

Table des matières

Chrétien de Troyes, *Le Chevalier au lion*

- I -

Chrétien, un poète en son temps

1. Chrétien de Troyes (env. 1135-env. 1183) : mystère et notoriété	5
2. Le texte	7
3. Contexte	11
3.1. Le roman français	11
3.1.1. Formes et sources	11
3.1.2. Thèmes et sources	13
3.1.3. Univers et sources	15
3.2. Contexte littéraire, Chrétien et le roman	16
4. Intertexte	18
5. Modèles des motifs	20

- II -

Lignes et structures

1. Composition	23
2. Temps mythique de l'exposition (v. 1-2477)	26
2.1. Le récit de Calogrenant (v. 1 à 720)	26
2.2. La victoire d'Yvain à la fontaine (v. 721-904)	29
2.3. Yvain épouse la veuve du chevalier qu'il a vaincu : Laudine (v. 905 à 2169)	30
2.4. L'arrivée du roi et de sa cour (v. 2169 à 2477)	33
3. Espace critique de la narration (v. 2478 à 2797)	34
4. Héros en quête de soi (v. 2798 à la fin)	34

Le temps des émotions

1. Les émotions	42
1.1. Le rire : humour et légèreté de ton à l'épreuve de la solennité de l'étiquette	42
1.2. La confusion des sentiments	51
2. Le temps	54
2.1. Temps et espace	54
2.2. Temps du mythe et temps historique	55
Sujets de dissertation	63
Bibliographie sélective	64

François Rabelais, *Gargantua*

« En ce temps là »

Contexte et modèles de l'œuvre

1. Contexte	72
1.1. Un tournant intellectuel	72
1.1.1. L'humanisme	72
1.1.2. Budé et François I ^{er}	73
1.2. Humanisme et évangélisme	74
1.2.1. La Réforme luthérienne	74
1.2.2. Érasme	75
1.2.3. Les évangéliques en France	76
1.3. Humanisme et politique	78
1.3.1. Un combat politique	78
1.3.2. Concordia mihi placet	79
2. De Rabelais à Gargantua	81
2.1. Origines et formation de Rabelais	81
2.2. Contexte des publications de <i>Gargantua</i> (1534-1542)	84
2.3. Allusions et public dans <i>Gargantua</i>	86
2.3.1. « Un feuillet d'actualité » (Verdun-Louis Saulnier) ?	86
2.3.2 Effets de connivence	88

3. Modèles savants et populaires	90
3.1. L'esprit de folie et de dérision	90
3.2. Traditions littéraires et populaires subversives	91
3.2.1. Littérature goliarde	91
3.2.2. Sel franciscain	92
3.2.3. Macaronea	92
3.2.4. Banquet	93
3.3. Épopée, roman de chevalerie et histoire	94
3.3.1. Une parodie	94
3.3.2. Les « Chroniques Gargantuines »	97
3.3.3. La vérité de l'histoire	98
3.3.4. Lucien : fiction et vérité	99

- II -

« Ouvrans ceste boiste »

Composition de l'œuvre

1. Structure	101
1.1. Gargantua versus Pantagruel : une réécriture ?	101
1.2. Une cohérence forcée	103
1.2.1. L'arbitraire de la narration	103
1.2.2. Discontinuité et ruptures du discours	104
1.3. Oppositions	106
1.3.1. Opposition de fond : Picrochole contre Gargantua	106
1.3.2. Effets de structure : oppositions et symétrie entre chapitres	108
1.3.3. Variation	109
1.3.4. Échos entre chapitres	110
1.4. Dynamique de l'œuvre	111
1.4.1. Une « Institution du Prince en prose » (Daniel Ménager)	111
1.4.2. Vers Thélème	112
2. Un répertoire de formes rhétoriques ?	113
2.1. Abondance d'exercices	113
2.1.1. La harangue	113
2.1.2. La déclamation	115
2.1.3. Les formes versifiées	116
2.1.4. Le dialogue, les propos de table	119
2.1.5. La description	120
2.1.6. La lettre	121
2.1.7. La liste	122
2.2. Une corne d'abondance ?	123

- III -
« En sens agile »
Thèmes et enjeux

1. La fiction comique sans limites	126
1.1. La démesure comique	126
1.1.1. Le gigantisme incomplet	126
1.1.2. L'hyperbole numérique	128
1.2. Effets de réalisme comique	129
1.2.1. Une guerre de clochers	129
1.2.2. Traits de dialecte	130
1.2.3. Du familier à l'exotique	131
1.3. Le merveilleux pour rire	132
1.3.1. Le monstre ou la jument	132
1.3.2. La magie du froc	133
1.4. Ambiguïtés du récit comique	134
1.4.1. Le rire	134
1.4.2. La narration joyeuse	135
1.4.3. De joyeux massacres	136
1.4.4. Un narrateur indécidable	137
2. Le sens du rire	139
2.1. Ludisme et insignifiance	139
2.1.1. Jeux verbaux insignifiants ?	139
2.1.2. Un humour à déchiffrer ?	142
2.2. À plus haut sens : le prologue et l'interprétation	143
2.2.1. Parodie d'initiation mystique	143
2.2.2. Débats critiques sur le prologue	144
2.2.3. L'esprit et la lettre	146
2.2.4. Nourriture et banquet	147
Sujets de dissertation	149
Bibliographie sélective	150

