médecin	550
Le Misanthrope	552
Le Médecin malgré lui	558
<i>Le Ballet des Muses : Mélicerte, La Pastorale comique</i> <i>et Le Sicilien</i>	560
Amphitryon	563

George Dandin	566
L'Avare	569
Les dernières années	573
Monsieur de Pourceaugnac	573
Les Amants magnifiques	576
Le Bourgeois gentilhomme	580
Psyché	585
Les Fourberies de Scapin	589
La Comtesse d'Escarbagnas	591
Les Femmes savantes	593
Le Malade imaginaire	598
Le génie de Molière	603
<i>Un moraliste en son temps</i>	604
<i>Un écrivain de théâtre</i>	610
<i>Un dramaturge comique</i>	616
Chapitre XI : Théâtre et musique	625
Pièces ornées	628
<i>Les genres</i>	628
<i>L'insertion</i>	629
Les pièces à machines	631
<i>Pierre Corneille et ses imitateurs</i>	632
<i>Une synthèse des arts</i>	634
La comédie-ballet	638
<i>Des châteaux au théâtre du Palais-Royal</i>	639
<i>L'esthétique du genre</i>	641
<i>Au service d'une vision</i>	647
<i>Une postérité ?</i>	648
La naissance de l'opéra français	649
<i>Histoire</i>	650
<i>Esthétique</i>	651
<i>Résistance</i>	653
Conclusion	655
Bibliographie	659
Œuvres de théâtre du XVII ^e siècle	659
Partitions	665
Textes du XVII ^e siècle sur le théâtre	665
Études	667

Index des noms	721
Index des pièces de théâtre	735
Table des matières	749