

Table des matières

Sommaire.....	VII
Avant-propos.....	XI

Partie I LES SOURCES

Chapitre 1 : Cérémonies festives	4
<i>Theatron et dithyrambe</i>	4
Rituels initiaux	5
Lieux de représentation.....	6
Théâtres grecs, les jalons d'une architecture scénique	7
Les premières formes de jeu.....	7
Chapitre 2 : Civilisations et territoires originels.....	9
Les civilisations précolombiennes	10
Le Mexique précolombien, les pratiques	11
<i>Jeux et cérémonies</i>	11
<i>Drames profanes</i>	12
La Chine.....	12
Le Japon	13
L'Inde et le Tibet.....	14
<i>Le védisme</i>	15
<i>Le bouddhisme</i>	15
L'Égypte ancienne	16
<i>Esquisse d'art dramatique</i>	18
Chapitre 3 : Cérémonial chrétien et influence.....	19
Célébration et théâtralité	19
<i>La Messe</i>	20
<i>L'influx des monastères</i>	21
Premiers chrétiens, les rituels	21
<i>Particularités cérémonielles</i>	21
<i>Renaissance et effervescence</i>	22

Théâtralisation et expression.....	23
<i>Espace</i>	23
<i>Expression et symbolique</i>	24

Partie II
L'ANTIQUITÉ, LE THÉÂTRE EN GRÈCE

Chapitre 1 : Les sources, élaboration et maturation.....	27
Le dithyrambe.....	28
Le drame satyrique.....	29
Chapitre 2 : La tragédie, éclosion.....	29
Éléments originels.....	30
Catharsis et influx.....	30
Éléments constitutifs.....	31
Chapitre 3 : La comédie.....	31
Comédie ancienne.....	32
<i>Dramaturgie et formes</i>	33
<i>Lagôn</i>	33
La parabase.....	33
<i>Sujets</i>	34
<i>Représentations, techniques</i>	34
La comédie nouvelle.....	35
Chapitre 4 : Programmation et public.....	36
Organisation des représentations.....	37
La chorégie.....	38
Le théôricon.....	39
Les concours.....	39
<i>Les protocoles</i>	39
<i>Jury et délibérations</i>	40
Chapitre 5 : Architecture et expression dramatique.....	41
L'architecture.....	41
<i>La cavea</i>	41
<i>L'orchestra</i>	42
<i>La skéné</i>	42
<i>Le proskénion</i>	42
Quelques éléments de l'expression dramatique.....	43
<i>Texte et voix</i>	43
<i>Musique</i>	43

Danse.....	44
Jeu, accessoires et décors	44
<i>Le chœur, les acteurs</i>	44
<i>Les masques</i>	45
<i>Les costumes</i>	46
<i>Les décors</i>	46
Chapitre 6 : Les auteurs de tragédie	47
Eschyle.....	47
<i>Les apports</i>	48
<i>Sujets</i>	48
<i>Dramaturgie</i>	49
Sophocle	49
<i>Les apports</i>	50
<i>Personnages et dramatisation</i>	51
<i>Sujets</i>	51
<i>Dramaturgie</i>	51
Euripide	52
<i>Influx et critiques</i>	53
<i>Sujets</i>	53
<i>Dramaturgie</i>	54
Chapitre 7 : Les auteurs de comédie	55
Comédie ancienne	55
<i>Aristophane</i>	56
<i>Sujets</i>	56
<i>Dramaturgie</i>	57
Comédie nouvelle	57

Partie III

L'ANTIQUITÉ, LE THÉÂTRE ROMAIN

Chapitre 1 : Les sources, naissance des premières formes	61
Croyances, rituels et jeux scéniques.....	62
La tragédie.....	63
La comédie.....	64
<i>Les genres</i>	64
<i>Palliatae</i>	64
<i>Togatae</i>	64
<i>Atellane</i>	64

<i>La dramaturgie</i>	65
<i>Évolutions</i>	65
Chapitre 2 : Architecture et organisation des spectacles.....	67
L'architecture	67
<i>L'orchestra</i>	68
<i>Le proscænium</i>	68
<i>La cavea</i>	68
Spectacles et production.....	69
Chapitre 3 : Représentations et spectateurs, la dérive	70
Spectacle, la dérive	70
<i>Le public</i>	71
Mutation, disparition des représentations	71
<i>Théâtre de lecture</i>	72
Chapitre 4 : Les auteurs.....	73
La tragédie.....	73
<i>Les premiers auteurs</i>	73
Livius Andronicus (~ 284 - ~ 204)	73
Cneius Naevius (? - ~ 201?)	73
Ennius (~ 239 - ~ 169)	74
Marcus Pacuvius (~ 220 - ~ 130).....	74
Lucius Attius ou Accius (~ 170 - ~ 94).....	74
<i>Sénèque</i>	74
Dramaturgie	76
La comédie.....	76
<i>Plaute</i>	77
Dramaturgie	77
<i>Térence</i>	78
Sujets	79
Dramaturgie	80

Partie IV LE MOYEN ÂGE

Chapitre 1 : Le legs antique et l'influence de la chrétienté	83
Origines et influences de la littérature	84
Langue latine et langue romane	84
La conservation des œuvres dramatiques antiques	85
Célébrations chrétiennes, dramatisation primaire	85

