

Table des matières

François Villon *Lais, Testament, Poésies diverses*

Introduction	5
--------------	---

– I –

« Je, Francoys Villon, escollier » : les masques du testateur et la théâtralisation du moi

1. L'exil et la mort	11
1.1. Le « je » en péril et la recherche d'un lieu	11
1.2. Le choix du testament	14
1.3. <i>Lais</i> et <i>Testament</i> ou l'évolution d'une poétique	16
2. Une poésie personnelle	18
2.1. « je » et « moi »	18
2.2. Les masques du testateur	21
2.3. La dispersion de la voix poétique	23
3. Le nom et le bruit	28
3.1. La question de l'identité	28
3.2. L'excès de signature	32
3.3. Donner	35

– II –

L'envers et l'endroit

1. Le monde inversé	40
1.1. Inversion et règne de Fortune	40
1.2. Bas corporel	44
1.3. Lecture carnavalesque	46
2. L'équivoque généralisée ou le jeu de la lettre	48
2.1. Les noms comme matrices du sens	48
2.2. Villon, le « rhétoriqueur »	49
2.3. Sens et non-sens	51
3. Le grave et le plaisant	52
3.1. Ordre et désordre : investir le genre courtois de la ballade	53
3.2. Retour au « je », la proclamation d'un talent	56
3.3. Le rire en pleurs	59

Les grandes thématiques

1. Temps du poème/temps du poète/temps des hommes	62
1.1. Regard rétrospectif: affronter le désespoir	62
1.2. Dire le temps	63
1.3. Le temps de l'écriture	66
2. Les femmes, l'amour	67
2.1. Les amours de Villon	68
2.2. La maman et la putain	71
2.3. Femmes et vie	74

En guise de conclusion : la mort selon Villon

1. La condition humaine, de la tradition au questionnement	79
2. La mort au cœur de la vie	81
3. De la mort à la vie	81
Sujets de dissertation	84
Bibliographie sélective	85

Marguerite de Navarre
L'Heptaméron

Devenir Marguerite de Navarre

1. Une princesse à l'éducation soignée	90
2. Une sœur de roi	92
3. Une « tête d'ange »	93
4. Au cœur du « réseau évangélique »	96
5. Au cœur de la politique internationale	97
6. Une poétesse et dramaturge dans la tourmente	98
7. Les pièges de la vie mondaine	100
8. Le retour en grâce	101
9. Résumé des œuvres de la maturité (années 1530-1540)	102
9.1. <i>Dialogue en forme de vision nocturne</i>	102
9.2. Les rondeaux chrétiens et mondains	104
9.3. <i>Le Miroir de l'âme pécheresse</i>	104
9.4. <i>Les Chansons spirituelles</i>	105
9.5. Le théâtre biblique	106

10. Écrire un <i>Décameron</i> à la française : la genèse de l' <i>Heptameron</i>	107
10.1. Le projet de rivaliser avec Boccace	107
10.2. Un passetemps princier	108
10.3. L'ébauche d'une Journée	110
10.4. Le premier manuscrit de vingt-huit nouvelles sans cadre	111
10.5. L'ajout d'un récit-cadre	113
11. La création jusqu'au dernier souffle	114

– II –

Structure, répertoire, principes poétiques

1. Sommaire des 72 nouvelles	116
2. Le principe de « <i>varietas</i> »	120
3. L'exercice herméneutique mis en scène	122
4. L'énonciation	123
5. Divertir et instruire	126
6. L'agencement modulaire	126
7. L'intentionnalité	128
8. L'intertextualité : la part des emprunts aux fonds narratifs antérieurs	129
9. Le protocole du Prologue	131
10. Dans les pas de Boccace... et de Castiglione	132
11. Un double niveau de personnages	135

– III –

Quelques clés de compréhension

1. Démasqués !	136
2. De quoi les Cordeliers sont-ils le nom ?	140
3. Un univers dégradé	143
4. De l'amour	147
5. Éros et Anteros	152
6. Les Devisant(e)s	154
7. Diffamer vs. défendre les femmes ?	157
8. Univers féminin et drames domestiques	160
9. Dispositifs scéniques	163
Sujets de dissertation	167
Bibliographie sélective	169

