

SOMMAIRE

LES TRÉTEAUX DE LA RÉVOLUTION

(1789-1815)

Théâtre et fêtes de la Révolution, par Pierre Frantz, p. 9

L'ÈRE DU GRAND SPECTACLE

(1815-1887)

Le moi et l'Histoire, par Anne Ubersfeld, p. 37

La grande magie, par Jean-Jacques Roubine, p. 95

La tentation du vaudeville, par Daniel Lindenberg, p. 163

L'AVÈNEMENT DE LA MISE EN SCÈNE

(1887-1951)

Reconstruire le réel ou suggérer l'indicible, par Jean-Pierre Sarrazac, p. 191

Jacques Copeau : le tréteau nu, par Jacqueline de Jomaron, p. 215

Ils étaient quatre..., par Jacqueline de Jomaron, p. 227

En quête de textes, par Jacqueline de Jomaron, p. 271

ET PAR AILLEURS...

Un théâtre « pour le peuple », par Jacqueline de Jomaron, p. 305

Subversions : de Jarry à Artaud, par Michel Corvin, p. 323

Le boulevard en question, par Michel Corvin, p. 341

L'État intervient, par Émile Copfermann, p. 381

LE THÉÂTRE DE TOUS LES POSSIBLES

(1951-1988)

La décentralisation, par Émile Copfermann, p. 395

Une écriture plurielle, par Michel Corvin, p. 407

L'âge de la représentation, par Bernard Dort, p. 451

Chronologie, bibliographie, index, table des matières, p. 535

Table des matières

Première partie : Les tréteaux de la Révolution (1789-1815)	7
THÉÂTRE ET FÊTES DE LA RÉVOLUTION, par Pierre Frantz	9
L'École de la République	10
<i>La liberté surveillée, 10. — Éclairer le peuple, 12. — Les bons et les méchants, 13. — Le chahut partout, 14.</i>	
Athènes sur les boulevards	15
<i>L'écho des crises, 15. — Des temples très profanes, 17. — Les muses en déroute, 20. — Des stratégies pour captiver, 24. — La messe ou le carnaval, 25.</i>	
Célébrer la Révolution	26
<i>Des fêtes pour commencer, 26. — Des légendes pour les héros, 29. — Comprendre, pleurer, participer, 31.</i>	
Deuxième partie : L'ère du grand spectacle (1815-1887)	35
LE MOI ET L'HISTOIRE, par Anne Ubersfeld	37
Les théâtres sous la Restauration	38
<i>Les théâtres du beau monde, 38. — Subvention et censure : deux formes d'un même mal, 39. — Scènes où l'on s'ennuie, 39. — Boulevard du Crime, 41.</i>	
Du Neuf et du Vieux neuf	42
<i>Le mélodrame, 42. — Scènes historiques, 44. — Cette bonne vieille tragédie, 45.</i>	
Le drame romantique	47
<i>Les modèles étrangers, 48. — Une révolution véritable, 50. — La théorie avant la pratique, 53.</i>	
Avant « Hernani »	58
<i>Le drame se cherche, 58.</i>	
La bataille d'Hernani	60
<i>Une cabale, 63. — Une victoire à l'arraché, 64. — Révolution, 66.</i>	