<i>Les « tropes »</i>	86
Fêtes de Noël, cérémonies	
et jeux liturgiques.....	87
Jeux et divertissements	87
Chapitre 2 : Drames liturgiques et représentations	88
En transition, reproduction d'œuvres latines	89
Liturgie et célébrations de « saints », initialisation dramatique	89
Illustration biblique, gestation du drame.....	90
<i>La participation aux offices</i>	90
Évolutions du drame, éclosion d'une dramaturgie.....	91
<i>Modalités de représentation</i>	92
<i>Évolution de la participation des fidèles-spectateurs</i>	92
L'espace de l'église et les dispositifs scéniques	93
Fêtes et premières œuvres.....	94
<i>Fête des Fous ou Fêtes de l'Âne</i>	94
<i>Le Sponsus</i>	94
<i>Le Jeu d'Adam</i>	95
Pratiques dramatiques, premiers éléments.....	96
<i>Le théâtre au sein des écoles</i>	96
<i>Jonglerie et expression dramatique</i>	96
Chapitre 3 : Les « miracles »	97
La ville, configuration essentielle.....	98
Les premières pièces, les auteurs précurseurs	99
<i>Jean Bodel</i>	100
<i>Rutebeuf</i>	100
<i>Adam de la Halle</i>	101
Deux œuvres majeures	101
<i>Monologues</i>	101
Dramaturgie et influence des lieux d'action	102
Évolutions spatiales, naissance du théâtre profane.....	102
Mutations, invention d'un dispositif scénique.....	103
<i>Le dispositif des mansions et le jeu dramatique</i>	104
L'aire des mansions	104
L'aire de jeu	105
Représentations et public	105
<i>Lieux dramatiques et récit</i>	106
<i>Temporalité d'action</i>	106
Sites de représentation et aménagements.....	107

Chapitre 4 : Les « mystères »	108
Mystères, passions, drames, genres et spécificités.....	108
Dramaturgies et œuvres.....	110
<i>Sujets, la Bible, les Saints</i>	110
<i>Auteurs</i>	111
Singularité : un spectacle impressionnant.....	111
Représentation et dispositifs spatiaux.....	112
<i>L'espace de représentation</i>	113
<i>L'espace du public</i>	113
Préparatifs et réalisation.....	114
<i>Préparatifs</i>	114
<i>Réalisation</i>	115
Importance des décors, machineries et costumes.....	115
<i>Mansions et décoration</i>	115
<i>Machineries et secrets</i>	116
<i>Costumes et maquillage</i>	116
Comédiens et jeu dramatique.....	117
<i>Personnages et jeu</i>	117
Public et conditions de participation.....	118
Chapitre 5 : Les « moralités »	119
Dramaturgie et œuvres.....	120
Jeu dramatique, éléments.....	121
Chapitre 6 : Farces et « sotties »	121
Fête et théâtre comique.....	122
Farce et sottie, dramaturgie et sujets.....	123
<i>La farce</i>	123
<i>La sottie</i>	124
Représentation : scène, décors et costumes.....	125
<i>Dispositif scénique</i>	126
<i>Décors et accessoires</i>	126
<i>Costumes</i>	126
Acteurs, confréries et jeu dramatique.....	127
<i>Farces</i>	127
<i>Sotties</i>	128
Chapitre 7 : Extinction du théâtre médiéval et transition	129

Partie V
LE XVIe SIÈCLE, HUMANISME ET RENAISSANCE

Chapitre 1 : Humanisme et Renaissance.....	133
« Renaissance »	134
« Humanisme »	134
Conflit religieux et influences.....	135
<i>Effets d'altération</i>	136
Chapitre 2 : La prépondérance poétique	137
Rhétoriciens et humanisme	137
<i>Marguerite d'Angoulême, la protectrice</i>	138
Pierre de Ronsard et les poètes de la « Brigade »	138
<i>La « Brigade » ou la « Pléiade », une coalition</i>	139
Chapitre 3 : Les legs médiévaux.....	139
Confréries et salles	140
Activité et pérennité.....	140
Chapitre 4 : Première moitié du XVIe siècle, immobilisme	
et précurseurs	141
Les conditions de création	142
Résurgence des genres antiques.....	142
De l'imitation à l'autonomie.....	143
<i>George Buchanan (1506-1582)</i>	144
<i>Marc-Antoine Muret (1526-1585)</i>	144
Chapitre 5 : Naissance de la tragédie française	145
Théodore de Bèze	145
La première tragédie française officielle	146
<i>Étienne Jodelle</i>	147
Établissement de la tragédie et de la comédie	148
<i>Jacques Grévin</i>	148
<i>Jean-Antoine de Baijf</i>	149
<i>Nicolas Filleul</i>	149
<i>Jean de La Taille</i>	150
Chapitre 6 : Dramaturgie, évolutions et effritement	151
Ancrage et nouveaux genres	151
<i>Robert Garnier</i>	152
<i>Antoine de Montchrestien</i>	153
<i>Alexandre Hardy</i>	154
Une période de liaison.....	156

