

LE THÉÂTRE

Analyses littéraires
et scéniques

Romain **Berry**
Laurent **Russo**

ellipses

Table des matières

Auteurs	3
Avant-propos	5
Chapitre 1	
Les Bacchantes, Euripide (405 avant J.-C.)	11
PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE	13
1. À la fois « étranger » (vers 233), « mage » (vers 233), « enchanteur venu de Lydie » (vers 234) et « prophète » (vers 299)... Portrait de l'insaisissable Dionysos	13
2. Politique vs religieux : l'affrontement des pouvoirs	16
3. Entrez dans la transe, voyez comme on... tue ! Le sacré et le sang	20
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE	23
Mise en scène de Klaus Michael Grüber (1974)	23
1. <i>Les Bacchantes</i> , l'expérience de la tragédie	24
2. <i>Les Bacchantes</i> , l'espace de la tragédie	27
3. <i>Les Bacchantes</i> , la tragédie des corps	30
Chapitre 2	
Hamlet, William Shakespeare (1603)	35
PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE	37
1. « <i>To be or not to be, that is the question</i> » (acte III, scène 1) : <i>Hamlet</i> au conditionnel	37
2. L'obsession du vide : <i>Hamlet</i> au négatif	40
3. Tragédie de la vengeance et vengeance du théâtre : <i>Hamlet</i> à l'universel	42
4. L'indéchiffrable vérité du monde baroque : <i>Hamlet</i> au subjonctif	46
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE	48
Mise en scène de Peter Brook (2001)	48
1. <i>Hamlet</i> by Brook : dire l'universel et « [oublier] Shakespeare »	49
2. <i>Hamlet</i> on stage : les « Bouffes » à l'honneur	55

Chapitre 3

Polyeucte,

Pierre Corneille (1641)

59

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	61
1. Des plus que parfaits et un imparfait : une tragédie héroïque	61
2. L'annonce faite à Polyeucte : une tragédie chrétienne	65
3. Amour de la gloire et gloire de l'amour : une tragédie amoureuse.....	69
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	71
Mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman (2016)	71
1. L'espace du désir et de l'inquiétude.....	72
2. Un <i>Polyeucte</i> d'aujourd'hui	76
3. Un <i>Polyeucte</i> qui travaille les corps.....	79

Chapitre 4

Le Malade imaginaire,

Molière (1673)

83

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	85
1. L'art de la comédie-ballet : <i>Le Malade imaginaire</i> , « COMÉDIE mêlée de musique et de danses » (titre complet).....	85
2. Le « ridicule de la médecine » (acte III, scène III) : le choix de la satire.....	89
3. « Pour ce que rire est le propre de l'homme » : rire des hommes et rire entre hommes.....	93
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	96
Mise en scène de Michel Didym (2015).....	96
1. « [Donner] aux spectateurs du grain à moudre dans leur sablier temporel » : un <i>Malade imaginaire</i> qui bouleverse les temporalités	97
2. Maladie du monde et remède du théâtre : les pouvoirs de l'artifice.....	101

Chapitre 5

Phèdre,

Jean Racine (1677)

107

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	109
1. Le vide et le plein : quand l'ordre faillit	109
2. Phèdre et Hippolyte : quand deux personnages sont fondamentalement incompatibles	112
3. Aimer et désirer : quand le « moi » se fissure	115
4. Dire ou ne pas dire : quand le silence est le pire des maux	118

PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	119
Mise en scène de Patrice Chéreau (2003)	119
1. <i>Phèdre</i> , désir d'espace et lumières de la fatalité.....	120
2. <i>Phèdre</i> , désir des corps et incarnation d'une passion.....	124
3. <i>Phèdre</i> , désir d'éternité	128

CHAPITRE 6

Les Fausses Confidences, Marivaux (1737)

