Table des matières

INTRODUCTION	7
Chapitre I. — Les jeux dans l'église	13
1. Des grottes sacrées à l'antéglise	13
Grottes-montagnes, mausolées impériaux et églises-rotondes. Centula et la structure des églises-porches. Architecture et liturgie selon C. Heitz. Liturgie et fonctions de la tribune occidentale; la tribune impériale selon B. Smith. Jugement Dernier et chapelles dédiées à Saint-Michel. Tableau des significations de l'antéglise.	
2. Utilisation dramatique de l'espace ecclésiastique	21
L'espace mythique. Salle du trône et salle du culte. L'unité des contraires. L'ordo wirceburgensis et l'ordo augustensis. Le thème de la Résurrection et la Visite des Saintes-Femmes au Sépulcre. Le lieu dramatique de l'Office de la Résurrection. La Regularis Concordia de Saint-Ethelwold. Nucleus spatial du premier Quem quaeritis et extension du jeu à l'ensemble de l'édifice. L'Office du Saint-Sépulcre suivant l'usage de Rouen. Tripolarisation de l'espace. Le jeu des Pélerins d'Emmaüs à Rouen. L'Officium sepulchri seu Resurrectionis. Le jeu de la Résurrection de Lazare. Le sépulcre dans la crypte orientale. La crêche dans le chœur. L'office des Bergers de Rouen. L'Office de l'Etoile de Bilsen. La procession des prophètes ou fête de l'Ane de Rouen. Position dramatique du centre de la nef. Usage des trois pôles Est, Centre et Ouest de l'Eglise. Espace sacré et fidèles. Les lieux dramatiques et les éléments figuratifs. L'assise architecturale. L'autel. Le ciborium. Le sedes.	
3. Les plateaux dans l'église: Le jeu de la Présentation de la Vierge à Avignon Le plateau d'Emmaüs et la valorisation du centre. L'Office de la Présentation de la Vierge de Philippe de Mézières. Construction des plateaux et déroulement du jeu. Signification de la partition spatiale.	39
4. Les plateaux dans l'église : la Passion de Bolzano (Bozen)	45
Le croquis de scène de Vigil Raber. La reconstitution de R. Nordsieck. La reconstitution de W. Mickael. Critique des reconstitutions de Nordsieck et Mickael.	
5. Conclusion sur les jeux dans l'église	50
Interdépendance de l'espace théâtral et du cadre architectural. Limites du symbolisme. Développement du jeu autour de l'objet symbolique. Usage des plateaux. Différences entre les jeux dans l'église et les représentations urbaines.	
CHAPITRE II. — Aspects économiques et sociaux des jeux urbains	55
1. La hiérarchie sociale	55
Définition des Etats selon Chastellain et Seyssel. La société réelle.	