Chapitre 7 : Le théâtre comique	157
Les comédies initiales	157
<i>Étienne Jodelle (1532-1573)</i>	158
<i>Jean-Antoine de Baïf (1532-1589)</i>	158
<i>Jacques Grévin (1538-1570)</i>	158
<i>Jean de la Taille (1540-1608)</i>	159
<i>Odet de Turnèbe (1553-1581)</i>	159
Les comédies adaptées des italiens	159
<i>Pierre de Larivey</i>	160
<i>Les troupes de « comédiens italiens »</i>	161
Fin de siècle, la stagnation	161
Chapitre 8 : L'évolution de l'espace scénique	162
L'héritage médiéval.....	162
Mystères et conceptions spatiales	162
L'influx pictural et architectural italien	163
<i>La « perspective » appliquée au théâtre</i>	164
Éléments	164
Naissance de la « scène d'illusion ».....	165
L'emprise des architectes italiens	166
Chapitre 9 : Troupes, comédiens, conditions de création	167
Les configurations initiales d'activité.....	168
<i>Les troupes italiennes invitées</i>	168
<i>Les troupes, conditions socio-économiques</i>	168
L'Hôtel de Bourgogne, premier théâtre fixe.....	169
La troupe de Valleran Le Conte, un exemple emblématique.....	170
Hôtel de Bourgogne, direction et troupes, le conflit permanent	171
Professionnalisation du comédien et société	172
<i>Un rejet contradictoire</i>	173
<i>Une désocialisation commode</i>	174
Chapitre 10 : Représentations, décors, jeu et public	175
Lieux originels	175
Perspective et dispositif scénique	176
<i>Un jeu d'acteur réduit</i>	177
Implantation des décors	177
Public et comportements.....	178

Partie VI
LE XVIIe SIÈCLE, CLASSICISME ET INSTITUTIONS

Chapitre 1 : Humanisme, vecteur de transition, les auteurs	183
Trois auteurs majeurs de transition.....	184
<i>Jean de Schelandre (1584-1635)</i>	184
<i>Théophile de Viau (1590-1626)</i>	184
<i>Honorat de Bueil de Racan (1589-1670)</i>	185
Chapitre 2 : Dramaturgie en mutation, les auteurs précurseurs	185
L'action dramatique, une nouvelle conception	186
<i>Principes d'Aristote, un entendement accommodant</i>	186
Unité de péripétie	187
Durée et lieu	187
Les auteurs premiers.....	187
<i>Jean Mairet (1604-1686)</i>	187
<i>Jean de Rotrou (1609-1650)</i>	188
Chapitre 3 : Mécénat royal, théoriciens, premiers auteurs classiques ..	189
Monarchie en mutation et ministériat de Richelieu	189
<i>Louis XIII</i>	189
<i>Richelieu et la politique culturelle</i>	190
Académie française.....	190
Le Groupe des cinq auteurs	191
Le Théâtre du Palais-Cardinal.....	191
Théorie et formes dramaturgiques.....	191
<i>Aristote, l'interprétation des principes</i>	191
<i>Les premiers théoriciens</i>	192
<i>Jean Chapelain (1595-1674)</i>	192
<i>Hippolyte Pilet de La Mesnardière (1610-1663)</i>	192
Genres et évolutions	192
<i>La tragi-comédie</i>	193
<i>La comédie</i>	193
<i>La tragédie</i>	193
Les auteurs.....	194
<i>Georges de Scudéry (1601-1667)</i>	194
<i>Tristan L'Hermite (1601-1655)</i>	195
<i>Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676)</i>	195
<i>Pierre du Ryer (1605-1658)</i>	196
<i>Paul Scarron (1610-1660)</i>	196
<i>François Le Metel de Boisrobert (1592-16662)</i>	197

<i>Claude de L'Estoile (1602-1652)</i>	197
<i>Guillaume Colletet (1598-1659)</i>	198
Chapitre 4 : L'expansion des règles, les divergences formelles	198
Formalisation de la tragédie : irrégularité et régularité	199
Fondements de la tragédie régulière	199
<i>L'action face au récit</i>	200
<i>La temporalité ou la journée impossible</i>	200
Chapitre 5 : Pierre Corneille	201
Dramaturgie, les composantes.....	201
<i>Univers et sujets</i>	202
<i>Héros et condition</i>	202
<i>Poésie et style</i>	202
Tragédies majeures	203
Chapitre 6 : Régence et instabilité	205
Chapitre 7 : Dramaturgie régularisée, naissance du classicisme	206
État des genres	206
<i>La tragédie</i>	207
<i>La comédie</i>	207
L'abbé d'Aubignac, théoricien d'exception.....	207
Classicisme et premiers auteurs	208
<i>Pierre Corneille (1606-1684)</i>	208
<i>Thomas Corneille (1625-1709)</i>	209
<i>Philippe Quinault (1635-1688)</i>	209
Chapitre 8 : Troupes et théâtres fixes, la collaboration	
avec les auteurs	210
L'Hôtel de Bourgogne.....	211
Le Théâtre du Marais	211
Les Comédiens-Italiens, le Petit-Bourbon, le Palais-Royal	212
Troupes et auteurs, une collaboration peu équilibrée.....	212
<i>Rétribution</i>	213
<i>Édition</i>	213
<i>Statut de l'auteur et exercice</i>	213
Chapitre 9 : Comédiens, troupes, organisation et statut	214
Les troupes des théâtres fixes	214
Les troupes ambulantes.....	214
Organisation, finances et gestion	215
<i>Associés et droits</i>	215
<i>Enrichissement et patrimoine</i>	216