131

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	133
1. Comme un parfum de scandale : le dispositif expérimental.....	133
2. Le jeu de l'amour, mais sans hasard... :	
« la machine matrimoniale » marivaudienne.....	136
3. À l'épreuve de l'autre : une identité en crise.....	141
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	144
Mise en scène de Didier Bezace (2010).....	144
1. Fausses confidences, fausses illusions.....	145
2. Dubois, maître du jeu, maître des lieux.....	150

Chapitre 7

Lucrèce Borgia, Victor Hugo (1833)

153

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	155
1. « La maternité purifiant la difformité morale » (préface) :	
portrait duel de la monstrueuse Dona Lucrezia.....	155
2. L'ivresse d'absolu purifiant la médiocrité :	
Gennaro, le héros romantique.....	158
3. Un théâtre lui-même difforme :	
du monstre au théâtre au théâtre-monstre	161
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	166
Mise en scène de David Bobée (2014)	166
1. <i>Lucrèce Borgia</i> : un spectacle total	167
2. <i>Lucrèce</i> au cœur, (B)orgia au corps.....	171

Chapitre 8

Une maison de poupée, Henrik Ibsen (1879)

179

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	181
1. Des soumissions : des poupées de cire dans une maison-prison	181
2. Une émancipation : Nora, une poupée qui dit non	186
3. Une rébellion : le marionnettiste Ibsen impose un drame d'un genre nouveau	189
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	191
Mise en scène de Stéphane Braunschweig (2009).....	191
1. Un spectacle dans un diptyque.....	192
2. De l'espace domestique à l'espace du cauchemar.....	193
3. Une mise en scène ancrée dans le monde contemporain	198

Chapitre 9

La Mouette, Anton Tchekhov (1896)

203

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	205
1. Trois femmes-oiseaux et trois visions différentes de la condition féminine.....	205
2. Deux artistes-ermites mais deux conceptions esthétiques différentes	208
3. Un art loué : le théâtre	212
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	216
Mise en scène de Thomas Ostermeier (2016)	216
1. Une <i>Mouette</i> aux croisements des arts et des esthétiques	217
2. Une <i>Mouette</i> intermédiaire au cœur du politique et de l'intimité des êtres	222

Chapitre 10

L'Annonce faite à Marie, Paul Claudel (1911)

227

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	229
1. Entre tradition et innovation, la singularité du drame claudélien	230
3. Ascèse et cheminement intérieur : la foi et la mystique claudéliennes.....	235
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	239
Mise en scène de Yves Beaunesne (2014).....	239
1. Le choix de la version de 1911	240
2. <i>L'Annonce faite à Marie</i> : errance des corps et litanie des mots perdus dans l'espace de la vie	241
3. <i>L'Annonce faite à Marie</i> : un opéra de paroles	244

Chapitre 11

La Cantatrice chauve, Eugène Ionesco (1950) 249

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	251
1. Une « anti-pièce », ou comment se débarrasser du théâtre traditionnel	251
2. Une pièce <i>absurde</i>	255
3. Une réflexion <i>essentielle</i> sur le langage.....	258
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	260
Mise en scène de Jean-Luc Lagarce (1991)	260
1. « Les couleurs et les sons se répondent » : une mise en scène singulière à la croisée de plusieurs esthétiques	261
2. Une bataille de mots : un langage qui fait exploser la scène	264
3. Des corps dans l'espace comme des fantômes dans l'existence	267

Chapitre 12

Fin de partie, Samuel Beckett (1957) 271

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	273
1. Un théâtre de la <i>déchêtisation</i> : « [enlevez]-moi ces ordures! [Foutez]-les à la mer »	273
2. Autrui et soi-même, ami et ennemi : une réflexion profonde sur l'altérité	275
3. « <i>To be or not to be</i> » : interroger le <i>maybe</i> de l'existence humaine	278
4. Rire, sourire et sous-rire : « [rien] n'est plus drôle que le malheur... C'est la chose la plus comique du monde »	281
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	283
Mise en scène de Charles Berling (2008)	283
1. Les débuts de <i>Fin de Partie</i>	284
2. L'espace de la fin et de l'attente	285
3. Transcrire Beckett : une mise en scène inscrite dans le texte	288
4. Derniers cris avant la mort	289

