

TABLE DES MATIÈRES

LE LANGAGE

par Henri Mitterand

Première partie : LE LANGAGE ET LES LANGAGES

I. La communication

• <i>Le langage et les langages</i>	4	
• <i>Les facteurs de la communication</i>	4	
MARCEL JOUHANDEAU	Animaleries	6
ÉMILE BENVENISTE	Le langage des abeilles	7
JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Langue naturelle et langue de convention	11

II. Les fonctions du langage

• <i>La fonction référentielle</i>	12
• <i>La fonction expressive</i>	12
• <i>La fonction impulsive</i>	12
• <i>La fonction de contact</i>	12
• <i>La fonction de métalangage</i>	12
• <i>La fonction poétique, ou esthétique</i>	14
ROBERT PINGET	La parlerie
	15

III. Signaux et signes

• <i>L'indice</i>	19	
• <i>Le signal</i>	19	
• <i>L'icône</i>	19	
• <i>Le symbole</i>	19	
• <i>Le signe</i>	19	
DANIEL DEFOE	Un incendie en mer	22
JEAN-JACQUES ROUSSEAU	La pantomime et le discours....	25

IV. Langage verbal et langages non verbaux

• <i>Linguistique et sémiologie</i>	26
• <i>Les caractères propres de la langue</i>	26
ROLAND BARTHES	Analyse d'une image..... 27

Deuxième partie : LES STRUCTURES DE LA LANGUE

I. La prononciation et la transcription

• <i>La prononciation</i>	32	
• <i>L'alphabet phonétique international</i>	32	
• <i>Son et phonème</i>	33	
• <i>Caractéristiques des phonèmes</i>	33	
• <i>Les voyelles</i>	33	
• <i>Les consonnes</i>	33	
• <i>Éléments phonétiques et éléments prosodiques</i>	34	
• <i>Le phonème et la lettre</i>	35	
LOUIS ARAGON	Absent de Paris	35
MOLIÈRE	La leçon de prononciation.....	36
EUGÈNE IONESCO	La phonétique en folie	39
FRANÇOIS I ^{er}	Une victoire historique du français	42
HONORÉ DE BALZAC	Le zigzag du Z.....	44
GUILLAUME APOLLINAIRE	Calligramme.....	46

II. Le vocabulaire

• <i>Son étendue</i>	48
• <i>Son évolution</i>	49
• <i>Thèmes et histoire</i>	49
JEAN PAULHAN	Le cliché 50
JEAN PAULHAN	D'une langue à l'autre 52
FRANÇOIS RABELAIS	Les paroles gelées 54
VICTOR HUGO	Des mots venus on ne sait d'où.. 57
HENRI MICHAUX	Mots imaginaires..... 59
EUGÈNE IONESCO	Les racines 60

III. La morphologie et la syntaxe

• <i>Un système de formes et de règles</i>	62
• <i>Récit et discours</i>	62
• <i>La logique de l'énoncé</i>	63
MONTAIGNE	Montaigne latiniste 64
LA BRUYÈRE	L'expression 67
ANDRÉ GIDE	Le style du journal intime 68

IV. Langage et littérature

• <i>La fonction poétique</i>	70
• <i>Les formes</i>	70
• <i>La signification</i>	70
• <i>La rhétorique. Les genres et les figures</i>	71
VICTOR HUGO	Un livre est quelqu'un 72
PAUL VALÉRY	Le principe de durée 73
JEAN PAULHAN	L'œuvre et le réel 76

LE THÉÂTRE

par Bernard Lecherbonnier, Robert Horville et Michel Mozet

Introduction générale

I. Le spectacle

1. Spectacle et société	82
• <i>Aspects du spectacle</i>	82
• <i>Spectacle et fantasmes</i>	86
JEAN DUVIGNAUD	I. Représentations 87
	II. La force de l'imaginaire 88
2. Spectacle et théâtre.....	89
JINDRICH HONZL	Un univers de signes..... 90