Statut social du comédien	216
<i>Influx du pouvoir royal</i>	217
<i>Considération de l'Église</i>	217
Chapitre 10 : Un apparent essor théâtral	218
Prospérité éphémère des genres	218
<i>La tragédie</i>	219
<i>La tragi-comédie</i>	219
<i>La comédie</i>	219
<i>Les pièces à machines</i>	219
Une activité fébrile	219
Dramaturgie, apogée de la réflexion théorique.....	220
<i>Textes théoriques</i>	220
<i>Préfaces</i>	220
Règles et régularité, normes de représentation	221
<i>La vraisemblance</i>	221
<i>Les bienséances</i>	222
Les auteurs de cette époque prospère.....	222
<i>Edme Boursault (1638-1701)</i>	223
<i>Jean Donneau de Visé (1638-1710)</i>	223
Chapitre 11 : Louis XIV, initiateur d'un « théâtre d'État »	224
Festivité et propagande.....	224
L'État, initiateur de l'organisation des théâtres	225
<i>Premières décisions drastiques</i>	225
<i>Constitution de la « Comédie-Française »</i>	226
Chapitre 12 : Molière	227
Fondation de l'illustre-Théâtre et pérégrinations.....	227
<i>Les pérégrinations en province</i>	227
Paris, la réussite	228
Jeu scénique et techniques	229
<i>Style et modalités de jeu</i>	229
La dramaturgie	230
<i>Sujets, vecteurs et structuration</i>	230
<i>Les personnages</i>	231
<i>La dynamique publique</i>	231
<i>Comique et procédés</i>	232
Chapitre 13 : Racine	233
<i>Une vie mouvementée et ses impacts</i>	233
<i>Dramaturgie, sujets et processus</i>	234

Dispositif dramaturgique.....	234
Univers et famille.....	235
Temporalité et différé.....	235
Violence et poésie.....	236
Héros et condition.....	236
Écriture et poétique.....	236
Chapitre 14 : Représentation, public et comédiens	238
Les représentations, programmation	238
Configuration des salles et conditions de représentation.....	239
<i>Jeux de paume et théâtres</i>	239
Distribution spatiale : scène et salle.....	239
Visibilité	239
Audition.....	240
Public et comportements.....	240
Scène, loges.....	240
Parterre	240
Jeu scénique et rôles	241
<i>Les emplois</i>	241
Techniques de jeu	241
<i>Émission vocale et déclamation</i>	241
<i>Gestuelle et sens</i>	242
Chapitre 15 : La salle à l'italienne, éléments techniques.....	242
Les décors	243
Les costumes	244
<i>Farce et comédie</i>	244
<i>Tragédie</i>	244
Chapitre 16 : Apparat et machinerie	245
Apparat et outrance	245
Spectacles et machines	245
Chapitre 17 : Un déclin brutal	246
La tragédie.....	246
<i>Nicolas Pradon (1632-1698)</i>	247
<i>Claude Boyer (1618-1698)</i>	247
<i>Jean Galbert de Campistron (1656-1723)</i>	247
Le théâtre comique	248
<i>Jean-François Regnard (1655-1709)</i>	248
<i>Florent Carton Dancourt (1661-1725)</i>	249

Partie VII
LE XVIIIe SIÈCLE, LUMIÈRES ET RÉVOLUTION

Chapitre 1 : Le théâtre de Foire	254
Croissance d'un genre	254
<i>Les marchés</i>	255
<i>Les Foires de Champagne</i>	255
<i>La Foire Saint-Germain</i>	256
<i>La Foire Saint-Laurent</i>	256
La « guerre du comique »	257
Chapitre 2 : Nomadisme et implantation.....	258
La prolifération théâtrale	259
La propagation en province.....	260
Chapitre 3 : Évolution de la censure.....	260
Intronisation d'une censure organisée.....	261
<i>Auteurs et autocensure</i>	261
<i>Le « théâtre de Société »</i>	261
Émancipation	262
Province et tolérance	262
Chapitre 4 : Théâtres institutionnels et mutation du théâtre	
de Foire	263
Les théâtres institutionnels.....	263
<i>L'Opéra</i>	263
<i>La Comédie-Française</i>	264
<i>Les Comédiens-Italiens</i>	265
La mutation du théâtre de Foire	265
<i>Épanouissement du genre</i>	265
<i>L'Opéra-Comique</i>	266
<i>Mutation en « Théâtre des Boulevards »</i>	266
Chapitre 5 : Production, gestion et compétition	267
La production, une entreprise commerciale.....	268
La « guerre des créations »	268
Chapitre 6 : État des genres et évolutions	269
La tragédie	270
La néo-tragédie.....	270
<i>Les apports de Voltaire</i>	270
La comédie.....	271
Les différents modes de comédie et les dérives	272

Chapitre 7 : Apparition du drame ou genre sérieux	273
Diderot et la constitution du drame bourgeois.....	274
Évolution, drame historique et mélodrame	274
Chapitre 8 : Théâtre de Société, parade et proverbe.....	275
Le théâtre de Société.....	275
Parades et proverbes	276
<i>La parade</i>	276
<i>Le proverbe</i>	277
Chapitre 9 : Dramaturgie et fluctuations	277
La relation verbale, une nouvelle exigence	278
Agencements structurels et subterfuges.....	279
Écriture dramatique et réalité	279
Les vecteurs premiers.....	280
<i>La parole, le texte, le dialogue</i>	280
<i>Les personnages, les rôles</i>	281
<i>L'action en espace</i>	281
Personnage, mutation d'une conception	281
<i>Définition sociale</i>	281
<i>Importance de la « condition »</i>	282
Action scénique et encadrement.....	282
Chapitre 10 : Auteurs et conditions professionnelles.....	283
Rémunérations et modalités	284
Une « Société des auteurs dramatiques »	285
Chapitre 11 : Auteurs et œuvres	285
Tragédie	285
<i>Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762)</i>	285
<i>François-Joseph Lagrange-Chancel (1677-1758)</i>	286
<i>Jean-François Marmontel (1723-1799)</i>	287
<i>Pierre-Laurent de Belloy (1727-1775)</i>	287
<i>Antoine Houdar de la Motte (1672-1731)</i>	287
<i>Jean-François Ducis (1733-1816)</i>	288
<i>Voltaire (1694-1778)</i>	288
<i>Auteurs adjacents</i>	289
Comédie.....	289
<i>Charles Dufresny (1657-1724)</i>	290
<i>Alain-René Lesage (1668-1747)</i>	290
<i>Philippe Néricault-Destouches (1680-1754)</i>	291
<i>Pierre-Claude Nivelles de la Chaussée (1692-1754)</i>	291