2.	Organisation et financement des spectacles	57
	Diversité des motivations. Développement des spectacles et prix des réalisations.	
	Les places payantes.	
	a) Le mystère des Trois Doms joué à Romans en 1509	59
	b) L'Entrée de Louis XI à Lyon en 1476	61
	c) Un mystère de la Passion joué à Angers en 1486	64
	d) Le mystère de Saint-Jacques joué à Pithiviers en 1528	64 64
	e) Le mystère de la Passion joué à Valenciennes en 1547	66
	Analyse des mesures de sécurité. Ville et plat-pays. Peur et violence. Société urbaine.	
3.	Les acteurs	69
	La «fusion des classes» selon G. Cohen. La leçon des documents. Les femmes sur la scène.	
4.	Le public	71
	Prix des places dans les théâtres. Salaires. Fréquence des représentations (mystères et entrées) : un exemple, le Dauphiné.	
Снар	rtre III. — L'espace théâtral urbain	77
1.	Les modèles culturels de l'organisation spatiale	77
	Espace théâtral et espace vécu. Y a-t-il un espace théâtral médiéval? Les modèles de l'espace. Formule théorique, approximation fonctionnelle et symbolisation figurative. Multiplicité des fonctions de l'espace urbain. L'image de la cité.	
	La « Nouvelle Jérusalem » carrée et ronde. Vision de Jean. Transformation du modèle sous l'influence de l'architecture constantinienne	79
	L'Espace orthogonal. Les villes méditerranéennes. Le camp militaire romain. Influence et perpétuation du modèle romain. Palais impériaux. Monastères. Le	01
	plan de Saint-Gall. Les jardins des cloîtres. Constantes du tracé orthogonal	81
	L'Espace circulaire. Les monastères irlandais. Les cartes de Jérusalem. Les mappe- mondes médiévales et le centre du monde. Les cartes en croix et en T. Conceptions	
	circulaires de l'espace. Du jardin au labyrinthe. Constantes du tracé circulaire	87
2.	L'Espace urbain médiéval	90
	Cités nouvelles, cités anciennes. Le plan radio-concentrique.	
	Perception de l'espace urbain. La place. Conjonction du modèle culturel et de l'espace urbain.	
	La rue. Le centre réel et le centre géométrique. Les modèles théoriques du théâtre urbain.	
3.	Modèles théoriques et approximations du modèle dans les théâtres médiévaux	92
	Le cadre urbain. Transition entre l'espace sacré et l'espace urbain : le jeu d'Adam. Le milieu ambiant. Spectacles et structures urbaines	92
	Première approximation du modèle théorique : Valorisation du centre et des axes cardinaux dans un espace orthogonal. L'exemple de la place. Le triple périmètre	

au jet jeu av	place theatralisee. Integration du cadre architectural et du modèle urbain 1. Orientation de l'espace. Place des spectateurs. Coïncidence de l'espace de ce l'espace idéal. Représentation totalisante de l'univers. La place du Marché de la civilisation urbaine
Secon centra	de approximation du modèle théorique: le plateau de jeu en position le. Reprise des principes d'aménagement de la place. Valorisation des axes centre. Partition de l'espace
Trans	formation du modèle théorique: la plantation frontale sur la place. ion de l'aire de jeu
partiti théâtr	formation du modèle théorique : la plantation frontale sur plateau. Nouvelle son du lieu théâtral. L'illusion théâtrale. Liaison de la partition de l'aire alisée avec l'introduction des places payantes. Tendances du lieu théâtral à du xvi s
Le ple	nteau unique. Différences avec la petite estrade sur la place ou dans l'église. Elle appréhension de l'espace au théâtre et dans les arts plastiques 10
Emple	cement des spectateurs. Galeries, gradins, loges, parterre
Diffus sance. sur le Variat de la Leurs	ème approximation du modèle théorique: l'espace de jeu circulaire. ion de ce mode de réalisation en Europe. Le théâtre en rond à la Renais-Références à un modèle antique. Les commentaires de Jean Chaumeau théâtre en rond de Bourges. Le théâtre à plan circulaire de F. di Giorgio. ions de l'organisation spatiale dans le rond. Le cercle image du Cosmos et Cité. Les documents sur le théâtre en rond. Les types de théâtres en rond. rapports avec les autres formes théâtrales. Coïncidence du modèle théorique la réalisation formelle du théâtre en rond
espace utilisé royale	Tème approximation du modèle théorique : la voie royale. Superposition d'un idéal à la cité réelle dans l'Entrée royale. Les éléments de l'espace urbain s par l'Entrée. Agencement du parcours selon le modèle théorique. L'Entrée trait d'union entre les modèles culturels de l'espace et les villes idéales de naissance
Chapitre IV	. — Configuration des lieux théâtraux
I. — Le	théâtre sur la place
La Pa	ssion de Francfort (± 1350)
Rappr	ssion d'Alsfeld (1501-1511-1517)
	ssion de Lucerne (1583)
	stère de Saint-Pierre et Saint-Paul d'Aix (1444)
Le pla	n d'aménagement de l'aire de jeu trouvé à Donaueschingen 120
	théâtre à scène centrale construit à Romans en 1509
c) Le	Les documents. a) Le texte du mystère des Trois Doms; b) Les rubriques; compte-rendu de la représentation et la liste des acteurs; d) Le livre des es; e) Le contrat des charpentiers
2)	Le lieu de la représentation. Plans et descriptions du claustral des Cordele Romans
3)	Interprétation du contrat. a) La plateforme de jeu; b) Emplacement des s; c) Construction des gradins; d) Construction des loges

