

Sommaire

Avertissement, 1

PREMIÈRE PARTIE DU THÉÂTRE PAR ALAIN VIALA

Qu'est-ce que le théâtre ?..., 3

1 - ... un spectacle, 5

Les origines, 5

Définitions, 5 ; Histoire, 6.

La représentation, la mimésis, 7

La mimésis et l'illusion, 7 ; La fiction, 9.

Personnages et fiction, 10

Spectacle et langage dramatique, 11

Effets de scène et didascalies, 11 ; La double énonciation, 12.

Questions de réception, 13

La question des points de vue au théâtre, 13 ; La réception théâtrale, 14.

Spectacle et idéologie, 16

2 - ... un art, 19

Des techniques, 19

Techniques et interprétation d'acteurs, 19 ; La diction, 21.

Des conventions, 23

Fable et action, 23 ; Vraisemblance, crédibilité et règles, 25 ; Dramaturgie et scénographie, 27.

Une esthétique, 27

Les registres, 27 ; La catharsis, 29 ; Satire, réflexion, ambiguïtés, 30 ; Drame, distanciation épique, engagement, 31 ; Esthétiques et rapport au public, 32.

3 - ... une littérature, 35*Le dialogue, 35 ; Les genres, 36 ; Prestige du théâtre, 37 ; Lire du théâtre, 37.*

... un prisme, 39

DEUXIÈME PARTIE

LE MOYEN ÂGE : LA FÊTE ET LA FOI

PAR JEAN-PIERRE BORDIER

4 - Le théâtre latin du Moyen Âge, 45*La Visitatio sepulchri, 45**Le drame liturgique, 47**Le théâtre religieux scolaire, 48**La « Passion », 49***5 - Le premier théâtre français (XIIe-XIVe siècles), 51***La Sainte Resurreccion et le Jeu d'Adam (XIIe siècle), 51**La « Sainte Resurrection », 51 ; Le « Jeu d'Adam », 52.**Apparition d'un théâtre urbain (XIIIe siècle), 54**Nouvelles villes, nouveaux publics, 54**La confrérie d'Arras et ses jeux : le genre du « miracle », 55**Le « Jeu de saint Nicolas » de Jean Bodel, premier miracle, 56 ; Le « Jeu de la Feuillée » et le « Jeu de Robin et Marion » d'Adam de la Halle, 58 ; « Courtois d'Arras », 59.**Rutebeuf : le « Miracle de Théophile », 60**Préhistoire de la « farce » et du « mystère » au XIIIe siècle, 61**Les répertoires du XIVe siècle et les Miracles de Notre Dame par personnages, 63**Les miracles de Notre Dame, 64 ; Le genre du miracle et son répertoire, 65.***6 - Le théâtre des « bonnes villes » (XVe-XVIe siècles), 67***Les conditions concrètes et les mentalités, 67**Une vie théâtrale intense et diverse, 67**Des troubles et un essor, 67 ; Le temps de la fête, 68.**Les milieux humains, 71**Les acteurs, 71 ; Les Confrères de la Passion et les autres sociétés, 72 ; Le théâtre à l'École, 73.**Le dit et la farce, 75**Dits : monologues et dialogues, 75**La farce, 76**La sottie, 80**Les traits du genre, 80 ; Politique et morale : Gringore et de La Vigne, 82.*

La moralité, 84

Un genre typique, 84 ; *La fonction didactique*, 86 ; *La critique politique et religieuse*, 88.

Les mystères, 89

Des pièces colossales, 90 ; *Un jeu complexe*, 91 ; *Les significations religieuses et sociales*, 93 ; *Un cas à part : le Mystère de la Passion*, 94 ; *La signification historique*, 95.

TROISIÈME PARTIE

LA RENAISSANCE OU L'APPARITION

DU « THÉÂTRE A TEXTE »

PAR MARIE-MADELEINE FRAGONARD

7 – La vie théâtrale : une adaptation à des publics, 101

Une législation instable, 101

Publics et spectacles, 103

La diversification des publics, 103

La diversification des lieux, 105

Le rêve de l'espace clos à l'antique, pour les publics princiers, 105 ; *Les premières salles à l'italienne pour le « public de ville »*, 106.