<i>Pierre Caron de Beaumarchais (1732-1799)</i>	292
<i>Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763)</i>	293
Auteurs adjacents	294
Drame	294
<i>Michel-Jean Sedaine (1719-1797)</i>	294
<i>Georges Fenouillot de Falbaire (1727-1800)</i>	295
<i>Louis-Sébastien Mercier (1740-1814)</i>	295
<i>Denis Diderot (1713-1784)</i>	296
Auteurs adjacents	296
Théâtre de Foire	297
<i>Jean-Philippe D'Orneval (?-1766)</i>	297
<i>Joseph Vadé (1720-1757)</i>	297
<i>Alexis Piron (1689-1773)</i>	297
<i>Jacques-Marie Boutet de Monvel (1745-1812)</i>	298
<i>Charles-Simon Favart (1710-1792)</i>	298
<i>Louis Fuzelier (1672-1752)</i>	298
<i>Alexandre Robineau (1746-1823)</i>	298
<i>Louis-François Archambault dit Dorvigny (1742-1812)</i>	299
Chapitre 12 : Mutation des salles.....	299
Les salles de Paris.....	299
L'implantation des salles à l'italienne.....	300
Chapitre 13 : Comédiens, statut social et activité	302
Statut social.....	302
Conditions d'exercice.....	303
Formation	303
Chapitre 14 : Jeu, vecteurs d'expression, évolutions.....	304
Rôle et modalités d'expression.....	304
<i>Expression verbale</i>	305
<i>Gestuelle</i>	305
Comédiens et public	306
Chapitre 15 : La scène, les décors et costumes, le public	307
Les décors	308
<i>Les décors de tragédie</i>	308
<i>Les décors des « genres nouveaux »</i>	308
Les accessoires.....	309
Les costumes	309
La mutation du public.....	310
Chapitre 16 : Révolution et liberté théâtrale	311

Chapitre 17 : Dramaturgie, éclatement des genres et auteurs	312
L'éclatement des genres	313
<i>La tragédie</i>	313
<i>La comédie</i>	313
La dramaturgie de la Révolution.....	313
<i>Influence du contexte révolutionnaire</i>	314
<i>Sujets et République</i>	314
<i>Disparition de l'influence religieuse</i>	314
Les auteurs.....	315
<i>Marie-Joseph Chénier (1764-1811)</i>	315
<i>Charles Pigault-Lebrun (1753-1835)</i>	315
<i>Antoine-Vincent Arnault (1766-1834)</i>	316
<i>Népomucène Lemercier (1711-1840)</i>	316
<i>Auteurs adjacents</i>	316
Chapitre 18 : Les fêtes et célébrations révolutionnaires	317
La rénovation dramatique	317
<i>Les sujets</i>	318
<i>La dramatisation</i>	319
Chapitre 19 : L'essor des entreprises privées.....	319
Théâtres institutionnels	320
<i>La scission temporaire de la Comédie-Française</i>	320
Expansion des théâtres privés.....	321
Conséquences.....	321

Partie VIII

LE XIXe SIÈCLE, ROMANTISME, VAUDEVILLE ET MODERNITÉ

Chapitre 1 : État des théâtres.....	325
La Comédie-Française	325
Les Théâtres des Boulevards.....	326
Chapitre 2 : Néo-tragédie et mélodrame	327
La néo-tragédie.....	327
<i>Casimir Delavigne (1793-1843)</i>	327
<i>Pierre-Antoine Lebrun (1785-1883)</i>	328
<i>Alexandre Soumet (1788-1845)</i>	328
<i>Auteurs adjacents</i>	328
Le mélodrame	329
<i>Dramaturgie et réalités scéniques</i>	329

