

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
Définition. Le théâtre parle du théâtre	12
Le théâtre sur le théâtre à la Comédie-Française (1680-1762)	
Un triple paradoxe	14
Institution	15
Poétique	19
Esthétique	21
État de la question	23

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITIONS

LA VOGUE DU THÉÂTRE SUR LE THÉÂTRE	33
La naissance du théâtre sur le théâtre	
en France (1600-1680)	33
Contours	34
Émergence	37
Premières revendications	38
Premières querelles	41
Un phénomène massif (1680-1762)	42
Une production comique	43
À la Comédie-Française	43
Le cas de la Comédie-Italienne	45
Le cas de la Foire	47
Le cas de l'Opéra	48

Une floraison	49
À la Comédie-Française	49
Le cas de la Comédie-Italienne	51
Le cas de la Foire	53
À l'Académie royale de musique ?	54
Éléments de périodisation	55
Émulations et crispations	55
La part d'impondérable : la loi de la mode ?	59
UN THÉÂTRE DE MAUVAIS GENRE ?	63
Le théâtre sur le théâtre.	
Tentative de typologie empirique	63
Le prologue	63
Retour historique :	
l'émergence du prologue autoréflexif au XVII ^e siècle	65
Profil du prologue dramatique au XVIII ^e siècle	70
Le cas de la parodie	71
La critique	75
Critique ? Parodie ? Procès ?	75
Un sens qui se fixe au XVIII ^e siècle ?	77
Les lacunes de la loi des genres	79
Du théâtre <i>dans</i> le théâtre au théâtre <i>sur</i> le théâtre	80
Retour sur le cas du prologue	82
Le problème du nom, de la parodie à la critique	90
Un théâtre innommable	96
Poétiques du « rien » : le cas de la petite pièce	96
Un théâtre peu théâtral et le cas de l'allégorie	100
(Dé-)localisations	106
UNE DRAMATURGIE DU MIROIR	109
Miroirs renversés	
L'envers du décor	110
Chroniques de la vie d'un théâtre	112
Une vitrine du théâtre : l'exemple de la Beauval	116
Distorsion et déplacement :	
discours de crise et logique promotionnelle	121

Miroirs du monde. La théâtromanie	123
Le théâtre et les mœurs	124
De la société du théâtre aux théâtres de société	127
Théâtres de société détournés, ou les comédies de faux comédiens	133
Miroirs du Parnasse	
Allégories et mythologies	138
La tradition apologétique	140
Débats sur le théâtre : querelles de muses	144
Les revues théâtrales	147
DU REFLET AUX EFFETS	151
Les cadres de la représentation	
Transition et transaction	152
Publicité et captation	153
Le « pacte scénique »	158
Des « embrayeurs » de théâtralité	161
Les spectacles enchâssés	
Une logique de divertissement ?	166
Les formes de l'enchâssement	167
Réjouissance et détournement	169
Diversión et dénigrement	171
Convention et connivence	176
Pots-pourris et florilèges : le jeu de l'écart et de l'écho . . .	176
Émulations, imitations et mutations	182
Répétitions, recyclages et effets de série	185
Actualité ou poncif ? Une écriture intertextuelle	185
Recyclages : une écriture en procès	192
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE	197

DEUXIÈME PARTIE

ÉVOLUTIONS

MIROIRS TERNIS

Le théâtre sur le théâtre en temps de crise (1680-1715)	203
Les suppliques de Thalie : un théâtre en faillite?	204
Un théâtre endeuillé, ou l'Ombre de Molière	204
Un discours de crise	209
Faire un sort à l'héritage	214
Jouer le jeu de Molière	214
Redonner Molière	216
Continuer Molière	218
Déjouer Molière? Détour par les Anciens	221
Les paradoxes d'un goût nouveau :	
le cas de <i>Ragotin</i> , parodie de tragédie	225
Céder à la mode. Le cas de l'opéra	233
Railler l'opéra	234
Les mœurs d'opéra	234
Invraisemblances d'opéra	237
Folies d'opéra	238
Rallier l'opéra?	240
Opéras fantasmés	241
Opéras intégrés	246
Du théâtre lyrique au théâtre parlé :	
le rêve d'une fusion	247
Originalité d'une nouvelle « syntaxe spectaculaire » :	
Le cas Dufresny	250
L'impératif de nouveauté, ou l'« originalité » en débat	250
<i>Le Négligent</i> , ou la folie d'une comédie	
qui soit un opéra (et inversement)	253