Boileau
Satires, Art poétique

– I –

Regards croisés sur Boileau

1. De multiples « visages »	175
2. Des légendes tenaces	179
3. Ce que Boileau n'a pas	185
4. Débat sur la poéticité des œuvres de Boileau	189

– II –

Le monde des *Satires*

1. Les modèles de Boileau	197
2. De la satire selon Boileau	204
3. L'élaboration de l'œuvre	214
4. Tour d'horizon du recueil	218

– III –

La doctrine de l'*Art poétique*

1. Vue d'ensemble	233
2. Chant I	238
3. Chant II	244
4. Chant III	248
5. Chant IV	256
Sujets de dissertation	260
Proposition de plan pour le premier sujet	261
Bibliographie sélective	268

Casanova
Histoire de ma vie

Introduction	275
--------------	-----

– I –

Texte et contextes

1. Retour sur une trajectoire littéraire	277
2. S'écrire : l'autobiographique avant l' <i>Histoire de ma vie</i>	283
3. La genèse de l' <i>Histoire de ma vie</i>	286
4. Les vicissitudes d'un manuscrit	288

– II –

Poétique du récit autobiographique

1. « Ni l'histoire d'un illustre, ni un roman »	290
2. « Je ne donnerai pas à mon histoire le titre de confessions » : Casanova face à Rousseau	294
3. « Cher lecteur »	298
4. « Le talent de faire rire »	301
5. Langue et style	305

– III –

Enjeux et thématiques

1. « Cultiver les plaisirs de mes sens »	311
2. Libertinage	315
3. « Étudier l'homme en voyageant »	318
4. Paris/Venise	321
5. L'art de la fuite	326
Sujets de dissertation	331
Bibliographie sélective	333

George Sand
Mauprat

– I –

L'autrice et le texte

1. L'écrivaine aux quatre-vingt romans	337
1.1. Des origines entre peuple et aristocratie	338
1.2. Une œuvre polymorphe	348
2. Une femme qui écrit au XIX ^e siècle	353
3. La genèse du texte	357
3.1. De la nouvelle au roman, du triangle amoureux au roman d'éducation	357
3.2. Un roman mis à l'Index	360

– II –

Un roman noir

1. Résumé du roman	366
2. <i>Mauprat</i> , roman de la Révolution	367
3. Entre roman et conte	372

3.1. Un roman historique	373
3.2. Un conte merveilleux	378
3.2.1. Entre <i>Barbe-Bleue</i> et <i>La Belle et la Bête</i>	378
3.2.2. Une morale facile à saisir	381

– III –

Un amour courtois

1. La Dédicace	383
2. Présence du roman de chevalerie	385
Sujets de dissertation	391
Bibliographie sélective	393

Jean Genet
Les Bonnes, Le Balcon

– I –

Textes et contextes

1. Jean Genet (1910-1986) : poète, romancier, dramaturge et écrivain politique	399
1.1. Les « invisible[s] blessure[s] » constitutives de l'écriture de Genet	399
1.2. Les années d'incarcération et l'entrée sur la scène littéraire	401
1.3. Les trois grandes périodes de création structurant l'œuvre de Genet	402
1.3.1. 1942-1946 : le cycle des œuvres carcérales et les premières pièces de théâtre	402
1.3.2. 1952-1962 : <i>Le Saint Genet</i> ouvre une décennie théâtrale	403
1.3.3. Le « dernier Genet », politique et amoureux	404
2. Le théâtre de Jean Genet	405
2.1. <i>Les Bonnes</i> dans la révolution dramaturgique des années 1950	406
2.2. Genet, théoricien du théâtre	407
2.3. La cérémonie théâtrale comme refus du divertissement, du réalisme et du didactisme	408
2.3.1. Un théâtre du recueillement et de la gravité	409
2.3.2. Retour aux origines antiques et influences extrêmes orientales	410
2.3.3. Un théâtre en marge du politique ?	411
2.4. Que perdrait-on si l'on perdait le théâtre ?	412
3. Genèse des <i>Bonnes</i> et du <i>Balcon</i> et leurs différentes versions en lien avec leurs mises en scène	415