<i>Loisel de Tréogate (1752-1812)</i>	330
<i>Guilbert de Pixierécourt (1773-1844)</i>	330
<i>Louis Charles Caigniez (1762-1842)</i>	330
<i>Jean-Baptiste Hapdé (1774-1839)</i>	331
<i>Victor Henri Ducange (1783-1833)</i>	331
<i>Benjamin Antier (1787-1870)</i>	332
<i>Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1871)</i>	332
Chapitre 3 : Le public, une influence prépondérante	333
Fréquentation et mutations	333
Évolution des réactions et des comportements	334
Chapitre 4 : Le mélodrame, réalisation scénique et jeu d'acteur	335
L'émergence du « spectacle »	335
Réalisation scénique et vecteurs	336
<i>Vecteurs scéniques</i>	336
<i>Dispositif et effets</i>	336
Jeu de scène, acteurs et techniques	337
Évolution des « emplois »	337
<i>Jeu et modalités d'expression</i>	337
Chapitre 5 : Naissance du drame romantique	338
Théories, influences et manifestes	339
<i>Shakespeare, une influence décisive</i>	339
Les « manifestes »	339
La « Préface » de Cromwell	340
La Lettre à Lord*** sur la soirée du 24 octobre 1829 et sur le système dramatique	340
Les premières œuvres	341
Le lancement du mouvement	341
Hésitations et succès trompeurs	342
Une péripétie parmi d'autres : <i>Hernani</i>	342
<i>Hernani ou l'honneur castillan, les préparations</i>	343
Une cabale, ses raisons	343
La claque, une nécessité	343
<i>Les représentations</i>	344
Chapitre 6 : Les créations des drames romantiques, péripéties	345
Théâtre de la Porte-Saint-Martin, les premières réalisations	345
Comédie-Française, un objectif illusoire	346
<i>Essai d'Alfred de Vigny</i>	347
<i>Une résistance sans concession</i>	347

Théâtre de la Renaissance, l'autonomie.....	347
Une cessation brutale.....	348
Chapitre 7 : Écriture et dramaturgie.....	348
Mélodrame et drame, éléments d'écriture.....	348
Particularités du drame romantique.....	349
<i>Structuration de la dramaturgie hugolienne</i>	349
Chapitre 8 : Le drame romantique, auteurs et œuvres.....	351
Les auteurs incontestés.....	351
<i>Alexandre Dumas (1802-1870)</i>	351
<i>Victor Hugo (1802-1885)</i>	352
<i>Alfred de Vigny (1797-1863)</i>	353
Les auteurs admis et/ou contestés.....	354
<i>Gérard de Nerval (1808-1855)</i>	354
<i>Alfred de Musset (1810-1857)</i>	355
<i>Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870)</i>	355
Chapitre 9 : Public métamorphosé et manipulation contrôlée.....	356
L'opération <i>Hernani</i> , un processus exemplaire.....	356
Mutation de la réactivité du public.....	357
Cabales et claques, organisation.....	358
<i>Cabale</i>	358
<i>Claque</i>	359
Chapitre 10 : Représentation et « spectacle ».....	360
Mise en espace et « spectacularisation ».....	360
Réalité et théâtralité, nouvel axe.....	361
Création, nouvelle organisation des fonctions.....	362
<i>Décorateur et acteur, une collaboration inédite</i>	362
<i>L'auteur, réalisateur du spectacle</i>	363
<i>Directeur de théâtre, une fonction capitale</i>	363
Chapitre 11 : Jeu scénique en mutation, impact du drame	
romantique.....	364
Influx des techniques du mélodrame, tendance au naturel.....	365
<i>Base du jeu, réalités du personnage mélodramatique</i>	366
<i>L'émission vocale</i>	366
<i>L'expression plastique</i>	366
Chapitre 12 : L'échec du drame romantique en forme	
de comédie.....	367
Résolution d'un drame, une comédie sentimentale.....	367
<i>Alfred de Musset (1810-1857)</i>	368

Chapitre 13 : L'écllosion de la comédie-vaudeville	369
Conception du « vaudeville », évolutions	370
Chapitre 14 : La comédie de mœurs	371
Sujets et thématiques.....	371
Comédie et vaudeville, un échange permanent	372
Chapitre 15 : L'écriture en système, les auteurs	373
Dramaturgie ou systèmes d'écriture	373
Conception	373
Un système d'écriture novateur	374
Auteurs	374
Émile Augier (1820-1889)	374
Eugène Scribe (1791-1861).....	375
Victorien Sardou (1831-1908)	376
Eugène Labiche (1815-1888)	377
Georges Feydeau (1862-1921)	377
Alexandre Dumas fils (1824-1895).....	378
Auteur adjacent.....	379
Chapitre 16 : Un théâtre en vers, un théâtre d'idées	379
Un théâtre en vers.....	380
Henri de Bornier (1825-1901)	380
Catulle Mendès (1841-1909)	380
Paul Déroulède (1846-1914)	380
Edmond Rostand (1868-1918)	381
Un théâtre d'idées	381
Paul Hervieu (1857-1915)	381
Henri Lavedan (1849-1930)	382
François de Curel (1854-1928)	382
Eugène Brieux (1858-1932)	382
Henri Bataille (1872-1922).....	383
Georges Porto-Riche (1849-1930).....	383
Une époque confuse, un auteur inventeur d'une modernité	384
Henri Becque (1837-1889)	385
Chapitre 17 : Réalisme et naturalisme	386
Réalisme et théâtre	386
Réalisme et dramaturgie	387
L'expérience naturaliste, Émile Zola.....	387
Le naturalisme, aperçu.....	387
Les auteurs.....	388

<i>Émile Zola (1840-1902)</i>	388
Chapitre 18 : Racine de la modernité, l'avènement de la mise	
en scène	390
l'Antoine et le Théâtre-Libre	391
<i>Réalisme et non naturalisme</i>	391
<i>Structuration</i>	391
Les objectifs.....	392
<i>Nouvelle salle, un projet avorté</i>	393
<i>Axe stylistique</i>	393
Gestion et pratiques modernes	393
<i>L'« environnement scénique », conception capitale</i>	394
<i>Jeu et création de l'acteur</i>	395
Les auteurs et les mises en scène d'Antoine	395
Chapitre 19 : Le théâtre symboliste, une réalité littéraire	397
Paul Fort et le Théâtre d'Art.....	397
Lugné-Poe et le Théâtre de l'Œuvre.....	398
<i>Théâtre de l'Œuvre, période symboliste</i>	398
<i>Théâtre de l'Œuvre, période réaliste</i>	399
Les créations symbolistes, spécificités.....	399
<i>Les décors des peintres nabis</i>	400
<i>Des acteurs fantômes</i>	400

