

Sylvie Roques

Histoire de la mise en scène / Mise en scène et performance

Le cours prend en considération la notion de *mise en scène*. Il détaille et analyse son apparition à la fin du XIXe, laquelle crée une véritable rupture avec la pratique théâtrale antérieure et peut être conçue comme l'émergence d'un nouveau paradigme. S'affirme dans ce cas l'idée que le metteur en scène est l'auteur du spectacle. Une telle idée s'inscrit dans un contexte particulier : la liberté industrielle des spectacles décrétée en 1866, l'abolition du système des privilèges dramatiques et la disparition de l'édifice des genres. Il faut ici rappeler que les théâtres privés sont alors exposés à une forte concurrence et contraints de céder à la tentation du spectaculaire, laquelle garantit l'afflux des publics. Par opposition, André Antoine va refuser l'idée d'un théâtre commercial visant la seule rentabilité. Il montrera, dès 1890 et c'est décisif, que c'est sur le plan d'un théâtre « littéraire » que la fonction de mise en scène doit être défendue. Le renouvellement des traditions scéniques qu'il introduit dans le domaine du théâtre subventionné est dès lors considéré comme l'acte de naissance de la mise en scène moderne.

Seront examinés ensuite les travaux majeurs de metteurs en scène qui ont fait évoluer l'art de la mise en scène. Seront ainsi étudiés, outre l'acte inaugural d'Antoine, le rôle de Stanislavski et de Craig dans l'avènement de la mise en scène avant 1914; les nouvelles voies de l'entre-deux-guerres en Allemagne (Piscator, Brecht), en Russie (Meyerhold,) ; l'élan du théâtre populaire et la recherche de nouveaux rapports avec le public (Vilar, Strehler, Mnouchkine, Chéreau, Vitez).

Le cours examinera ensuite les courants qui caractérisent la mise en scène contemporaine en Europe entre 1980 et 2010 (théâtre post-dramatique, métissage des arts), « écritures de plateaux ». L'enjeu sera de comprendre les formes et enjeux de la mise en scène contemporaine au regard de l'histoire.

Mots clés : mise en scène, pratiques scéniques, histoire, performances

Repères bibliographiques

- Antoine, l'invention de la mise en scène*, anthologie de textes d'Antoine, Actes Sud, 1999
E.G. CRAIG, *De l'Art du théâtre*, Circé, 1999
B. BRECHT, *Ecrits sur le théâtre* (2 tomes), L'Arche, 1972-79
J. GROTOWSKI, *Vers un théâtre pauvre*, La Cité, 1971
V. MEYERHOLD, *Ecrits sur le théâtre* (4 tomes), L'Age d'Homme, 1973-92
Vsevolod Meyerhold, choix de textes par Béatrice Picon-Vallin, Actes Sud-Papiers, 2005
E. PISCATOR, *Le Théâtre politique*, L'Arche, 1972
A. TAIROV, *Le théâtre libéré*, L'Age d'Homme, 1974
Ariane Mnouchkine, avec Béatrice PICON-VALLIN, Actes Sud-Papiers, 2009
A. VITEZ, *Ecrits sur le théâtre, Le Théâtre des idées*, cinq tomes, P.O.L., 1994-1998
A. UBERSFELD, *Antoine Vitez: metteur en scène et poète*, Ed. des Quatre-Vents, 1994
Collection des *Voies de la création théâtrale* (23 tomes parus), Editions du CNRS (nombreuses analyses de mises en scène, surtout pour les années 70 et 80)