**Jean Racine,
*Esther et Athalie***

- I -

Racine « caméléon » ? Les textes et leurs contextes

1. De Port-Royal à Saint-Cyr : une série de succès, un chapelet de querelles	162
2. <i>Esther</i> et <i>Athalie</i> : le retour au théâtre, loin des théâtres	171
2.1. Des textes de commande : satisfaire	
Mme de Maintenon ou damer le pion aux Modernes ?	172

2.2. Des « divertissement[s] d'Enfants » : monter un spectacle d'école ou éblouir le public de la Cour ?	176
2.3. Des pièces de Racine : continuer à faire œuvre	179
3. L'(in)actualité d' <i>Esther</i> et <i>Athalie</i> aujourd'hui	182

- II -

Une nouvelle forme tragique :

Esther et *Athalie* ou l'invention de la tragédie dévote en musique

1. Le travail d'invention : sujets bibliques, sujets tragiques ?	189
1.1. Des tragédies sans amour	190
1.2. Le traitement des sources bibliques : « aucune liberté d'y rien changer » ?	194
1.3. Figures bibliques et caractères tragiques : au-delà du manichéisme	201
2. Le travail de composition : action tragique, illusion mimétique et « poétique de l'invraisemblable » dans la tragédie biblique alternée	205
2.1. Disposition de l'action tragique dans <i>Esther</i> et <i>Athalie</i>	206
2.2. Une dramaturgie des liaisons : la vraisemblance au contact du merveilleux	212
3. Le travail du « style » : de quelques tissages et alliages raciniens	217
3.1. Les intertextes	218
3.2. La versification	218
3.3. Les genres rhétoriques	220
3.4. Les didascalies	223

- III -

(Faire) lire *Esther* et *Athalie* :
avec ou contre Racine ?

1. Structures du tragique racinien dans <i>Esther</i> et <i>Athalie</i> : permanence et variations	227
1.1. La redéfinition de l'effet tragique : de la distance cathartique à la fusion sublime ?	228
1.2. Structures anthropologiques et psychanalytiques : <i>Esther</i> et <i>Athalie</i> au prisme du corpus tragique racinien	231
2. <i>Esther</i> , <i>Athalie</i> et leurs publics : les ambiguïtés de l'apologétique, les limites de l'édification (élan zélé et pulsion érotique)	235
Sujets de dissertation	241
Bibliographie sélective	242

André Chénier,
Poésies

Introduction	252
--------------	-----

- I -

Fureur et mystère : André Chénier ou l'œuvre interrompue

1. Le mystère « Chénier »	258
1.1. Légende et réalités : de la mythographie familiale aux premiers poèmes	260
1.2. Efflorescence des années 1780	263
1.3. La poésie en Révolution	268
1.4. Que reste-t-il ?...	273
2. La composition de Becq de Fouquières : un sens suspendu	275
2.1. Une logique éditoriale discutable	276
2.2. Certitudes et incertitudes	276
2.3. Séries et genres : fluctuations critiques	279
2.4. Difficultés d'interprétation : que lisons-nous ?	282

- II -

Un poète entre lumières et romantisme

1. Représentations de la nature	287
1.1. Paysages et bestiaire	287
1.2. Divinités	291
1.3. La mort et l'amour	291
2. Questions sociales et politiques	294
2.1. La Liberté et le Peuple	294
2.2. Le Poète devant la Révolution	297
2.3. Misère et bienfaisance	298

- III -

L'Imitation inventrice

1. La Poésie selon Chénier	305
1.1. L'imitation pour l'invention	305
1.2. Un républicanisme poétique	308
1.3. Le jeu imitatif	314
2. « <i>Audendum est</i> »	318
2.1. Composition générale du corpus	319
2.1.1. D'un puzzle ou l'arbitraire de la reconstitution	320
2.1.2. Effets de série	322

2.2. Musicalité	343
2.2.1. Jeux strophiques	344
2.2.2. Jeux métriques	349
2.2.3. Jeux phoniques, rimiques, rythmiques	357
Conclusion	364
Sujets de dissertation	366
Bibliographie sélective	368

Gustave Flaubert, *L'Éducation sentimentale*

- I -

Quelques repères biographiques et contexte historique

1. Un roman (d'inspiration) autobiographique ?	373
1.1. Années de jeunesse : une vocation précoce	373
1.2. Première rencontre	374
1.3. Écrits de jeunesse : des avant-textes de <i>L'Éducation sentimentale</i> ?	375
2. Une vision pessimiste de la vie	377
2.1. Santé, échecs, deuils, mariage et paternité	377
2.2. Le roman et l'Histoire : 1848 ou une révolution escamotée ?	378
3. Salut par l'écriture	379
3.1. Échec	379
3.2. Voyage en Orient	380
3.3. Autoportrait	380
3.4. L'écrivain au travail	381
4. Autour de <i>Madame Bovary</i>	382
4.1. La Muse et l'Histoire	382
4.2. Affres de la publication	383
4.3. Scandale et gloire	384
5. Occident/Orient	384
5.1. D'un roman à l'autre	384
5.2. Vie littéraire parisienne	386
5.3. Mirage du théâtre	387
6. En marche vers <i>L'Éducation sentimentale</i>	388
6.1. Mondanité, voyages documentaires, amitié	388
6.2. Grandes lignes	389
6.3. Difficultés	389
6.4. Échec et déceptions	390

