

Table des matières

Sommaire	5
Avant-Propos	7
Chapitre 1 L'Antiquité	9
1 L'art de la <i>mimésis</i>	9
1.1. Le concept de <i>mimésis</i>	10
1.2. Place du théâtre dans la typologie des genres littéraires	11
1.3. Les critères de différenciation des arts mimétiques	15
2 La condamnation platonicienne	17
2.1. Le point de vue du métaphysicien	18
2.2. Le point de vue du moraliste	19
2.3. Les héritiers de Platon	23
3 La dramaturgie aristotélicienne	25
3.1. Les six éléments constitutifs de la pièce de théâtre	26
3.2. Le primat de l'action	27
3.2.1. « Une action une et qui forme un tout »	27
3.2.2. La règle du vraisemblable et du nécessaire	32
3.2.3. Subordination du personnage à l'action	34
3.3. La configuration tragique idéale	35
3.3.1. Définition de la tragédie	35
3.3.2. Les critères de la tragédie idéale	39
3.4. La place du spectacle	42
4 L'apport d'Horace	44
4.1. Fidélité à Aristote	45
4.2. Un point de vue normatif	47

Chapitre 2	Le Classicisme	51
	1 De l'humanisme au classicisme	52
	1.1. Relecture d'Horace et d'Aristote	52
	1.2. Les théoriciens du classicisme	54
	2 Les « parties intégrantes »	58
	2.1. Le primat de l'action	58
	2.2. Les arts subsidiaires : Morale et rhétorique	59
	2.3. Spectacle et indications scéniques	60
	3 L'unité d'action	62
	4 La Vraisemblance interne	66
	4.1. La vraisemblance de l'action	67
	4.1.1. Le refus du merveilleux	67
	4.1.2. Le vrai ou le vraisemblable	69
	4.1.3. Le goût du public	73
	4.2. La crédibilité des mœurs	75
	4.2.1. Leur « convenance »	75
	4.2.2. Leur « similitude »	76
	4.2.3. Leur « égalité »	77
	4.2.4. Leur « bonté »	78
	4.3. Vraisemblance et langage dramatique	79
	4.3.1. Le vers en question	79
	4.3.2. L'artifice du monologue et de l'aparté	82
	4.3.3. La motivation du récit	85
	5 « L'illusion de présence »	87
	5.1. L'unité de temps	88
	5.2. L'unité de lieu	93
	6 L'esthétique de la pureté	99
	6.1. Définition traditionnelle des genres dramatiques	99
	6.2. Formes nouvelles	101
	7 La tragédie idéale	105
	7.1. Son but : la catharsis	105
	7.2. L'événement pathétique	108
	7.3. Un personnage loin de l'humanité moyenne	111
	7.4. Les relations d'alliance	112
	7.5. La faute tragique	115
	7.6. Le refus de l'agnition	118
	7.7. Un nouveau ressort tragique : l'admiration de la vertu	119
	7.8. Les pères de l'Église et le théâtre	121

Chapitre 3	La Révolution du drame	127
	1 Lope de Vega et les précurseurs du drame	127
	1.1. Le respect de l'unité d'action	129
	1.2. Le mélange des genres	131
	1.3. L'adaptation de la pièce au goût du public	132
	1.4. Ogier, héritier de Lope de Vega	134
	2 Le théâtre des Lumières	136
	2.1. Condamnation des genres anciens	136
	2.2. Le rêve d'un théâtre civique et populaire	143
	2.3. Le réalisme illusionniste du drame bourgeois	151
	2.3.1. Le mélange des tons	151
	2.3.2. La peinture des conditions	153
	2.3.3. Une action qui reproduit le réel	156
	2.3.4. Le Quatrième Mur	159
	2.4. Pleins feux sur l'acteur	160
	2.4.1. Un jeu naturel	160
	2.4.2. Le pouvoir émotionnel du geste	163
	2.4.3. La sensibilité du comédien	167
	3 Lessing, un émule de Diderot	173
	3.1. L'anticlassicisme	174
	3.2. Le réalisme au service de la moralité	176
	3.3. Un spectacle édifiant	181
	4 Goldoni, le réformateur de la comédie en Italie	184
	4.1. La <i>commedia dell'arte</i> , un genre figé	185
	4.2. La réforme	187
	4.2.1. De l'improvisation au texte	187
	4.2.2. L'abandon du masque	188
	4.3. Le but de la réforme	191
	4.3.1. La chronique des mœurs	192
	4.3.2. La moralité du rire	195
	5 Le Drame romantique	196
	5.1. L'influence étrangère	198
	5.2. Modernité et liberté de l'art	202
	5.3. L'alliance du grotesque et du sublime	209
	6 Le théâtre naturaliste	214
	6.1. Le refus de l'in vraisemblance	215
	6.2. Vérité psychologique et réalisme scénique	219
Chapitre 4	En marche vers la modernité	227
	1 Un théâtre abstrait	230
	1.1. Appia : Musique et lumière à la scène	230
	1.2. Les Symbolistes ou le rêve d'un théâtre mental	233

1.3. Jarry : De l'inutilité du théâtre au théâtre	237
1.4. Craig et la surmarionnette	241
1.5. Le ballet d'objets d'Oskar Schlemmer	246
2 Un théâtre sacré	247
2.1. Artaud et le « théâtre de la cruauté »	248
2.2. Stanislavski ou l'art du « revivre »	255
2.3. Grotowski et le « théâtre pauvre »	259
3 Un théâtre politique	263
3.1. Meyerhold et « le théâtre de la convention consciente »	264
3.2. La distanciation brechtienne	268
Conclusion	279
Glossaire	281
Chronologie. Les théoriciens de l'esthétique théâtrale	285
Bibliographie	291
Index des noms	293
Table des illustrations	297