La mise en scène et le jeu, 107

Les conditions financières, 107 ; *Les décors et les costumes*, 108 ; *Jeu, diction, danse, et musique*, 110.

Les acteurs, 111

8 – L'invention du texte de théâtre, 113

La rénovation des modèles par le retour aux textes antiques, 113

L'irruption de la tragédie et de la comédie, 113

Les éditions d'œuvres antiques, 114

La publication des œuvres de théâtre françaises, 118

L'invention d'un vocabulaire propre au théâtre, 119

L'invention d'une typographie spécifique à l'édition des textes de théâtre, 121

L'auteur et ses métiers, 122

Poètes : un métier aléatoire, 122 ; *Traducteurs et savants*, 124.

9 – Les genres traditionnels, 127

Les survivances médiévales et leurs essais d'adaptation, 127

Mystères et moralités, 127 ; *La farce*, 129.

Persistance des genres institutionnels : les fêtes et entrées royales, 130

Les Entrées royales, 130 ; *Valeurs acquises et contestation*, 132.

10 – Les genres humanistes : tragédie et comédie, 135

La tragédie, à partir de 1550, 136

Définitions et pratiques de la tragédie humaniste, 137 ; Modèles et variété des sujets, 138 ; La question des chœurs, 140 ; Évolution : de la déploration à la tragédie de caractères, 141.

La comédie, à partir de 1552, 142

11 – Des genres nouveaux pour les mondains, 145

La pastorale, 145

Les ballets, 148

Pour le rire et pour l'émotion : la comédie italienne et la tragi-comédie, 149

QUATRIÈME PARTIE

LE XVIIe SIÈCLE OU L'INSTITUTION DU THÉÂTRE

PAR HÉLÈNE BABY ET ALAIN VIALA

12 – L'essor de la vie théâtrale, 155

Publics multiples, publics nouveaux, 155

Les espaces de spectacle : des salles qui se spécialisent, 156

Le théâtre à la cour, pour un public de choix, 156 ; Le théâtre dans les collèges : enseigner et divertir, 157 ; Le théâtre à la ville, 158.

Le tournant des années 1640, 159

De nouvelles salles, 159 ; La constitution d'un « public élargi », 161.

Variations de la mise en scène : la perspective et l'illusion, 162

Le spectateur actif, 162 ; Le spectateur trompé, le théâtre à l'italienne et les « unités » 163 ; Le spectateur ensorcelé : les machines, 165.

13 – Misères et gloires des auteurs et des acteurs, 167

L'Église contre le théâtre, 167

La promotion de l'auteur, 169

Les grands professionnels : comédiens et troupes, 171

Des troupes stables et des acteurs célèbres, 171 ; Molière, acteur, chef de troupe et auteur, 173.

14 – Naissance de la modernité théâtrale (1600-1650), 177

Variations baroques, 177

Les jeux du spectaculaire : convention du faux et illusion du vrai, 177

Hardy et la poétique du spectaculaire, 177 ; Une parenthèse élégiaque : Théophile de Viau, « Pyrame et Thisbé » 178 ; L'apogée de la pastorale : Racan et Mairet, 179.

L'illusion en questions : la tragi-comédie, 180

Le triomphe de la tragi-comédie romanesque, 180 ; *Le débat théorique sur la tragi-comédie et les règles*, 181.

Pour une illusion parfaite : la tragédie moderne, 183

Renouveau de la tragédie ; le « premier Corneille » et *Le Cid*, 183

Valeurs héroïques et dramaturgie tragique, 186

Le renouveau de la comédie : illusion réaliste et vertiges de l'illusion, 188

Les comédies de Corneille, 188

L'illusion maîtrisée : à la recherche de nouvelles formes, 190

La comédie romanesque à l'espagnole, 190 ; *Le burlesque : Scarron*, 192.