II. Le lieu théâtral

1. Définition	93
2. Comment étudier un lieu théâtral	94
DENIS BABLET	Analyse du lieu théâtral
	94
3. Trois lieux théâtraux	96
ELIE KONIGSON	Les théâtres urbains aux XV ^e et XVI ^e siècles
	96
PHILIPPE VAN TIEGHEM	Le théâtre à l'italienne : la salle .
<i>L'architecture d'aujourd'hui.</i>	99
	Un théâtre contemporain : le théâtre de Nanterre.....
	103

III. La pratique du théâtre

1. L'acteur	106
2. Les techniciens.....	108
• <i>Le décor</i>	108
• <i>L'éclairage</i>	108
• <i>Le costume</i>	108
• <i>Le maquillage</i>	108
ROLAND BARTHES	Les maladies du costume de théâtre
	110
3. Le metteur en scène	113
E. GORDON CRAIG	L'imagination dans la mise en scène
	115
STANISLAVSKI	L'acteur
	116

IV. Physiologie du théâtre

1. Les genres théâtraux.....	121
2. Physionomie d'une pièce	122
3. Petit lexique théâtral	123

Première partie : DU MYTHE A LA TRAGÉDIE

I. La tragédie grecque et sa transformation moderne : « *Œdipe-Roi* », de Sophocle, et « *La Machine infernale* », de Jean Cocteau

1. Du mythe à la tragédie	127
2. L'énigme d'Œdipe et ses significations	128
3. Le spectacle de l'inconscient	129
SOPHOCLE	L'époux de sa mère (<i>Œdipe-roi</i>) . 130
JEAN COCTEAU	Laissez la fable tranquille (<i>La Machine infernale</i>) 137
SIGMUND FREUD	Le complexe d'Œdipe 141

II. La tragédie latine et sa transposition classique : « *Phèdre* » de Sénèque et « *Phèdre* » de Racine

1. La malédiction de Phèdre	144
2. Fatalité et hérédité	144
3. La tragédie de l'inceste	144
4. Psychocritique et sociocritique	145
SÉNÈQUE	Sa secrète folie (<i>Phèdre</i>) 146
RACINE	Phèdre au labyrinthe (<i>Phèdre</i>) .. 150

Deuxième partie : DRAMES ET COMÉDIES

I. Aspects du théâtre baroque

1. Le courant baroque	159
2. Le baroque au théâtre	159
3. Baroque et classicisme	160
JEAN ROUSSET	Arguments de pièces baroques .. 161
CORNEILLE	Un abrégé de toutes les vertus. (<i>L'Illusion comique</i>) 163
CALDERON	Égarés dans ces lieux déserts. (<i>La Vie est un songe</i>) 168
SHAKESPEARE	Peut-être rêver (<i>Hamlet</i>) 170

II. La comédie classique

• Une comédie typique, « *Le Tartuffe* », de Molière

1. <i>Un tournant</i>	173
2. <i>La situation sociale et politique</i>	173
3. <i>Défense et illustration du pouvoir royal</i>	174
4. <i>Le goût du temps</i>	174
5. <i>De nombreuses influences</i>	175
MOLIÈRE	Le pauvre homme (<i>Tartuffe</i> , acte I, scène 4)
	176
MOLIÈRE	Dépit amoureux (<i>Tartuffe</i> , acte II, scène 4)
	180
MOLIÈRE	Tartuffe tartuffié (<i>Tartuffe</i> , acte IV, scènes 5-6) ...
	185
• De Molière à Marivaux : « <i>Le Jeu de l'amour et du hasard</i> »	192
MARIVAUX	« Que d'amour! » (<i>Le Jeu de l'amour et du hasard</i>) .
	193

III. La « comédie » romantique : Alfred de Musset, « *Les Caprices de Marianne* »

1. <i>Le théâtre intérieur</i>	198
2. <i>Une dramaturgie en liberté</i>	198
3. <i>La poésie du cœur</i>	199
4. <i>Avoir été ou non</i>	199
ALFRED DE MUSSET	Le danseur de corde. (<i>Les Caprices de Marianne</i>)
	200
ALFRED DE MUSSET	L'urne d'albâtre. (<i>Les Caprices de Marianne</i>)
	205