Après « Hernani »	67
<i>Le drame romantique à la Porte-Saint-Martin, 67. — Dumas en son royaume, 68. — Heurs et malheurs du drame hugolien, 72. — Le drame romantique à la Comédie-Française, 75 ; Chatterton, 77 ; Un compromis : Angelo, tyran de Padoue, 77 ; Procès, reprises, 78. — Le théâtre de la Renaissance, 81. — Histoire et grotesque, 87.</i>	
Le théâtre « dans l'esprit »	91
<i>Alfred de Musset, drames et comédies-drames, 91. — Hugo et le théâtre en liberté, 93.</i>	
LA GRANDE MAGIE, par Jean-Jacques Roubine	95
Clous en tout genre	96
<i>Typologie du clou, 98. — Le retour de Circé, 105. — Dynamique du clou, 108.</i>	
Où l'on parle de mise en scène	111
<i>« Cet abominable argot dramatique », 111. — Réflexions sur un tandem, 112. — Un mimétisme bien tempéré, 116. — La critique de la mise en scène, 124.</i>	
Les rites et les mythes	125
<i>Vrais et faux émois, 125. — Le système et l'utopie, 132.</i>	
Nouveaux usages pour instruments anciens	140
<i>Voix d'or, voix de bronze, 140. — Consécration de la pantomime, 145.</i>	
Le crépuscule des dieux	156
LA TENTATION DU VAUDEVILLE, par Daniel Lindenberg	163
<i>Vaudeville et comédie de mœurs, 164. — Vaudeville et politique, 167. — Un oubli immérité : Eugène Scribe, 170. — Du « genre sérieux » à l'art social : Émile Augier, 171. — Un héritier de Scribe : Victorien Sardou, 173. — Le déclin de la comédie de mœurs, 175. — Un prédicateur : Dumas fils, 177. — Un génie isolé : Henry Becque, 179. — Le continent Labiche, 180. — Georges Feydeau : l'apogée du vaudeville, 183.</i>	
Troisième partie : L'avènement de la mise en scène (1887-1951)	189
RECONSTRUIRE LE RÉEL OU SUGGÉRER L'INDICIBLE, par Jean-Pierre Sarrazac	191
<i>Retard du drame sur le roman, 193. — La scène naturaliste, 199. — « A rebours ? », 203. — Théâtre des ombres, 209.</i>	
JACQUES COPEAU : LE TRÉTEAU NU, par Jacqueline de Jomaron	215
<i>« Un essai de rénovation dramatique », 216. — Le second souffle, 217. — Une pédagogie globale du théâtre, 222. — Marginalité active, 225.</i>	
ILS ÉTAIENT QUATRE..., par Jacqueline de Jomaron	227
Louis Jouvet ou l'exigence	229
<i>« Les lois physiques du simulacre », 230. — « D'abord un beau langage », 231. — Molière : des œuvres « énigmatiques », 234. — « Possession et dépossession de soi », 239.</i>	

Charles Dullin : une inlassable course aux trésors	240
<i>Le goût du spectacle</i> , 242. — « Une machine actuelle », 243. — « On n'écrit pas l'histoire du théâtre qu'avec des succès », 244. — « L'acteur-héros », 245.	
Georges Pitoëff : « poète de la scène »	249
« Le plus de pièces possible », 250. — Le metteur en scène « autocrate absolu », 250. — Et puis, il y avait Ludmilla, 253.	
Gaston Baty : « l'illusion d'un monde encore plus beau »	258
<i>Baty théoricien</i> , 258. — <i>Un expressionnisme français ?</i> , 261. — <i>Adaptateur, auteur</i> , 263. — <i>Déplacer le projecteur</i> , 264.	
Un état d'esprit « d'ensemble »	268
La Comédie-Française : une crise latente	269
EN QUÊTE DE TEXTES, par Jacqueline de Jomaron	271
A la découverte de l'étranger	273
<i>La vague scandinave</i> , 272. — <i>Comment peut-on avoir l'âme slave ?</i> , 277. — <i>Le sorcier italien</i> , 279. — <i>Shakespeare à neuf</i> , 283.	
En France, plus d'auteurs que d'œuvres	290
Quatrième partie : Et par ailleurs	303
UN THÉÂTRE « POUR LE PEUPLE », par Jacqueline de Jomaron	305
« Par l'Art, pour l'Humanité », 306. — <i>Premières tentatives parisiennes</i> , 307. — « Un art nouveau pour un monde nouveau », 309. — « Le théâtre populaire, aventure majeure », 311. — « L'homme moderne est seul », 316. — <i>Agit-Prop en France</i> , 317. — <i>Vers le Front populaire : le groupe « Octobre »</i> , 319. — « Un monde nouveau ? », 320.	
SUBVERSIONS : DE JARRY A ARTAUD, par Michel Corvin	323
<i>Les « voyous du théâtre »</i> , 324. — <i>Jarry, l'inventeur</i> , 326. — <i>Un peintre égaré au théâtre</i> , 331. — <i>Dada-massacre</i> , 332. — <i>Le théâtre, « vaisseau-fantôme » du Surréalisme</i> , 326. — <i>Un « chirurgien de l'esprit » : Roger Vitrac</i> , 332. — <i>Artaud, le voyant</i> , 338.	
LE BOULEVARD EN QUESTION, par Michel Corvin	341
<i>Limites, non frontières</i> , 342. — <i>Boulevard du drame</i> , 346. — <i>L'empire Guitry</i> , 351. — <i>La comédie d'intrigue</i> , 354. — <i>Une mécanique bien rodée</i> , 358. — <i>Mutations et crise d'identité</i> , 363. — <i>Paris sur boulevard : la saison 1932-33</i> , 365. — <i>Marginaux et francs-tireurs</i> , 368. — <i>Mort ou résurrection ?</i> , 374.	
L'ÉTAT INTERVIENT, par Émile Copfermann	381
<i>Le brillant fleuron de l'Éducation nationale</i> , 382. — <i>La radiodiffusion paiera</i> , 383. — <i>Pour le suffrage artistique du public</i> , 383. — <i>Le rêve toujours recommencé de la décentralisation</i> , 384. — <i>L'Occupation allemande et la « révolution nationale »</i> , 387. — <i>Et la vie continue</i> , 388. — <i>Jeanne avec nous</i> , 391.	