15 – « Classicisme » et galanterie, 195

Deux courants conjugués, 195

Un goût mondain plus raffiné, 195

L'acquis des règles, 196

Le romanesque et les tragédies galantes, 197

Préludes, 197 ; *Héroïsme et galanterie* ; *Thomas Corneille et Quinault*, 198.

Les pièces à grand spectacle, 201

16 – Le succès de la comédie. Molière, 203

L'apport de Molière, 203

L'alliage des publics, 203

De l'acteur au dramaturge, 204

Une poétique de la synthèse, 205

Instruire, corriger, mais divertir le public, 207

Contenter à la fois le parterre et la cour : les querelles, 207 ; « *Philosophe* » ou *amuseur ?*, 209.

La comédie-ballet : galanterie et critique, 211

Les comiques contemporains de Molière, 212

17 – la tragédie classicisée, 215

Le « dernier Corneille », 215

Racine ou la tension contenue, 217

L'amour tragique : galanterie et perversion, 218

L'art dramatique racinien ; la « simplicité », 221

La « tristesse majestueuse », 224

Le langage de Racine, 225

La fin du siècle : tragédie et opéra, 227

CINQUIÈME PARTIE
LE XVIIIe SIÈCLE : UN SIÈCLE DU THÉÂTRE
PAR MARIE-CLAUDE CANOVA-GREEN

18 – La vie théâtrale au XVIIIe siècle, 233

Théâtre et pouvoirs, 233

La théâtromanie, 233

Le théâtre face aux autorités, 236

L'État, les privilèges et la censure, 236 ; L'Église et les Philosophes : querelles sur le théâtre, 237.

Le cadre neuf du spectacle, 239

Salle et scènes : l'expansion, 239 ; Un jeu plus animé et plus naturel, 241.

Les publics, les genres et les répertoires, 242

Public et publics, 242

L'éclectisme, 244

Respect de l'ancien et goût du nouveau, 245

Vers une redéfinition des genres, 246

La Querelle et le triomphe de la modernité, 248

19 – Grandeur et décadence de la tragédie, 251

L'héritage du XVIIe siècle, 251

Une histoire noble et une forme élevée, 251

Imitation et influences, 253

Les trois grands modèles classiques, 253 ; Shakespeare et le théâtre anglais, 253.

La tragédie renouvelée, 254

Exotisme et pathos, 254

Voltaire et le théâtre d'idées, 257

20 – Un genre éclaté : la comédie, 261

Sérieux et conventions : la grande comédie au Théâtre-Français, 262

Un théâtre pavé de bonnes intentions, 263

Destouches et la comédie moralisante, 263 ; La comédie larmoyante ; Nivelle de La Chaussée et Voltaire, 264 ; Le « moyen comique » à la française, 265.

Amour et masques : Marivaux et la comédie italienne, 267

Du répertoire italien au répertoire français, 267

Marivaux et le théâtre de l'amour, 268

Le cadre italien, 269 ; La « surprise de l'amour » et le marivaudage, 270.

Beaumarchais ou le renouveau du genre comique, 272

« Ramener au théâtre l'ancienne et franche gaieté », 272 ; « La critique d'une foule d'abus qui désolent la société », 273.

- De la Foire aux Boulevards : la « petite pièce » populaire, 275
- Un exemple de comique bas : la parade, 276
- Réalisme et sentimentalité : la comédie poissarde, 277
- Devinette ou comédie ? le proverbe dramatique, 278

21 – Une invention pour la bourgeoisie : le drame, 281

- Diderot, Beaumarchais et la théorie du genre dramatique sérieux, 281
- De la théorie à la pratique : les difficultés, 284
 - La bourgeoisie sur scène*, 284 ; *Les limites du réalisme*, 285

