

Le théâtre russe des origines à nos jours et ses liens avec la musique

Ludmila Kastler, Université Grenoble Alpes

Histoire du théâtre russe

Plan

1. Les origines du théâtre russe. Le théâtre populaire.
2. L'influence du théâtre occidental
3. Le théâtre national russe en devenir: Fonvizine, Griboïedov, Pouchkine, Gogol, Ostrovski
3. Le théâtre et l'opéra russes dans la 2ème moitié du XIX siècle
4. Le théâtre tchekhovien et post-tchekhovien (Gorki, Boulgakov, Arbouzov, Vampilov)

Les origines du théâtre russe

Le théâtre russe remonte aux rituels païens de la Rus', l'ancienne Russie, portant un caractère ludique avec des éléments de théâtralisation.

Rituel magique -> jeu théâtralisé

Les déguisés (Rjazhenye)

Maslenitsa (Carnaval), Sviatki (Les Douze jours), Svad'ba (Noces)

Skomorokhi (Artistes médiévaux itinérants, **saltimbanques**)

Sont apparus vers le milieu du XIe siècle

Porteurs de la satire sociale

Persécutions par le pouvoir à partir du XIII siècle

Au XVII siècle, furent interdits par le Tsar Alexis, mais

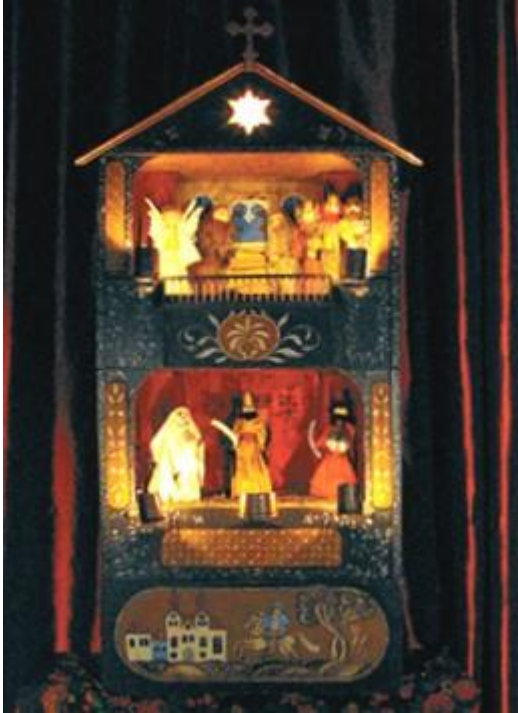
se produisaient de temps en temps lors des fêtes populaires;

Disparaissent au XVIIIe siècle

Andrei Tarkovski, la scène du film « **Andrei Roubliov** » avec le Skomoroch joué par Rolan Bykov.

Le théâtre de marionnettes

Vertep

Petrouchka

La ballet « **Petrouchka** » de **Igor Stravinski**, créé en 1911 au théâtre du Châtelet par les **Ballets russes** sur une chorégraphie de **Michel Fokine**, décors de **Alexandre Benois**, avec **Vaclav Nijinski** dans le rôle de Petrouchka.

L'influence du théâtre européen

- ▶ La premier théâtre de Cour fondé en 1672 sous le Tsar Alexis Mikhaïlovitch
- ▶ Le premier théâtre public ouvert à Moscou en 1703 sous l'initiative de Pierre le Grand
- ▶ La venue des artistes étrangers: allemands, hollandais, italiens, français
- ▶ Les comédies de Molière: début du XVIIIe siècle
- ▶ Le premier théâtre professionnel russe créé en 1750 à Jaroslavl. La troupe de Volkov
- ▶ Le Théâtre Bolchoï fut créé en 1776, le bâtiment étant construit en 1825).

