

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
Mise en contexte	9
Première définition	12
Le corpus	13
La perspective comparative	16
Enjeux de la recherche	16

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDE D'UNE ŒUVRE EFFROYABLE, *TITUS ANDRONICUS*

<i>TITUS ANDRONICUS</i> AU ROYAUME-UNI	21
Histoire scénique	22
Une paternité problématique	29
<i>TITUS ANDRONICUS</i> EN FRANCE : UNE RÉCEPTION PROBLÉMATIQUE	41
Les premières traductions	43
Shakespeare et la mythification classique	44
<i>Titus Andronicus</i> au XIX ^e siècle	47
Shakespeare et <i>Titus Andronicus</i> aux XX ^e et XXI ^e siècles	52
<i>TITUS ANDRONICUS</i> : ÉTUDE DRAMATURGIQUE	59
Acte I	60
Acte II	68
Acte III	81
Acte IV	91

Acte V	97
La temporalité	106
CONCLUSION : UNE PIÈCE DE LA MONSTRATION	119

DEUXIÈME PARTIE

ANALYSE DE MISES EN SCÈNE CONTEMPORAINES

INTRODUCTION	127
SHAKESPEARE APRÈS SHAKESPEARE, ÉTUDE PRÉLIMINAIRE	131
PETER BROOK : LE CHOIX DE LA TRAGÉDIE ÉLEVÉE?	137
Le texte et les coupes	139
Les lieux et les époques	142
La stylisation de la violence et les réactions du public	148
Conclusion	154
DEBORAH WARNER :	
LE NÉCESSAIRE ÉQUILIBRE ENTRE FARCE ET TRAGÉDIE	157
Les lieux et les époques	158
La question du rire	161
De la boue au sang	166
Conclusion	171
DANIEL MESGUICH : LE VERTIGE DE L'INTERROGATION	175
La traduction du metteur en scène	176
Les lieux et les époques	184
La question de la violence	190
Un univers cauchemardesque	195
Conclusion	199

XAVIER LERET :	
DE LA MONSTRATION À L'ESTHÉTIQUE DE LA PERFORMANCE	203
Les lieux et les époques	204
Le traitement de la violence	210
L'influence du cinéma	214
Conclusion	218
BILL ALEXANDER : RÉALISME ET SOLLICITATION EMPATHIQUE	
Le texte de référence et le problème des coupes	225
Les lieux et les époques	227
La question de la violence et du rire	232
Conclusion	242
CHRISTIAN ESNEY : <i>TITUS ANDRONICUS</i> , UNE PARODIE ASSUMÉE?	
Le projet général	247
Les lieux et les époques	250
Le refus de la vraisemblance et de l'illusion	253
L'horreur comique, description des principaux épisodes de violence	255
Conclusion	260
LUKÀS HEMLEB : LES LARMES ET LA COMPASSION?	
Les lieux et les époques	267
Une réflexion sur l'effroi suscité par la pièce	273
Le traitement de la violence dans la pièce	277
Conclusion	283
SIMON ABKARIAN : LE CHOIX DE LA STYLISATION	
Les lieux et les époques	286
Une figuration métaphorique de la violence	290
Conclusion	294
VINCENT POIRIER : L'HYPÉR-MONSTRATION NON-RÉALISTE	
Les lieux et les époques	298

Une représentation explicite mais non-réaliste de la violence . . .	301
Conclusion	305
LUCY BAILEY : UNE DÉMARCHE NÉO-ÉLISABÉTHAINE	
ET PARTICIPATIVE À L'ÉPREUVE DU RÉALISME	307
Les lieux et les époques	309
Représentation de la violence :	
partis pris, influences et difficultés	316
Conclusion	321
CONCLUSION : METTRE EN SCÈNE <i>TITUS ANDRONICUS</i>	
OU COMMENT FAIRE NAÎTRE L'INQUIÉTUDE	325

TROISIÈME PARTIE

TITUS AUX XXe ET XXIe SIÈCLES,
ENJEUX DE L'EXPÉRIMENTATION

INTRODUCTION	331
INTERROGATIONS ESTHÉTIQUES ET MÉTATHÉÂTRALES	333
Le rapport au texte en France et au Royaume-Uni	334
Du texte au spectacle : les données du débat	345
Performance, esthétique de la performance	
et représentation	356
Les limites de la représentation	362
De la non-représentation à l'hyper-représentation	366
Identification, pitié et catharsis	370
INTERROGATIONS POLITIQUES ET SOCIÉTALES	375
Nécessité politique et morale	375
Civilisation et barbarie	379
La question du réalisme	383
Les images médiatiques	385
La place du spectateur	391

INTERROGATIONS ONTOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES	395
L'humanité problématique	395
Mises en perspective historiques	400
Comment définir l'humain : du droit au théâtre	406
CONCLUSION	411
ÉPILOGUE : TITUS ET GORGÔ, TYPOLOGIE D'UN CORPUS EFFROYABLE . . .	417
Introduction	417
Kracauer et la Méduse, détour par le cinéma	418
Le masque de l'effroi : Gorgô, une forme-sens	423
<i>Titus Andronicus</i> : une œuvre effroyable	429
Conclusion	447
ANNEXES	451
Entretien avec Lukàs Hemleb, le 10 décembre 2004	451
Questionnaire envoyé à Bill Alexander, le 5 mai 2005	452
Lettre de Bill Alexander, 20 mai 2005 (traduite par nos soins)	453
Entretien avec Jean-Michel Rabeux, 7 février 2006	454
Entretien avec Christian Esnay, le 29 janvier 2008	456
Questions envoyées à Bill Alexander, le 1 ^{er} février 2008	458
Lettre de Bill Alexander, 15 février 2008 (traduite par nos soins)	459
Entretien avec Daniel Mesguich, 18 mars 2008	461
Entretien avec Simon Abkarian, 1 ^{er} avril 2008	464

Entretien avec X. Leret, 15 avril 2008 (traduit pas nos soins)	466
Entretien avec Vincent Poirier, metteur en scène de la compagnie Dodeka, et Nicolas Rivals, le 26 août 2008 . . .	473
BIBLIOGRAPHIE	479
INDEX	491