Troisième partie : FARCES ET SATIRES

I. La farce moderne

1. <i>Les origines de la farce</i>	211
2. <i>L'évolution du genre</i>	211
3. <i>La naissance de la farce moderne</i>	211
4. <i>Farce médiévale et farce moderne</i>	212
ALFRED JARRY	A la trappe! (<i>Ubu roi</i>)
	213
EUGÈNE IONESCO	La philologie mène au crime. (<i>La Leçon</i>)
	217
MAX FRISCH	« Cette construction de la grande muraille... » (<i>La grande muraille</i> , tableau XII)
	222

II. La satire idéologique : « *La Résistible ascension d'Arturo Ui* », de Bertolt Brecht

1. Bertolt Brecht	225
2. Science et épopée	225
3. Techniques de la distanciation	226
BERTOLT BRECHT	
Le grand show historique des gangsters. (<i>La Résistible ascension d'Arturo Ui</i> , prologue)	229
Le procès des incendiaires du Reichstag ou « La justice dans les pommes » (<i>ibid</i> , tableau IX).....	233
L'attentat contre l'Autriche ou Razzia à Cicéro. (<i>ibid</i> , tableau XVI)	236
• Remarques sur la mise en scène de <i>La Résistible ascension d'Arturo Ui</i> au Berliner ensemble	240

Quatrième partie : DU « NOUVEAU THÉÂTRE » A L'ANTI-THÉÂTRE

I. Le théâtre philosophique : « *Huis clos* », de Jean-Paul Sartre

1. De la recherche philosophique à l'engagement politique	245
2. Huis clos, drame du pour-autrui	245
3. Un théâtre de situation	246
JEAN-PAUL SARTRE	
Le miroir (<i>Huis clos</i> , scène 5) ..	247
JEAN-PAUL SARTRE	
Le bronze (<i>Huis clos</i> , scène 5) ..	253

II. Le théâtre de l'absurde : « *En attendant Godot* », de Samuel Beckett

1. Une provocation	257
2. Une démystification.....	257
3. Une interrogation	258
SAMUEL BECKETT	
On attend Godot. (<i>En attendant Godot</i> , acte I)	259
SAMUEL BECKETT	
Pense, porc! (<i>En attendant Godot</i> , acte I).....	264

LA PAROLE ET L'IMAGE

par Roger Laufer

Introduction générale

- *De Gutenberg au cinéma* 268
- *Écriture, image et son* 268
- *Les nouveaux « media »* 269

Première partie : LE CRI ET LE BONIMENT PUBLICITAIRES - L'AFFICHE

I. Le cri et le boniment

- Chanson nouvelle de tous les cris de Paris 272
- JEAN DE LA FONTAINE Le singe et le léopard (*Fables*) .. 276
- *L'annonce*
- HONORÉ DE BALZAC Double pâte des sultanes et eau
carminative (*César Birotteau*) .. 279

II. L'affiche

- Les états généraux de la femme 283
- Le sucre 286

Deuxième partie : LA PAROLE A DISTANCE : LE TÉLÉPHONE - LE DISQUE - LA RADIO

I. Le téléphone

- JEAN COCTEAU Ce qui est fini est fini.
(*La Voix humaine*) 290

II. Le disque

- ANDRÉ MALRAUX Disques-sifflets, disques-textes.
(*La Condition humaine*) 293
- JEAN-PAUL SARTRE Un disque Pathé pour aiguille à
saphir. (*La Nausée*) 296

III. La radio

JEAN TARDIEU	Théâtre de chambre.	
	Conversation-Sinfonietta	300
FRANÇOIS BILLETDOUX	Idéogramme	307

Troisième partie : L'IMAGE ET LES MOTS - LA BANDE DESSINÉE - LE SCÉNARIO DE FILM - LA TÉLÉVISION

I. La bande dessinée

JACQUES MARTIN	Alix et Oribal dans la rivière. (<i>La Tiare d'Oribal</i>)	314
ROBA	Promenons-nous dans les bois. (<i>Boule et Bill</i>)	316
ANTONIO PROHAS	Espion contre espion	318

II. Le scénario de film. La télévision

LUIS BUNUEL	<i>Viridiana</i>	321
ALAIN RESNAIS	<i>Muriel</i>	326
JEAN-ÉMILE JEANNESSON	Le reportage inachevé	330

Chronologie du théâtre	334
------------------------------	-----

Glossaire des termes de la linguistique	344
---	-----