

Table des matières

	Pages
Préface	i
Introduction	1
Premier Chapitre	
Héritier du théâtre populaire	11
De Pottecher à Dullin	14
De l'idée initiale au Théâtre du Peuple : long déroulement à travers les siècles	14
Théâtre ambulant, Copiaus en Bourgogn et l'Atelier : trois types de propagation	18
Le parcours théâtral de Vilar	23
Essais théâtraux amateurs: l'Équipe, la Roulotte, Les Sept	24
Succès professionnels: Avignon et Chaillot	26
Rôle d'héritier	29
Vilar et ses précurseurs, ressemblances et divergences	32
Héritier et créateur, affirmation des identités	45
Deuxième Chapitre	
L'État et le théâtre populaire	53
La décentralisation théâtrale	57

La décentralisation, formation de l'esprit national	57
La décentralisation théâtrale, unification de l'État	61
<i>Le Front Populaire, le départ de la politique théâtrale</i>	62
<i>Jeune-France, le soutien à de jeunes compagnies</i>	64
<i>CDN, l'implantation du théâtre dans tout le pays</i>	67
Vilar au croisement de la politique et des mouvements théâtraux	69
Le Festival d'Avignon	74
L'origine du Festival, une chance audacieuse	75
Aller à Avignon, éloigner le théâtre à huis clos	77
Un autre projet, plusieurs raisons personnelles	81
Les étapes significatives du développement du Festival	85
<i>Le début de la création</i>	86
<i>L'alternance Avignon-T.N.P.</i>	87
<i>Un programme renouvelé</i>	90
<i>Innovations artistiques</i>	92
Une fête populaire, rassembler le public	95
Le Théâtre National Populaire	97
D'Avignon à Chaillot, combat glorieux	98
Une volonté indépendante de la politique de l'État	100
Service public, responsabilité de l'État	103
Le cahier des charges : des obligations pesantes et irraisonnables	107
Efforts efficaces, contributions administratives	110
Départ du T.N.P., démission et contestations	114

Troisième Chapitre	
Esthétique vilarienne	123
Critique du metteur en scène	124
Metteur en scène-l'éminence grise	126
L'Auteur-le seul créateur	129
Le spectacle total d'Artaud, remplir la scène	132
Le théâtre épique de Brecht, narrer l'intrigue	135
Vilar-Artaud-Brecht, des avis contrastés sur le rapport "texte-représentation"	138
Sur la scène dépouillée	148
Style simplifié	150
<i>Mise en scène</i>	151
<i>Décor pur</i>	153
<i>Costume stylisé</i>	156
<i>Lumière de suggestion et musique d'atmosphère</i>	160
Comédien	163
<i>Trois procédés de formation</i>	163
<i>Jeu de simplicité</i>	165
<i>Autonomie morale</i>	168
Répertoire populaire	173
Thèmes populaires pour instruire le public	175
<i>Conscience humaine, voix des héros</i>	175
<i>Allusion aux actualités, réflexions sur l'époque</i>	182
Privilège aux classiques et débats contradictoires	189
<i>Choix pour le théâtre national d'une mission nationale ?</i>	192
<i>Les œuvres du passé, un musée imaginaire ?</i>	194

Auteurs modernes et étrangers, minorités à l'esprit ouvert	196
--	-----

Quatrième Chapitre	
Le Public populaire	203

Public populaire ou ouvrier ?	203
--------------------------------------	-----

Public ouvrier de Sartre, recherche sur le théâtre ouvrier	205
--	-----

Public nouveau de Barthes, composé d'un public de petits-bourgeois, de jeunes et d'ouvriers	209
---	-----

Vilar-Sartre-Barthes, trois points de vue sur le public populaire	213
---	-----

Participation du public populaire	217
--	-----

Associations populaires, organisation du public des groupements	219
---	-----

Composition socio-morphologique du public et fréquentation déséquilibrée	224
--	-----

Raisons pratiques selon Bourdieu, espace culturel et habitus	230
--	-----

Public de "bonne société" : théâtre, affaire sociale	233
--	-----

L'après Vilar	239
----------------------	-----

Conclusion	247
-------------------	-----

Liste des Tableaux et des Graphiques	253
---	-----

Annexe I Mises en scène de Jean Vilar, 1947-1969	255
---	-----

Annexe II Rôles de Jean Vilar, 1947-1963	259
Annexe III Chronologie du répertoire au Festival d'Avignon et au T.N.P., 1947-1971	261
Index des noms de personnes citées	265
Index des autres noms propres cités	277
Index des titres des pièces citées	285
Bibliographie	289
Table des matières	299