22 – De nouveaux genres populaires : pantomime, mélodrame, opéra-comique, 289

- La pantomime et le mélodrame, 289
 - Précurseurs et origines ; la pièce en écritaux, 289
 - De la grande pantomime au mélodrame, 291
- L'opéra-comique, 293
 - Des débuts mouvementés, 294
 - L'opéra-comique institutionnalisé, 295

SIXIÈME PARTIE

LE THÉÂTRE NOUVEAU DU XIXe SIÈCLE

PAR GÉRARD GENGEMBRE

23 – Entre héritage classique et mutations : le théâtre de la Révolution, 303

- La scène révolutionnée, 303
 - La liberté et la floraison des scènes*, 303 ; *La mission civique du théâtre ; la mutation du jeu*, 305 ; *De la liberté à la contrainte*, 307.
- Les genres : état des lieux sous la Révolution, 308
 - La tragédie et la comédie*, 308 ; *Les genres intermédiaires ; l'essor du mélodrame*, 310 ; *La fête révolutionnaire ou la théâtralisation de la Révolution*, 312.

24 – Les structures de la vie théâtrale : le rôle de l'Empire et de la Restauration (1802-1830), 315

- Règles et coutumes du théâtre restauré, 315
 - L'intervention directe du pouvoir ; les salles*, 315 ; *Us et coutumes du public*, 317 ; *La Comédie-Française reconstituée*, 320 ; *L'acteur-roi ; Talma*, 321.
- L'évolution des genres, 322
 - La tragédie : de la tradition à la tragédie historique*, 322 ; *La scène historique ; l'évolution du mélodrame*, 324.

25 – La scène romantique (1820-1843), 327

Triumphes et métamorphoses du théâtre populaire, 328

Publics, lieux et genres, 328

L'apogée du mélodrame et la genèse de la dramaturgie romantique, 329

Les théories du drame romantique, 331

Les origines : influences européennes, 332 ; La synthèse hugolienne, 333.

Les batailles du drame romantique, 334

Historique, 334

Les premières batailles, 334 ; D'une scène à l'autre : les tribulations du genre, 336.

L'esthétique du drame romantique, 338

Un théâtre de l'Histoire, de la passion et de l'individu, 338 ; Un exemple : « Ruy Blas », 340.

Le cas Musset, 343

L'originalité du comique mussétien, 343 ; Drame et comédie, 344.

Mutation professionnelle et contradictions du théâtre, 346

Auteurs-metteurs en scène et acteurs, 346 ; Le déclin du drame ; le théâtre dans un fauteuil, 346.

26 – Le théâtre bourgeois (1800-1870), 349

Lieux et publics du comique, 349

Permanences de la comédie, 351

Réalisme moralisateur et vaudeville, 353

L'École du Bon Sens et le réalisme moral, 353

L'École du Bon Sens, 353 ; Le drame moral : Dumas fils, Sardou, 355.

L'empire du vaudeville, 357

L'opérette, 360

27 – Le théâtre de la fin du siècle (1870-1900), 361

Boulevard et mélodrame, 361

Vers le Boulevard, 361

Qu'est-ce que le Boulevard ?, 361 ; Drame, comédie et théâtre d'idées, 363.

L'apothéose du vaudeville, 365

Suite et fin du mélodrame, 367

Permanence du genre, 367 ; Diversité du genre, 368.

Fin ou apothéose du romantisme ?, 370

Écoles et mouvements nouveaux, 372

Aspirations à un autre théâtre : politique, subversion, traduction, 372 ; Vers le théâtre naturaliste et le théâtre symboliste, 374.

Vers l'époque contemporaine, 374

Le temps des « Monstres sacrés » ; Sarah Bernhardt, 374 ; Naissance de la mise en scène, 375.

SEPTIÈME PARTIE

LES REMISES EN QUESTION CONTEMPORAINES (1887-1997)

PAR MARYSE SOUCHARD ET MARC FAVIER

28 - Les spécificités du XXe siècle, 379

Électricité et mise en scène : les six changements cruciaux, 379

L'éclairage et le metteur en scène, 379 ; *L'acteur et le texte : la primauté du jeu*, 380 ; *Publics et lieux multipliés*, 381.