7. Après <i>L'Éducation sentimentale</i> : le feu d'artifice des dernières années et un goût d'inachèvement	391
7.1. Continuer malgré tout: guerres et deuils	391
7.2. Dernières lignes	392

- II -

Genèse et structure

1. Variations et réécritures: autotextualité	393
1.1. <i>Mémoires d'un fou</i> (1838)	393
1.2. <i>Novembre</i> (1842)	398
1.3. Première <i>Éducation sentimentale</i> (1845)	400
2. Brouillons	407
2.1. Ébauche du projet initial	407
2.2. Genèse d'un extrait: Fontainebleau	410
2.3 Une discrète déconstruction romanesque	411

- III -

Roman historique, roman d'apprentissage et roman psychologique

1. Un roman historique	415
1.1. Histoire et fiction	415
1.2. Vision dysphorique	417
1.3. Fins multiples	417
1.4. Vision subjective et oblique: pas de leçon de l'Histoire	419
2. Roman d'apprentissage: héritage et métamorphoses	420
2.1. Histoire d'un jeune homme	421
2.2. Roman de formation, roman d'éducation et roman de l'artiste	423
2.3. Quelles définitions?	425
3. Un roman d'analyse psychologique	430
3.1. De l'amour	430
3.2. Amour idéal, amour impossible	435
3.3. Amour vénal, amour facile et accessible	436
3.4. Amours intéressés, mariages de raison	437
En guise de conclusion	439
Sujets de dissertation	439
Sujets de leçons	440
Bibliographie sélective	441

Nicolas Bouvier,
L'Usage du monde
accompagné des dessins de Thierry Vernet

- I -

Genèse d'un voyage, genèse d'un livre

1. La route de l'Est commence à Genève	447
1.1. Le grand voyage vers l'Est de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet	447
1.2. Pourquoi partir ? Genève, lieu capital	451
1.3. Partir à deux : Thierry Vernet et Nicolas Bouvier	453
2. Genèse d'un voyage	457
2.1. Le grand voyage vers l'Est	457
2.2. Une expérience fondatrice : le voyage en Laponie	461
2.3. Partir ne s'improvise pas	462
3. Genèse d'un livre	464
3.1. Le projet d'un livre total	464
3.2. Du livre du monde à <i>L'Usage du monde</i>	466
4. La reconnaissance tardive de Nicolas Bouvier en France	469
5. <i>L'Usage du monde</i> et la littérature viatique	473

- II -

Le livre du monde de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet :
récit et dessins, texte et contre-texte

1. Le paratexte	477
1.1. Le titre et le sous-titre	477
1.2. Les épigraphes	479
1.3. La première empreinte du voyage : les intertitres	482
1.4. L'avant-propos	483
2. L'énonciation et les voix du récit	487
2.1. Une narration à la première personne	487
2.2. De « je » au « nous » et à l'alternance « on/vous » : les relais d'énonciation	489
2.3. L'utilisation des indéfinis « on » et « vous »	490
2.4. Le point de vue du voyageur désincarné	492
2.5. Humour et énonciation	492
3. La mise en texte du voyage	493
3.1. Départs et arrivée	494
3.2. La rencontre	495
3.3. Portraits	498

3.4. Les anecdotes	500
3.5. Communiquer	502
4. Description et notation : une poésie du sensible	505
4.1. Description	505
4.2. Poétique de la notation	507
5. Un contre-texte : les dessins de Thierry Vernet	510

- III -

Le voyage au miroir de sa relation : perspectives de lecture critique

1. Le roman du voyage	516
1.1. Le modèle du roman de formation	516
1.2. Le modèle picaresque	519
2. Un récit d'initiation à soi et au monde	523
2.1. Le voyage ou l'apprentissage du moins	523
2.2. Fatigue et euphorie	525
3. Physiologie du voyage	529
3.1. La musique du corps	529
3.2. Être au monde : les notations sensorielles	532
4. Une approche de l'altérité de type anthropologique	536
4.1. « Tous les voyages sont ethnographiques »	536
4.2. Le voyageur, médiateur interculturel	539
4.3. Un cas d'école : l'ingénieur Roberts, le contribuable américain et les villageois iraniens	543
5. De la scène du monde à la scène de l'écriture	545
5.1. Temps du voyage, temps de l'écriture	545
5.2. La mise en scène du travail de l'écriture dans le récit	547
5.3. L'écriture au miroir : les feuillets disparus de Tabriz	549
Repères biographiques	552
Sujet de dissertations	557
Bibliographie sélective	558
Notices biographiques et bibliographiques sur les auteurs	565