

1880 : NAISSANCE DE LA MISE EN SCÈNE

STANISLAVSKI (1863-1938)

Metteur en scène russe

- 1898 : fonde le Théâtre d'art de Moscou
- 1905 : y ajoute un studio expérimental
- S'attache aux phénomènes psychiques liés au jeu de l'acteur

EVOLUTION DU TRAVAIL :

1. Réalisme historique (Tolstoï...)
2. Symbolisme (Maeterlinck...)
3. Conception du réalisme synthétique (*La Mouette*, Tchekhov / *Les Bas-fonds*, Gorki)

PUBLICATIONS :

La Formation de l'acteur
Ma vie dans l'art

MEYERHOLD (1874-1940)

Metteur en scène russe

- 1898 : débute au Théâtre d'art (> STANISLAVSKI)
- 1902 : fonde la Société du Nouveau Drame (studio expérimental)
- 1908-1917 : metteur en scène des Théâtres impériaux
- 1920 : inauguration du premier Théâtre des Soviets
- Accusé de négliger le réalisme socialiste :
 - ↗ 1938 : dissolution de sa troupe
 - ↗ 1939 : arrêté
 - ↗ 1940 : exécuté

➤ Recherches sur l'élaboration d'un langage scénique :

Par la décomposition / la stylisation du jeu de l'acteur
(privilège de l'expression corporelle)

- ✓ Utilisation du grotesque, de la pantomime / fluctuation de voix

NE JAMAIS PERDRE L'IDEE D'ETRE AU THEATRE

Par le montage des éléments vocaux, sonores, rythmiques, plastiques, gestuels

Par le refus de l'illusion et du faire-croire

Sublimation du sentiment de vie

Cherche à faire participer le spectateur par l'interprétation

Est le premier à utiliser des écrans de projection

(coordination du jeu direct et du jeu filmé)

EVOLUTION DU TRAVAIL :

1. Théories :

- ↗ de la biomécanique du comédien (*training d'acteur développé en 1913*)
- ↗ de l'Otkaz (*mise en arrière du geste pour préparer le geste*)
- ↗ Agit-Prop : agitation & propagande [calqué du russe]
- ↗ **Le but de l'Art est de dispenser des énergies**

2. Redécouverte et réutilisation de la Commedia dell' Arte
3. Milite pour la révolution avec le Théâtre des Soviets (Maïakovski...)
4. Premières mises en scène constructivistes (Crommelynck, Ostrovski, Gogol...)
 - ↳ Utilisation d'un plateau qui empêche l'acteur de jouer à son aise [*dispo sur le net*]
5. Développement du « théâtre réaliste conventionnel »
 - ↳ Grossissement des traits
 - ↳ Monstruosité du quotidien (Inspirations : Kabuki japonais, théâtre chinois, cinéma de Chaplin)

*Son travail est en rapport avec celui d'**Adolph APPIA** (1862-1928), metteur en scène, scénographe et théoricien suisse :*

- ✓ *Insurrection contre l'esthétique naturaliste*
- ✓ *Primauté à l'acteur*
- ✓ *Remplacement des toiles peintes par des décors en trois dimensions*
- ✓ *Utilisation de la musique et de la lumière*

PUBLICATIONS :

Ecrits sur le théâtre

ARTAUD (1896-1948)

Auteur et théoricien français

- Avec les surréalistes / puis seul vers l'expression théâtrale
- Fondateur du théâtre Alfred-Jarry (avec Roger Vitrac)
- Emission radiophonique *Pour en finir avec le jugement de Dieu* (1948)

Avec Maria Casarès, Paule Thévenin, Roger Blin

- 1947 : conférence du Vieux-Colombier

EVOLUTION DU TRAVAIL :

- ✓ L'exploration du psychisme / de la douleur
- ✓ Confronter le Théâtre et la Vie / Rendre l'état de vie
- ✓ Ne veut pas forcer le sens, la représentation, la compréhension directe
 - ↳ Issu de Craig et Appia
 - ↳ Développe l'imaginaire et la participation du spectateur
 - ↳ Veut faire s'effondrer l'arbitraire et les codes sociaux
- ✓ ne pas montrer des héros en expansion (*paradigme masculin*), en absorption (*paradigme féminin*), mais se tenir dans cette force (*neutralité*)
 - ↳ un théâtre de la faiblesse, des nerfs
 - ↳ la réalisation d'un personnage < l'intériorité d'un personnage

La cruauté chez Artaud :

ne rien se pardonner

- ↳ une grande rigueur morale / discipline

casser l'organisation de la vie (ex : hiérarchie entre corps et âme)

- pas d'accomplissement possible
- ↳ l'être est toujours en mouvement « Deviens toi-même » (NIETZSCHE)

Sur le texte

Un théâtre toujours autour du texte :

Une volonté d'écarter l'auteur au profit du dramaturge

Glossolalies : paroles incompréhensibles / dimension mystique ?

La parole sert plus à l'expression / participe au geste

Sur le geste

Théorie du corps sans organe :

Le geste n'est plus signifiant : il est symptôme

Il est un avortement en acte de la pensée et du discours

Pas de découpage

L'ensemble comme unité d'énergie

↳ *La médecine vs/ le corps*

↳ *La langue vs/ la littéralité*

Acteur = athlète affectif (exercice / maîtrise)

PUBLICATIONS :

Manifeste (1926)

↳ refus d'une émotion psychologique pour une « émotion du cœur »

↳ démarche instinctive et expérimentale

Le théâtre et son double (1938)

BRECHT (1858-1956)

Auteur et théoricien allemand

- 1923 : assistant de Reinhard au Deutsches Theater de Berlin
- 1927 : collaborateur de Piscator
- 1928 : l'Opéra de Quat' sous
- 1933-1948 : vit aux Etats-Unis
- 1948 : fondation du Berliner Ensemble

EVOLUTION DU TRAVAIL :

Point de départ théorique proche d'ARTAUD

✓ Assigner un rôle didactique au théâtre

↳ Amener le spectateur de la prise de conscience à l'action politique

✓ Concept d' « effet de distanciation »

(*Verfremdungseffekt*)

↳ Différents points de vue exprimés au même moment

↳ Rappeler au spectateur qu'il est dans une lecture et non dans une expérience

↳ Casser l'identification / l'illusion (narrative, technique...)

↳ **Montrer et se montrer en train de montrer**

↳ Humour = détachement (cf. Karl Valentin)

- Ne pas perdre l'idée de plaisir

- Ouvrir l'esprit

THEORIE SUR LA FORME EPIQUE ET LA FORME DRAMATIQUE

	FORME EPIQUE	FORME DRAMATIQUE
POUR ARISTOTE	Narration	Théâtre Action, jeu
POUR BRECHT	Le spectateur est extérieur ➤ Spectateur en éveil	Le spectateur est en empathie ➤ Spectateur épuisé

TECHNIQUES

- ✓ Brecht va se servir de l'opéra et la musique / du cinéma (insert de vidéo)
- ✓ *Lehrstücke* [de *lehren* et *Stück* (n) (pièce)] : pièce jouée dans la rue, destinée à ouvrir la conscience du spectateur
 - ↳ Pièce didactique
 - ↳ Spectateur = juge moral

PUBLICATIONS :

Le Petit organon pour le théâtre (1948)