Les premiers théâtres russes

1. Le théâtre de drame à Jaroslavl fut fondé en 1750 par Fiodor Volkov.
2. Le Théâtre Alexandra (Alexandrinski) fondé 1756 à Saint-Petersbourg. le nouveau bâtiment date de 1832 (Kossil).
3. Le Théâtre Bolchoï fondé en 1776r. Le bâtiment fut construit en 1825.
4. Le Théâtre Maly, 1756, le bâtiment actuel date de 1824

Les premiers dramaturges russes

- ▶ Alexandre Soumarokov (1717-1777), créateur du théâtre classique russe, imitateur de Racine, de Corneille et de Voltaire
- ▶ Denis Fonvizine (1745-1792), créateur du théâtre comique russe inspiré par Molière et Rousseau : « Le Brigadier » (1769) et « Le Mineur » (1782)
- ▶ Alexandre Griboïedov (1794-1829), auteur dramatique et diplomate russe. Sa comédie en vers « Le malheur d'avoir trop d'esprit » (1824), joué en 1931 et publié en 1833, est une satire de la haute société moscovite et rappelle « Le Misanthrope » de Molière.

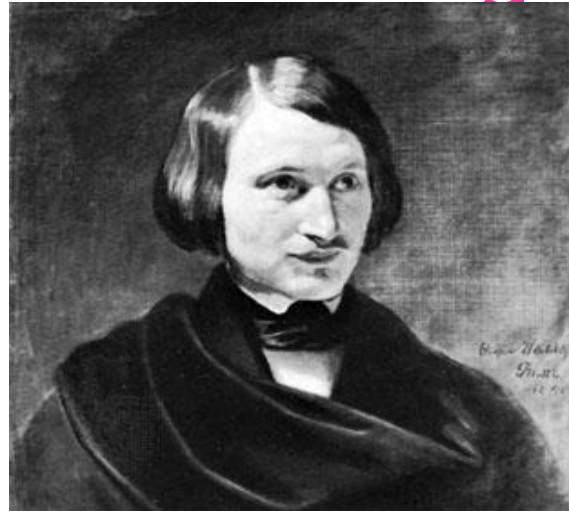
Alexandre Pouchkine

- ▶ Poète, auteur dramatique et romancier russe (1799-1837)
- ▶ Œuvres dramatiques:
- ▶ Tragédie *Boris Godounov* (1825)
- ▶ Petites tragédies: *Le Festin pendant la Peste* (1830), *Le Chevalier avare* (1830), *Mozart et Salieri* (1831), *Le Convive de pierre* (1930) autour du thème de Don Juan

- ▶ Opéras d'après les œuvres de Pouchkine :
- ▶ Glinka *Rousslan et Ludmila* (1842)
- ▶ Moussorgski *Boris Godounov* (1874)
- ▶ Tchaïkovski *Eugène Onéguine* (1879) *Mazeppa* (1884), *La Dame de pique* (1890)
- ▶ Dargomyjski *Roussalka* (1856) *Le Convive de pierre* (1872)
- ▶ Rimski-Korsakov *Conte du Tsar Saltan* (1900), *Le Coq d'or* (1909), *Mozart et Salieri* (1898),
- ▶ Rachmaninov *Aleko* (1893)
- ▶ Stravinski *Mavra* (1922) d'après « La Petite Maison de Kolomna »

Nikolai Gogol

- ▶ Romancier et auteur dramatique russe (1809 - 1852)
- ▶ Œuvres dramatiques:
- ▶ *Le Revizor* (1836), caricature satirique et réaliste des fonctionnaires russes
- ▶ *Le Mariage* ou *Hyménée* (1835)
- ▶ *Les Joueurs*
- ▶ Les opéras d'après les œuvres de Gogol:
- ▶ Moussorgski *Le mariage* (1868)
- ▶ Rimski-Korsakov *La nuit de mai* (1880)
- ▶ Chostakovitch *Le Nez* (1930), *Les Joueurs* (1941), opéra inachevé
- ▶ Chtchedrine *Les Âmes mortes* (1977)

Alexandre Ostrovski

- ▶ Auteur dramatique russe (1823 - 1886), il a écrit 47 pièces de théâtre devenues la base du répertoire de la scène russe de la 2ème moitié du XIX siècle. Ses pièces représentent la vie de toutes les classes et couches sociales de cette époque.
- ▶ **Les pièces les plus connues:**
- ▶ **Entre soi, on s'arrange toujours** (Свои люди - сочтёмся!) (1850)
- ▶ **L'Orage** (Гроза) (1859)
- ▶ **Le Mariage de Balzaminov** (Женитьба Бальзаминова) (1861)
- ▶ **La Forêt** (Лес) (1871)
- ▶ **La Fille sans dot** (Бесприданница) (1879)
- ▶ **La Fille des neiges** (Snegourotchka) (1873) - **Opéra de Rimski-Korsakov** (1882)