Cinquième partie : Le théâtre de tous les possibles (1951-1988)	393
LA DÉCENTRALISATION, par Émile Copfermann	395
<i>Sur fond de crise politique</i> , 396. — <i>Arts et lettres</i> , 396. — « <i>Aller au public populaire</i> », 399. — Jean Vilar, 400. — <i>Le Théâtre national populaire, populaire peut-être, mais national ?</i> , 401. — <i>Le théâtre « service public »</i> , 403.	
UNE ÉCRITURE PLURIELLE, par Michel Corvin	407
Une Dramaturgie à l'ancienne ?	408
Portrait-robot du nouveau théâtre	415
<i>Le langage en procès</i> , 416. — « <i>Personne n'entend personne</i> », 418. — <i>Prendre les mots au pied de la lettre</i> , 418. — <i>Jeu du double sens</i> , 419. — <i>Un paysage de fin du monde</i> , 420. — <i>Un drôle de rire</i> , 421. — <i>Le personnage : l'accouchement difficile à l'existence</i> , 422. — Une « <i>suite sans suite ?</i> », 424. — <i>Renvoyer le théâtre au théâtre</i> , 426. — <i>La logique mise à mal</i> , 427.	
Où la fiche d'identité se diversifie	428
<i>Une place pour les poètes</i> , 428. — <i>Parler le corps</i> , 432. — <i>Le moi dans l'autre</i> , 435. — <i>Un néant fait de petits riens</i> , 437. — <i>Le jeu de la mort</i> , 439. — <i>Le réel pris au piège du théâtre</i> , 444. — <i>Du texte de théâtre au théâtre de texte</i> , 447. — <i>Retour à Beckett</i> , 450.	
L'ÂGE DE LA REPRÉSENTATION, par Bernard Dort	451
Essais de libération	452
L'illusion populaire	456
<i>Au-delà du spectacle</i> , 462. — <i>Utopie et réalités</i> , 463	
Un « théâtre littéral »	465
La scène critique	472
<i>La tentation de la totalité</i> , 476.	
La représentation en acte	480
<i>Le retour d'Artaud</i> , 482. — <i>La messe et le meeting</i> , 486. — <i>A double tranchant</i> , 491.	
La représentation représentée	494
<i>Les reflets de la fête</i> , 496. — <i>Une critique à la seconde puissance</i> , 502. — <i>Un « théâtre minimal »</i> , 508. — <i>Les pouvoirs du jeu</i> , 514. — <i>Le mirage de l'innocence</i> , 519. — <i>Pour un « théâtre allégorique »</i> , 523.	
Le roi nu	527
Chronologie	535
Bibliographie	588
Index des œuvres citées	597
Index des noms cités	605
Table des matières	611
Crédits photographiques du tome 1 et du tome 2	615