Chapitre 13

Dans la Solitude des champs de coton, Bernard-Marie Koltès (1987) 293

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	295
1. Une dramaturgie <i>classique</i>	295
2. « Homme ou animal » : de l'indifférenciation à la dévoration	298
3. Anatomie d'un rapport humain	299
4. Un théâtre nommé désir.....	302
5. De l'échec de la communication à une réflexion sur les pouvoirs du langage.....	304

PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	305
Mise en scène de Charles Berling (2016)	305
1. Un <i>deal</i> avec l'espace, un <i>deal</i> dans l'espace.....	306
2. Un <i>deal</i> qui maintient les distances de sécurité : un jeu en tension	310
3. Un <i>deal</i> synonyme de combat d'homme à homme	313

Chapitre 14

***Illusions comiques,* Olivier Py (2006)**

317

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	319
1. Py par Py : le discours métathéâtral au fondement de la pièce.....	319
2. Py et le monde : défense et illustration du théâtre	321
3. Py et la tradition théâtrale : moi-même et ses prédécesseurs.....	323
4. Py et Dieu : du monde qui tourne en rond à l'élévation.....	326
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	329
Mise en scène de Olivier Py (2006)	329
1. Montrer le théâtre dans l'espace : « [le] théâtre est le miroir du monde qui est le miroir du théâtre » (définition 9).....	330
2. Des acteurs et des personnages : « l'acteur est un personnage qui joue un personnage » (acte I)	336

Chapitre 15

***L'Acte inconnu,* Valère Novarina (2007)**

339

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE.....	341
1. Mettre le théâtre en pièces : une pièce- <i>patchwork</i>	341
2. Novarina, plasticien du langage : une pièce de la parole sur la parole	345
3. De <i>L'Acte inconnu</i> aux actes connus : une pièce qui oscille entre hommages et satires.....	348
PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE.....	350
Mise en scène de Valère Novarina (2007).....	350
1. D'un espace connu à <i>L'Acte inconnu</i>	351
2. <i>L'Acte inconnu</i> : un hommage à un acteur connu	354
3. Des acteurs connus créant un acte inconnu	356
4. <i>L'Acte inconnu</i> à l'entrecroisement des arts	358

Chapitre 16

Cendrillon,

Joël Pommerat (2011)

361

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE..... 363

1. Sandra-Cendrier-Cendrillon : l'art de mettre le conte en fumée..... 363
2. Sandra dans la boîte, ou la valeur psychanalytique de la pièce..... 367
3. Entre rêve et réalité : la plongée dans la fantasmagorie..... 370
4. Des mots « dangereux » (première partie, scène 1),
maux-teurs de l'action..... 371

PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE..... 373

Mise en scène de Joël Pommerat (2011)..... 373

1. Le jeu des ombres : de la noirceur à la lumière..... 374
2. Sons, langage et double-sens : beaucoup de bruit pour rien..... 378
3. Renverser le conte, les rôles et les costumes..... 381

Chapitre 17

Clôture de l'amour,

Pascal Rambert (2011)

385

PARTIE 1 : ANALYSE LITTÉRAIRE..... 387

1. « [Des] appareils amoureux sophistiqués à programmation courte » :
l'impossible « *turnover* » de l'amour..... 387
2. Une crise moderne qui en rappelle d'autres :
filiations littéraires et hypotextes..... 391
3. Éruption de la parole et parole éruptive : la fureur de dire..... 393

PARTIE 2 : ANALYSE SCÉNIQUE..... 397

Mise en scène de Pascal Rambert (2011)..... 397

1. Espace de la fiction, espace du théâtre, espace du langage..... 398
2. Des paroles et des corps en combat..... 401
3. Clôre l'amour, clôre le spectacle : comment bien finir?..... 405