4) Modifications apportées au contrat. a) Les portes d'entrée; b) Les loges; c) La plateforme	142 145
Fiche signalétique du lieu théâtral 14	7-148
6) Construction de la scène et des décors. a) Les dessous de scène et les trappes; b) Les lieux de l'action. Tableau des lieux durant les trois journées du jeu; c) Le peintre-décorateur. Couleurs employées pour les décors; d) Principes d'élaboration de la scène et des décors	148
7) Structure scénique. Plantation des décors. La symétrie. L'axe central. Les villes. Lieux permanents et lieux provisoires	156
Calendrier de la réalisation	
III. — Scènes frontales	160
A — Rouen 1474 : Le texte. L'emplacement de l'aire de jeu. Liste des lieux. 1) La place du lieu théâtral; 2) Le lieu théâtral	160
B — Mons 1501: La publication du livre de conduite par G. Cohen. Le lieu de la représentation. 1) Orientation du lieu théâtral. Critique de la position de G. Cohen; 2) Construction du lieu théâtral; 3) La scène de Mons	166
C — Paris 1540 : Contrat des charpentiers. Contrat des musiciens. 1) La scène;	
2) L'échafaud des spectateurs; 3) Sur le contrat des musiciens	174
IV. — Théâtres en rond	178
A — Le théâtre peint par Fouquet pour le mystère de Sainte-Apolline : Description de la miniature. Construction de la miniature. Reconstitution du théâtre	178 188 192
V. — La rue théâtralisée	195
Chapitre V. — L'espace et les lieux du mythe	205
A. — Un premier exemple : le mystère de la Passion joué à Valencienne en 1547	205

	Le texte : Schéma des Passions. Figures typologiques. Texte « idéal ». Sources. Principe de composition. Récits	205
	Les thèmes	. 207
	Les lieux de l'action. Pays. Villes. Lieux	208
	L'image du monde. Conception verticale de l'univers. Une image morale et non systématique	209
	Les quatre éléments. Le monde sublunaire. Qualités positives et négatives des éléments selon le personnage. Catégories opposées et complémentaires. Catégories intermédiaires. Répartition qualitative des éléments	209
	Une géographie sacrée. Les hauts-lieux. Ambiguïté des lieux de l'action. Jérusalem.	
	Figures. L'espace qualitatif et les figures typologiques. Une typologie des lieux	212 214
	Arbres généalogiques. La famille du Christ, celle de Jean-Baptiste, celle d'Hérode. La notion de roman familial	
	Romans familiaux. Annonciations bénéfiques et maléfiques. Procréation charnelle et naissance par grâce divine. Le mythe de la perpétuation de l'espèce. Ventre maudit et ventre béni. Le royaume du père. Le thème de l'inceste. Les deux lignées de la descendance d'Adam. Le mythe des origines. Judas et Œdipe	215 216
	Classification des lieux. Royaume céleste, royaume terrestre. Personnage, lieu, opposition. Redondances du mythe. L'arbre. Le Verger. Les demeures. La crêche et le lit. Le rêve. Le Palais, le Temple et la Montagne. L'image du Centre	221
	L'espace du mythe. Oppositions et catégories intermédiaires. Le périple du personnage. Le quotidien dans l'espace sacré. La partition de l'espace	224
	Tableau des catégories	226
В.	. — Un second exemple: le mystère des Trois Doms (1509)	227
	Le texte et les thèmes. Permanence des oppositions spatiales dans les textes des mystères. L'espace terrestre. Le centre : la montagne et le jardin de Soulas. Personnages négatifs et positifs. Les lieux selon les personnages. Le sous-texte. Le père et le fils. Le royaume et la mère. La triple figure fondamentale : parricide, fratricide inceste. La partition binaire de l'espace terrestre. Le temps et la mutation de	
	l'espace	227
Снар	TTRE VI. — La figuration des lieux. Les éléments figuratifs	231
1.	Les ensembles figuratifs des jeux religieux	236
	L'espace scénique et le lieu dramatique. Les signes plastiques selon E. Mâle et G.R. Kernodle. Le primat du matériau. Valeur sociologique du signe figuratif. Le rôle du temps. Les documents. Continuité de la figuration des lieux. Les blasons de l'univers. Définition du lieu par le personnage, par les costumes, par le texte, par les pancartes. La chaîne des signes. Ensembles figuratifs. Paradis, Enfer, Palais, Temples. Décors de quelques mystères (tableau).	
	Les Palais	238
	Les Temples	239
	Les Paradis. 1) Dans l'église; 2) L'Eglise-Paradis; 3) Le Paradis des mystères	239
	Les Enfers et les Limbes	244