Anton Tchekhov

- ▶ **Ecrivain et auteur dramatique russe (1860-1904), Tchekhov est un vrai novateur du théâtre russe, rompant avec la dramaturgie traditionnelle, conférant au silence et aux sous-entendus d'un dialogue banal une profondeur psychologique nouvelle. L'œuvre dramaturgique de Tchekhov est étroitement lié au Théâtre d'Art de Stanislavski et de Némirovitch-Dantchenko.**
- ▶ **Les courtes pièces: L'Ours (1888), La demande en mariage (1888), Les Méfaits du tabac (1886-1902)**
- ▶ **Platonov (1880)**
- ▶ **Ivanov (1889)**
- ▶ **La Mouette (1895-96) - ballet de Chtchedrine (1980) avec Maïa Plisetskaïa dans le rôle de Nina**
- ▶ **Oncle Vania (1896)**
- ▶ **Les Trois Sœurs (1900)**
- ▶ **La Cerisaie (1904) - opéra de Philippe Fénelon (2008-2009)**
- ▶ **Opéra « Violon de Rothschild » d'après le récit de Tchekhov de Fleischmann (1939-41) et Chostakovitch (1960)**

Le théâtre post-tchekhovien

- ▶ Maxime Gorki (1868-1936): Les Petits-bourgeois (1902), Les Bas-Fonds (1902), Les Ennemis (1906), Vassa Jeleznova (1910).
- ▶ Mikhaïl Boulgakov (1891-1940): Les Journées des Turbines (1926), La Fuite (1926-1928), L'appartement de Zoïka (1926), Molière ou la Cabale des dévôts (1936).
L'opéra de Raskatov « Cœur de chien » (2010) d'après la nouvelle éponyme de Boulgakov.
- ▶ Nikolai Erdman (1900-1970): Le Mandat (1925), Le Suicidé (1928).
- ▶ Alexeï Arbouzov (1908-1986): Une histoire d'Irkoutsk (1959), Mon pauvre Marat (1965), Les jeux cruels (1976).
- ▶ Alexandre Volodine (1919-2001): La Petite Ouvrière (1956), « Cinq soirées » (1959).
- ▶ Alexandre Vampilov (1937-1972): l'opéra « Le Fils aîné » de Gladkov (1983)

Alexandre Vampilov (1937-1972)°

- ▶ La Maison aux fenêtres qui donnent sur la plaine (1963)
- ▶ L'Adieu en juin (1964)
- ▶ Le Fils aîné (1967)
- ▶ La Chasse au canard (1967)
- ▶ Anecdotes provinciales (1968)
- ▶ L'été dernier à Tchoulimsk (1971)
- ▶ 1983 - *l'Opéra Le Fils aîné* de Guennadi Gladkov

Bibliographie

- ▶ Claudine Amiard-Chevrel, *Les symbolistes russes et le théâtre*, Lausanne, l'Âge d'Homme, 1994.
- ▶ Marie-Christine Autant-Mathieu, *Le théâtre soviétique après Staline*, Paris, Institut d'études slaves, 2011.
- ▶ Nikolai Evreinov, *L'histoire du théâtre russe*, New-York, Izd. Tchekhov, 1955.
- ▶ Ludmila Kastler et Emmanuel Malherbet (éds.), *Alexandre Vampilov*, Chemin des livres, n° 27/28, 2017.
- ▶ André Lischke, *Guide de l'opéra russe*, Paris, Fayard, 2017.
- ▶ Vladimir Propp, *Les fêtes agraires russes*, traduit du russe par Lise Gruel-Apert, Paris, Maisonneuve et Larose, 1987.
- ▶ История русского драматического театра от его истоков до конца XX века, Москва, ГИТИС, 2011.