Les évolutions du siècle, 382

Un réseau national dense, 382

L'attitude des pouvoirs : fin des censures, essor des aides, 382 ; *La « décentralisation »*, 384.

La fin des genres ?, 387

29 - Le naturalisme, le symbolisme et le populisme : vers la modernité du XXe siècle (1887-1924), 391

Les réformateurs de la scène, 391

Antoine et le naturalisme, 392

Les théories ; Antoine et Zola, 393 ; *La dernière époque du théâtre d'Antoine : ouvertures*, 395.

Le symbolisme, 396

Le symbolisme, réaction poétique au naturalisme, 396 ; *Lugné-Poe et Alfred Jarry*, 397.

Le populisme, 398

Copeau, la littérature et le « tréteau nu », 399

30 - Le Cartel et le surréalisme : vers une redistribution de la vie théâtrale (1924-1940), 403

Le théâtre « cultivé », 404

La présence des « grands aînés », 404

Le Cartel des Quatre, 405

Le Cartel ou la mise en scène au service du texte, 405 ; *Les auteurs du Cartel ; Jules Romains, Jean Giraudoux*, 408.

Le théâtre d'avant-garde ; le surréalisme, 410

Les précurseurs : Apollinaire, Dada, Art et Action, 410 ; *Le Théâtre Alfred-Jarry ; Vitrac et Artaud*, 411 ; *Les auteurs : Cocteau et Salacrou*, 412.

Continuités : le Boulevard et les théâtres officiels, 413

Les théâtres populaires, 414

Le théâtre révolutionnaire, 415

L'Agit-Prop' et le théâtre épique, 415 ; *Le groupe Octobre ; Prévert*, 417.

Le théâtre communautaire, 418

31 – Du traumatisme de la guerre au théâtre engagé (1940-1949), 421

Le théâtre sous l'Occupation, 421

Une histoire difficile, 421

Un théâtre ambigu, 423

Des œuvres ambiguës ; Montherlant, 424 ; Le premier Sartre, Anouilh, Claudel, 426.

Le théâtre, la Libération et l'engagement, 428

Une organisation nouvelle, 428

La Libération : instabilité et reprise, 428 ; Un nouveau réseau, 430.

Les auteurs : le théâtre des intellectuels engagés, 431

Sartre dramaturge engagé, 431 ; Deux figures contrastées : Albert Camus et Marcel Aymé, 432.

32 – Entre le théâtre engagé et le théâtre de l'absurde (1950-1968), 435

Le théâtre à thèse, 436

Engagements politiques et sociaux, 436

Le théâtre philosophique, 438

Le théâtre de l'Absurde, 440

Nouveaux lieux, nouveaux metteurs en scènes, nouveaux auteurs, 441 ; Beckett ou la dérision tragique : « En attendant Godot », 442 ; Évolution du théâtre de l'absurde ; Ionesco, Genet, 444.

Les effets de la décentralisation, 446

33 – Esthétisme ou grand public (depuis 1968) ?, 451

Les structures : institution d'art et institution marchande, 452

Expansion et classicisme, 452

Les festivals ; l'exemple d'Avignon, 453

Le théâtre de rue, 454

Les aventures collectives, 455

Le Théâtre du Soleil et le Grand Magic Circus, 455 ; La création en équipe, 457.

Esthétisme ou théâtre pour tous ?, 458

Metteurs en scène, 458

Les auteurs : les interrogations de la dramaturgie contemporaine, 460

Boulevard et grand public, 461

Le Boulevard « tel qu'en lui-même enfin... », 461

A la recherche du grand public..., 463

Orientation bibliographique, 467

Index des principaux auteurs, acteurs, décorateurs et metteurs en scène, 487

Index des genres et notions, 497

Tables, 501

Encadrés, 501

Illustrations, 502