MIROIRS BRISÉS

Théâtre sur le théâtre et polémique (1697-1730)	257
La Foire entre en scène, ou les compromis de Thalie	258
Imitation et dénigrement dans les « séries foraines »	258

<i>La Foire de Bezons et son Retour</i> (Dancourt, 1695)	259
Répliques de <i>La Foire Saint-Germain</i> (Dancourt, 1696)	261
La Foire dénigrée ? Le cas de <i>La Foire Saint-Laurent</i> (Legrand, 1709)	263
Systèmes de valeurs en conflits	269
« Il vaut mieux céder » : intrusion et acculturation (<i>L'Opérateur Barry</i>)	270
Hybridation et substitution : <i>La Comédie des comédiens ou l'Amour charlatan</i>	276
Thalie sous tutelle foraine	284
Battre la Foire avec ses propres armes : <i>Le Roi de Cocagne</i>	285
Les éclipses de Thalie : le cas de <i>L'Impromptu de la Folie</i> . . .	289
Arlequin au Théâtre Français	290
La Comédie-Française face à l'Opéra-Comique, ou la retraite de Thalie	295
L'expérience des limites	299
Polémique et effet de série : l'hybridation sous contrainte	300
<i>L'Impromptu de la Folie</i> (suite) et la querelle de <i>La Française Italienne</i>	300
Le miroir inversé des théâtres forains	305
Lassitudes du théâtre autoréflexif ?	308
<i>Le Badinage</i> censuré (1733)	309
Une poétique du court-circuit ? Le cas du <i>Caprice et la Ressource</i> (1732)	314
<i>Les Acteurs déplacés</i> (Pannard, 1735) ou le théâtre sur le théâtre au carré	319
DU MIROIR AU TABLEAU	
Théâtre sur le théâtre et esthétique (1730-1762)	327
Le théâtre de l'Homme sensé. La rupture des années 1730	328
L'esthétique de la sensibilité ou les nouvelles alliances de Thalie	328

Le triomphe de Melpomène, ou Thalie évincée	329
L'avènement du Bon-Sens, ou la Folie disgraciée	333
La vogue des « spectacles amphibies » ou les unions de Thalie et Melpomène	339
Molière revisité	344
Moraliser Molière : le Cœur contre l'Esprit	345
Les détracteurs du larmoyant	350
Les limites d'un théâtre édifiant ?	353
Les contradictions du théâtre sur le théâtre	357
L'abandon du prologue :	
métaprologues et prologues par prétériton	358
Un contrat usé et contre-productif	358
Illusion et naturel :	
Fagan précurseur de Diderot ?	363
L'aporie du prologue	367
<i>La Silvie</i> de Landois, ou l'achoppement du prologue . . .	367
Diderot et le drame, ou l'idéal d'un théâtre « déthéâtralisé » ?	376
Changements de perspectives au temps des philosophes	381
Retour de l'Opéra :	
la Comédie-Française face aux Bouffons	382
Reviviscence des querelles ?	382
La fin de la satire d'opéra ? Les leçons du Plaisir	384
La Comédie-Française contre la « secte philosophique » ?	386
Enjeux idéologiques et politiques :	
<i>Les Philosophes</i> , ou le prétexte du théâtre sur le théâtre	393
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE	403

