

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	VII
Remerciements	XVII

PREMIÈRE PARTIE

Décoration théâtrale traditionnelle et volonté de réforme	1

CHAPITRE I

Décoration théâtrale traditionnelle	5
A) Données sociales et culturelles	5
B) Les décorateurs de théâtre	8
C) La décoration théâtrale : buts et moyens d'expression	15
1°) La recherche du vrai	16
2°) Un espace illusionniste	24
a) Primauté du cadre de scène	26
b) Les techniques traditionnelles du décor de théâtre : perspective et trompe-l'œil	28

1) Perspective théâtrale	29
2) Le trompe-l'œil	33
c) Des structures nouvelles	35
1) Le décor fermé	36
2) Abandon des bandes d'air et principe du cyclorama	37
3) Le problème du sol.....	38
3°) Le goût du spectacle	40
D) Conclusions	42

CHAPITRE II

Premières réformes : vœux et réalisations	47
A) L'apport des Meininger	48
1°) La troupe et son rayonnement	48
2°) Une révolution de l'image scénique	49
a) Georg II. von Meiningen et le réalisme historique	49
b) Une nouvelle conception du décor	50
3°) Influence des Meininger	54
B) Richard Wagner et le Gesamtkunstwerk	55
1°) L'énoncé d'une théorie : le Gesamtkunstwerk	56
2°) De la théorie à la réalisation	59
a) Le Festspielhaus de Bayreuth	60
b) Mises en scène et décors wagnériens	61
3°) La remise en cause du Gesamtkunstwerk	63
4°) L'influence de Richard Wagner	66
C) L'annonce du symbolisme	69
1°) Un mouvement	70
2°) Le cas Banville	72

DEUXIÈME PARTIE

1887-1914	77
A) L'évolution du monde : quelques points de repère	80
B) Situation du théâtre	96

CHAPITRE I

Signification du naturalisme	105
A) Principes d'une dramaturgie naturaliste	107
B) Des décors vrais	109
1°) Fonction du décor	110
2°) La quête de la vérité	115
a) Une vérité descriptive	115
b) Vérité de l'espace	119
1) Des réformes partielles	119
2) La scène : « un endroit clos »	120
3) Vérité de la plantation	121
— La position d'Antoine	122
— Simov et l'espace scénique	124
c) Vérité du matériel scénique	126
d) Vérité de la lumière et des sons	129
1) La lumière	130
2) Les sons	131
C) Le naturalisme en question	132
1°) Critique du naturalisme	133
2°) Apport du naturalisme	137

CHAPITRE II

Les peintres au théâtre	139
A) Théâtre et idéalisme	142
1°) La nostalgie d'un théâtre mental	143
2°) Le décor : « un accompagnement pictural »	148
a) L'expérience du Théâtre d'Art : « La parole crée le décor comme le reste »	148
b) Lugné-Poe : « L'Œuvre » symboliste. « Le décor seconde la parole, comme la musique soutient le vers lyrique »	156
1) Lugné-Poe et les peintres	157
2) Des principes	158
3) Des principes aux réalisations	159
4) Le cas <i>Ubu</i> : « De l'inutilité du théâtre au théâtre »	164
3°) Meyerhold et Stanislavski : chercher au théâtre « ce qui a déjà été trouvé dans les autres arts »	168
a) Meyerhold : vers un théâtre de la convention consciente	169
b) Stanislavski et le symbolisme	176
4°) Reinhardt : le décorateur « doit être un poète parmi les poètes » (Hofmannsthal)	180
5°) Premier bilan	182
B) Signification des Ballets Russes (1 ^{re} période)	185
1°) Précédents et origines	186
2°) Ballet et « Gesamtkunstwerk » : la part du peintre	189
3°) Le décor et ses moyens d'expression	194
a) Illusion et persuasion	195
b) Simplification des moyens scéniques	197
c) Le tableau et les éléments de sa composition	198
1) Formes et stylisation décorative	201
2) La découverte de la couleur	204
4°) Propositions pour un bilan	209

C) Jacques Rouché et le Théâtre des Arts	214
1°) Jacques Rouché et l'appel au peintre	215
a) Motifs	215
b) Situation du peintre	216
2°) Stylisation et synthèse	217
3°) Décor et décoration	224
4°) Décor, objet et personnage	226
5°) L'apport	228
Conclusions	229

CHAPITRE III

Espace et lumière : Adolphe Appia et Edward Gordon Craig	237
A) Adolphe Appia et le retour à l'acteur	239
1°) Points de départ	242
a) La prise de conscience des contradictions wagnériennes	242
b) La critique d'une illusion	243
c) Qu'est-ce que l'œuvre d'art ?	246
d) Un aphorisme dangereux	247
2°) La hiérarchie	248
a) Primat de l'acteur	249
1) Acteur, décor et illusion	249
2) Le décor vu à travers le personnage	251
3) Découverte du corps humain	252
b) L'espace	253
1) L'espace scénique au service de l'acteur	254
2) L'espace scénique au service de l'action dramatique	256
c) La lumière	260
d) Couleur et peinture	264
3°) Les décors d'Appia	267
4°) Portée et influence de l'œuvre d'Appia	274

B) Craig et la totalité expressive	279
1°) Une conception générale du théâtre	286
a) Analyse d'une définition	286
b) Le théâtre, art visuel	289
c) La quête d'une beauté absolue	291
d) Le refus du réalisme	292
e) La promotion du symbole	294
2°) Craig et le décor	296
a) Les principes d'un « interprète » et leur application	297
1) Le refus du réalisme décoratif	298
2) Sources d'inspiration du décorateur	300
3) Un art de la suggestion	302
4) Des moyens d'expression dramatique : lignes, couleurs, ma- tières, lumière	307
b) Un drame du silence	312
c) La découverte d'un art du mouvement	315
d) La recherche d'une scène architecturée	319
1) Les screens	321
2) Un dispositif pour <i>La Passion selon Saint Matthieu</i>	325
3°) Craig et Appia : essai de comparaison	328
4°) Influence de Craig	330

CHAPITRE IV

Vers de nouvelles architectures scéniques	339
A) Un retour à la scène élisabéthaine	342
1°) Expériences allemandes	344
2°) Expériences françaises	348
3°) Expériences anglaises	352
B) De l'acteur en relief au tréteau nu : du Künstler-Theater au Vieux- Colombier	359
1°) Le Künstler-Theater de Munich	359
a) Des principes	360

TABLE DES MATIÈRES

	443
b) Un lieu théâtral	363
c) Un spectacle	365
d) Portée et limites d'une expérience	367
2°) Le Vieux-Colombier et la redécouverte du tréteau	370
C) Arène et théâtre de masse	374
Conclusions	383
Le décor, élément d'une œuvre d'art « totale »	384
L'appel à l'imagination du spectateur	386
Décor de théâtre, peinture et architecture : le parallélisme des évolutions	388
Vers un nouvel espace scénique : du « cube » à la « sphère »	389
* **	
Index des principaux ouvrages et articles cités	393
Index des noms cités	413
Table des illustrations	425