	Autres ensembles figuratifs	245
2.	Les ensembles figuratifs de l'Entrée	247
	Rôle du personnage. Ecriteaux. Les ensembles statiques. Résumé du périple de l'Entrée. Liste des allégories, symboles, thèmes et ensembles figuratifs de l'Entrée jusqu'au début du xvi s. Lien des thèmes religieux et civiques. Les tableaux vivants inspirés par l'Histoire Sainte. Les Entrées du duc de Bedford et d'Henri V à Paris. Le paradis de l'Entrée d'Isabeau de Bavière. L'Entrée de Charles VII à Paris. Ensembles figuratifs, allégoriques et anecdotiques. Confrontation des éléments religieux et allégoriques. Entrée de Marie d'Angleterre à Paris. Continuité des ensembles figuratifs traditionnels au xvi s.	
3.	Les significations de l'Entrée royale : un exemple d'analyse des éléments figuratifs; les premières entrées de Charles VIII (1484-1486)	253
	L'échange-don. Le fait social total. Le contrat social de l'Entrée. Le rôle du dais. Religion et pouvoir royal. 1) Religion et Pouvoir. Sacre et Entrée. Le pouvoir thaumaturgique. Références à l'Ancien Testament. Références à Constantin. Une vision johannique de la royauté.	
	2) L'image du prince. L'effigie royale et la cérémonie des funérailles. Le miroir du prince. Les allégories de la royauté. L'arbre et la fontaine. 3) Le prince et la cité. L'image de la cité. Les allégories des Etats. Fusion lexicale du politique et du religieux. La répétition de l'Entrée. L'Entrée comme rite et initiation.	
4.	Les structures de la figuration	265
	1) Axe vertical, axe horizontal. L'orientation	265
	2) Les formes primaires de la figuration : les éléments figuratifs du jeu liturgique. La tribune, l'autel, la crypte, le petit plateau, le sedes et le ciborium. Les images du centre : Temple, Palais, la Grotte-montagne. Les symboles primaires	265
	3) Montage des éléments primaires : combinaison des éléments avec le ciborium. La formation du paradis et la double figure de Dieu et de l'Empereur	268
	4) Transformations à l'intérieur des ensembles figuratifs : la chronologie, la charge symbolique. Amplification et redondances. Fixité des structures. Permanence des significations	271
	5) Equivalence des éléments et ensembles figuratifs : Eléments figuratifs de base	
	et ensembles. Symboles culturels et figuration	272
Снар	TTRE VII. — L'espace scénique	275
1.	Procession et simultanéité	275
	Le théâtre et les arts visuels selon M. Kernodle. La frise-procession. Conceptions traditionnelles sur le théâtre médiéval. Critique de la position de M. Kernodle. Absence d'un ordre processionnel : la structure narrative, les narrations figuratives. Procession et simultanéité. Intérieur et extérieur des ensembles figuratifs. Différence avec les arts plastiques. Les variations du principe de simultanéité. Le rôle du plateau : extension et restriction du lieu.	
2.	L'orientation	281
	L'axe Est-Ouest du Paradis et de l'Enfer. Les doublets de l'orientation Est-Ouest. Le Nord. La gauche et la droite. Le centre. Le haut et le bas. Hiérarchie théologique et hiérarchie sociale. Tableau des équivalences des orientations.	

Table des illustrations

319

TABLE DES MATIÈRES