TROISIÈME PARTIE
USAGES ET IMAGES

LES AUTEURS	409
Les faibles rétributions d'un théâtre périssable	412
Cultiver l'éphémère	412
De la scène au papier : un théâtre fulgurant ?	415
Les mutations d'une production	419
La présentation de soi.	
Du <i>topos</i> à l' <i>ethos</i> ?	424
Résiliances du <i>topos</i>	424
Le statut d'auteur dramatique	
vu par Lesage romancier	424
Scènes d'humiliation et absence d'esprit de corps	427
De la gloire au profit :	
les images d'une catégorie éclatée	429
L'auteur glorieux (et miséreux)	429
Le plumitif corrompu	431
Le cas des auteurs forains	432
Retour à la Comédie-Française :	
des auteurs terrifiés	434
L'usage stratégique du théâtre sur le théâtre	436
Usage occasionnel : règlements de compte,	
de la querelle du Joueur à l'affaire Turcaret	436
L'usage par accumulation ou l'art de l'anamorphose :	
Dancourt, comédien-poète	443
L'usage par défaut : Boissy, auteur académicien	448
L'affranchissement de l'auteur	455
Rupture : l'abandon du liminaire	456
Le cas Piron, ou l'exception de <i>La Métromanie</i>	464
L'INSTITUTION	479
Instituer le théâtre	480
Défendre le théâtre en soi (1630-1660)	481

Le théâtre et la vie : moralité et <i>mimesis</i>	481
Le sommet de l'art	485
De l'institutionnalisation du théâtre	490
Défendre le théâtre pour soi :	
retour sur la querelle de <i>L'École des femmes</i>	494
« Se défendre en attaquant »	495
Conquête de pouvoir :	
Molière, de <i>La Critique à L'Impromptu</i>	500
Des enjeux institutionnels à la conquête économique	505
Tirer son épingle du jeu : le cas du Théâtre du Marais . . .	506
Logique marchande, de la diffamation à l'hommage	510
Un théâtre institué en quête de ses valeurs	513
Avatar de <i>L'Impromptu de Versailles</i> :	
l'autorité royale en question	514
Institution ou entreprise ?	
<i>L'Inconnu</i> et ses deux prologues	524
Double jeu : de la scène théâtrale à la scène judiciaire	534
Le cas de l'année 1709	535
Le cas de l'année 1718	538
LA QUESTION DU PUBLIC	545
Préambule. Le public royal : un public absent ?	548
L'illusoire illusion, ou le grand désordre du théâtre	551
Le spectateur en spectacle	553
L'éclatement des points de vue,	
ou le théâtre en kaléidoscope	558
Scènes de critique.	
Une école du spectateur ?	565
Fictions de critique : le cas du prologue des <i>Trois Cousines</i> . . .	566
Fonction critique ? Le cas du prologue du <i>Double Veuvage</i> . . .	570
Surenchère et débordement.	
Pour une « non-illusion » consentie	573
Redéfinir son public.	
Vers de nouvelles figures de spectateurs	576
CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE	583

CONCLUSION	585
CAHIER ICONOGRAPHIQUE	593
LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES ANNEXES	611
ANNEXE I Le théâtre sur le théâtre à la Comédie-Française (1680-1762) : répertoire analytique	613
ANNEXE II Liste indicative des pièces de théâtre sur le théâtre à la Comédie-Italienne (1680-1762)	685
ANNEXE III Liste indicative des pièces de théâtre sur le théâtre à la Foire (1680-1762)	699
ANNEXE IV Liste indicative des pièces de théâtre sur le théâtre à l'Opéra (1680-1762)	719
BIBLIOGRAPHIE	725
INDEX DES PIÈCES DE THÉÂTRE	825
INDEX DES NOMS PROPRES (AVANT 1800)	835
INDEX DES RÉFÉRENCES CRITIQUES (APRÈS 1800)	845
INDEX DES NOTIONS	849
TABLE DES FIGURES ET DES ILLUSTRATIONS	859