Partie IX

LE XXe SIÈCLE, LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Chapitre 1 : Un théâtre national populaire	403
Les « théâtres pour le peuple ».....	403
<i>Le Théâtre du Peuple</i>	404
<i>Le Théâtre civique</i>	404
<i>Le Théâtre de la Coopération des Idées</i>	404
<i>Le Théâtre populaire de Belleville</i>	404
<i>Le Théâtre du Peuple</i>	404
<i>Romain Rolland (1866-1944)</i>	405
Firmin Gémier, fondateur du Théâtre national populaire.....	405
La création du Théâtre national populaire	407
Chapitre 2 : Jacques Copeau et le Théâtre du Vieux-Colombier	408
Le Théâtre du Vieux-Colombier, sa création	408
<i>Les bases</i>	409

L'aventure américaine, la réouverture du Théâtre du Vieux-Colombier	409
Les « Copiaus »	411
Chapitre 3 : Drame, comédie, vaudeville et théâtre de Boulevard	412
Comédie d'intrigue, de mœurs ou vaudeville	412
<i>Georges Courteline (1858-1929)</i>	412
<i>Tristan Bernard (1866-1947)</i>	413
<i>Robert de Flers (1872-1927)</i>	413
Comédie de Boulevard	414
<i>Henri Bernstein (1876-1953)</i>	414
<i>Sacha Guitry (1885-1957)</i>	414
Chapitre 4 : Le Cartel	415
Des metteurs en scène - entrepreneurs	415
<i>Charles Dullin (1885-1949)</i>	416
<i>Louis Jouvet (1887-1951)</i>	416
<i>Gaston Baty (1885-1952)</i>	417
<i>Georges Pitoëff (1887-1939)</i>	418
Chapitre 5 : Écritures et diversité	419
Des auteurs à contre-courant	419
<i>Jules Romains (1885-1972)</i>	420
<i>Jean Giraudoux (1882-1944)</i>	420
<i>Armand Salacrou (1899-1989)</i>	420
<i>Jean Anouilh (1910-1987)</i>	421
<i>Jean Cocteau (1889-1963)</i>	421
<i>Marcel Achard (1889-1974)</i>	422
Chapitre 6 : Une avant-garde prématurée	423
Un précurseur iconoclaste	423
<i>Alfred Jarry (1873-1907)</i>	423
Confusion dadaïste	424
<i>Tristan Tzara (1896-1963)</i>	424
<i>Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974)</i>	424
Surréalisme	424
<i>Louis Aragon (1897-1982)</i>	425
Un théâtre contemporain en amorce	425
<i>Roger Vitrac (1889-1952)</i>	425
<i>Antonin Artaud (1896-1948)</i>	426
Le Théâtre Alfred Jarry (1926-1929)	426
Chapitre 7 : Un théâtre comique éclaté	428

Dramaturgie, mutations.....	428
Glissement vers le « théâtre de Boulevard »	429
<i>Marcel Achard</i>	429
Les auteurs nouveaux	429
<i>Louis Verneuil (1893-1952)</i>	429
<i>Jacques Deval (1890-1972)</i>	430
<i>Marcel Pagnol (1895-1974)</i>	430
<i>Jean de Letraz (1887-1954)</i>	430
<i>Alfred Savoir (1883-1934)</i>	430
Chapitre 8 : L'égide de l'État, troupes et compagnies	431
Organisation du théâtre en province, les prémices	432
<i>Le projet de Jean Zay</i>	432
<i>Le projet de Charles Dullin</i>	432
De la troupe à la compagnie.....	433
<i>Compagnie des Quinze</i>	433
<i>Compagnie des Comédiens-Routiers</i>	433
<i>Compagnie du Rideau Gris</i>	433
<i>Compagnie de la Roulotte</i>	434
<i>Compagnie des Quatre Saisons</i>	434
Chapitre 9 : Dramaturgie et persistance	434
Écriture et modernité.....	435
<i>Paul Claudel (1868-1955)</i>	435
La dramaturgie	436
Chapitre 10 : Théâtre « métaphysique », Théâtre de texte, d'idées	437
Une dramaturgie de « pensée » et d'engagement	437
<i>Jean-Paul Sartre (1905-1980)</i>	437
<i>Albert Camus (1913-1960)</i>	439
Un « théâtre d'idées » rénové.....	440
<i>Henry de Montherlant (1825-1972)</i>	440
La dramaturgie.....	440
Chapitre 11 : Investissement de l'État	441
Création des premiers Centres dramatiques.....	441
<i>Centre dramatique de l'Est</i>	442
<i>Comédie de Saint-Étienne</i>	442
<i>Centre dramatique du Sud-Ouest</i>	442
<i>Centre dramatique de l'Ouest</i>	443
<i>Comédie de Provence</i>	443
Fonctionnement.....	443