3.1. <i>Les Bonnes</i> : une génétique complexe	415
3.1.1. Le manuscrit de 1946	416
3.1.2. La mise en scène de Louis Jouvet (1947) et le remaniement de la version dite « de 1946 », plus scénique	416
3.1.3. La mise en scène de Tania Balachova (1954), dans la version dite « de 1947 », plus littéraire	418
3.2. Une genèse du <i>Balcon</i> en réaction à ses mises en scène	419
3.2.1. Vers une épuration du <i>Balcon</i>	419
3.2.2. Remaniement du texte après les mises en scène de Peter Zadek en 1957 et de Peter Brook en 1960	420

– II –

Dramaturgie et scénographie des *Bonnes* et du *Balcon*

1. Structure et résumé des <i>Bonnes</i>	422
1.1. La « cérémonie » (p. 15-32)	424
1.2. De la sonnerie du réveil à celle du téléphone, « l'aventure secrète » des bonnes se met en place (p. 32-53)	425
1.3. Le coup de fil de Monsieur provoque un déplacement du fantôme de meurtre (p. 53-63)	426
1.4. Tentative d'empoisonnement de Madame au gardénal (p. 63-90)	426
1.5. Reprise du jeu et suicide final de Claire/Madame (p. 90-113)	427
2. Structure et résumé du <i>Balcon</i>	428
2.1. Tableaux I à IV : Glorification de l'Image et du Reflet	428
2.2. Tableau V : « Tout est faux »	430
2.3. Tableau VI à IX : la révolution, inopérante, bute sur le « phallus géant »	431
3. Principes dramaturgiques et scénographiques dans <i>Les Bonnes</i> et <i>Le Balcon</i>	433
3.1. Les dispositifs scéniques structurant les espaces scénique et dramatique	433
3.1.1. Le cachot des <i>Bonnes</i>	433
3.1.2. L'esthétique scénique des paravents et l'imbrication des espaces dans <i>Le Balcon</i>	435
3.1.3. Le dispositif panoptique, instrument de diffraction de l'illusion	436
3.1.4. Du drame de l'élévation dans <i>Les Bonnes</i> aux prémices d'une esthétique de la verticalité dans <i>Le Balcon</i>	437
3.2. Une temporalité « sacrée »	439
3.2.1. Le principe d'homogénéité et de répétition comme marqueur de l'aliénation des <i>Bonnes</i>	439
3.2.2. Le principe de discontinuité temporelle du <i>Balcon</i>	440

3.3. Le geste rituel de l’habillage et du travestissement	441
3.3.1. Les bonnes, drapées dans l’intimité de Madame	441
3.3.2. Les jeux de travestissement des Figures	442

– III –

Composition et manipulation des images
dans *Les Bonnes* et *Le Balcon*

1. Le miroir, instrument scénique de la construction des images	445
1.1. Le théâtre de Genet, un palais des miroirs	445
1.2. Le reflet double dans le miroir des <i>Bonnes</i>	446
1.3. Les paravents-miroirs du <i>Balcon</i>	447
2. Échapper à la fixité des images par le rituel funéraire	449
2.1. Le décor floral et funèbre des <i>Bonnes</i>	449
2.2. Le mausolée factice du <i>Balcon</i>	451
2.3. De l’éclat de l’image à son éclatement	452
3. Du drame individuel des <i>Bonnes</i> au drame collectif du <i>Balcon</i> :	
la portée politique des pièces	452
3.1. L’échec des bonnes à passer de l’autre côté du reflet	453
3.2. <i>Le Balcon</i> , une manipulation théâtrale de la révolution	454
3.2.1. Le référentiel historique dans <i>Le Balcon</i>	454
3.2.2. « La révolte est un jeu »	455
3.2.3. Genet et les pseudo-révolutionnaires	456
Sujets de dissertation	459
Bibliographie sélective	460
Notices biographiques et bibliographiques sur les auteur(e)s	461