Chapitre 12 : L'entreprise de Jean Vilar.....	444
Une « Semaine d'Art », la fondation du Festival d'Avignon.....	444
<i>Semaine d'Art.....</i>	445
<i>Festival d'Avignon.....</i>	445
Le Théâtre National Populaire, « TNP ».....	445
<i>Festival de Suresnes (automne 1951).....</i>	446
<i>Conceptions et réalisations.....</i>	446
Objectifs et modalités d'action.....	447
Pratiques de création.....	448
Départ de Vilar et retour au Festival d'Avignon.....	448
Chapitre 13 : Comédie et théâtre de Boulevard.....	449
Tradition et pérennité.....	449
<i>Félicien Marceau (1913-2012).....</i>	449
<i>Marcel Aymé (1902-1967).....</i>	449
<i>André Roussin (1911-1987).....</i>	450
L'évolution dans la seconde moitié du xx ^e siècle.....	450
<i>Pierre Barillet (né en 1923) et Jean-Pierre Grédy (né en 1920).....</i>	450
<i>Françoise Dorin (née en 1928).....</i>	451
<i>Marc Camoletti (1923-2003).....</i>	451
Auteur - metteur en scène.....	451
Chapitre 14 : Mise en scène et émancipation.....	452
Naissance des « petits théâtres ».....	452
La période 1946-1960.....	453
<i>André Reybaz (1922-1989).....</i>	453
<i>Georges Vitaly (1917-2007).....</i>	453
<i>Jean-Marie Serreau (1915-1973).....</i>	453
<i>Roger Blin (1907-1984).....</i>	454
Les débuts des années 1960.....	454
<i>Sacha Pitoëff (1920-1990).....</i>	454
<i>Laurent Terzieff (1935-2010).....</i>	454
<i>Claude Régy (né en 1923).....</i>	455
<i>Antoine Bourseiller (né en 1930).....</i>	455
Chapitre 15 : « Nouveau théâtre », dramaturgie, auteurs.....	456
Les initiateurs.....	457
<i>Eugène Ionesco (1909-1994).....</i>	457
<i>Arthur Adamov (1908-1970).....</i>	458
<i>Samuel Beckett (1906-1989).....</i>	458
Auteurs associés.....	459

<i>Henri Pichette (1924-2000)</i>	459
<i>Jean Tardieu (1903-1995)</i>	460
Auteurs au verbe libre	460
<i>Jacques Audiberti (1899-1965)</i>	460
<i>François Billeldoux (1927-1991)</i>	460
<i>René de Obaldia (né en 1918)</i>	461
Auteurs plastiques et identitaires	461
<i>Roland Dubillard (1923-2011)</i>	461
<i>Robert Pinget (1919-1997)</i>	461
<i>Fernando Arrabal (né en 1932)</i>	462
Chapitre 16 : Un théâtre politisé	462
Une tentative de « théâtre révolutionnaire »	462
<i>Arthur Adamov (1908-1970)</i>	463
<i>Jean Genet (1910-1986)</i>	463
<i>Armand Gatti (né en 1924)</i>	463
<i>André Benedetto (1934-2009)</i>	464
Un théâtre politique critique	464
<i>Roger Planchon (1931-2009)</i>	464
<i>Gabriel Garran (né en 1927)</i>	465
<i>Guy Rétoré (né en 1924)</i>	466
Chapitre 17 : Naissance d'un financement d'État	467
Création d'un « ministère »	467
L'action d'André Malraux.....	468
<i>Patrimoine, monuments et Beaux-arts</i>	469
<i>Théâtre et Maisons de la culture</i>	469
<i>Maisons de la culture</i>	469
<i>Structures de création</i>	470
<i>Création cinématographique</i>	470
<i>Rayonnement de la culture française</i>	470
Chapitre 18 : Émergence d'une « avant-garde »	471
Initialisation d'une « avant-garde » contemporaine	471
<i>Les Groupes</i>	472
<i>Indifférence du théâtre français</i>	473
Le Festival de Nancy.....	473
Troupes universitaires et jeunes compagnies	474
Chapitre 19 : Théâtre de texte, un regain	474
Transition	475
<i>Marguerite Duras (1914-1996)</i>	475

<i>Nathalie Sarraute (1900-1999)</i>	475
Une emprise fugace	475
<i>Les metteurs en scène</i>	476
Jean-Pierre Vincent (né en 1942)	476
Michel Dubois (né en 1937).....	476
Jean-Paul Wenzel (né en 1947)	476
<i>Les auteurs</i>	477
Chapitre 20 : Mise en scène, tentatives novatrices et tradition.....	477
Tentatives novatrices	477
<i>Jorge Lavelli (né en 1932)</i>	478
<i>Victor Garcia (1934-1982)</i>	478
Tradition et apparences	478
<i>Patrice Chéreau (1944-2013)</i>	478
Chapitre 21 : Mai 68, dissension stérile, la Cartoucherie	479
Turbulences théâtrales	479
<i>Théâtre public, les réactions</i>	480
<i>Usines et théâtre</i>	480
La Cartoucherie de Vincennes	481
<i>La « Cartoucherie », installation des compagnies</i>	481
Théâtre du Soleil	481
Théâtre de la Tempête.....	482
Atelier de l'Épée de Bois	482
Atelier du Chaudron	482
Théâtre de l'Aquarium	482
Chapitre 22 : Nouvelle politique culturelle, réalités et mirages.....	483
Création et subventionnement	484
Stratification et sclérose.....	484
Bibliographie succincte.....	487
Index des œuvres	491
Index des personnes	495