

LE ROMAN

par Geneviève IDT

Première partie ROMAN ET SOCIÉTÉ

I. Le roman et son public

1. Production, diffusion et lecture du roman en France, jusqu'à la fin du XIX ^e siècle ...	7
• Le mot et la chose	7
• Avant l'imprimerie	8
• De la Renaissance à la Révolution	9
• De la Révolution à l'instruction gratuite et obligatoire (1882)	10
2. La littérature et la paralittérature romanesques en France au XX ^e siècle	12
• Le marché du roman	12
• La littérature et la para-, infra- ou sous-littérature	12
• Les principales tendances du roman littéraire au XX ^e siècle	13
1. Roman et roman-photo	15
GUSTAVE FLAUBERT Une demande en mariage laconique ..	15
Nous Deux Une demande en mariage prolix et protocolaire	18
2. Roman naturaliste et science-fiction	21
ÉMILE ZOLA Une foule en marche vers la révolution.	21
H. G. WELLS Une foule en marche vers la mort	25
3. Roman de la condition humaine et roman d'espionnage	28
ANDRÉ MALRAUX Meurtre et angoisse	28
IAN FLEMING Meurtre et Whisky	32
4. Présentation matérielle du roman	35
Couvertures et jaquettes.....	35
Titres	36
Tables des matières	39

II. Le roman et le réel

• Vérité, fiction et vraisemblance	45
• Roman et sciences humaines	46
• Le roman et le sens	46

1. Roman et document humain		47
Préfaces de romans au XVIII ^e et au XIX ^e siècles :		
STENDHAL	Le Rouge et le Noir	47
GEORGE SAND	Indiana	47
HONORÉ DE BALZAC	La Comédie humaine	48
GUSTAVE FLAUBERT	Lettre à L. Bouilhet	48
VICTOR HUGO	Les Misérables	48
LES GONCOURT	Germinie Lacerteux	49
ÉMILE ZOLA	L'Assommoir	50
JEAN-PAUL SARTRE	La vie, l'aventure et le récit	51
2. Témoignages sur un problème social		54
LOUIS-FERDINAND CÉLINE	« Transactions péremptoires en Bam- bola-Bragamance »	54
KATEB YACINE	Troisième classique à Sétif en 1944	58
3. Le récit et l'événement		63
	Happy end à Brest les 20 et 21 août 1973 (extraits de presse)	63
	La grande guerre en composition fran- çaise	66
LOUIS-FERDINAND CÉLINE	« Une immense, universelle moquerie »	70
ALEXANDRE SOLJENITSYNE	Complicité entre ennemis	74
GUSTAVE FLAUBERT	Un coup de foudre	79
 III. Roman et fantasme		
• Le roman et le jeu		85
• Le roman et la réalisation imaginaire des désirs		85
• Le roman et le mythe		86
1. Jeux verbaux, jeux d'intrigue		87
FRANÇOIS RABELAIS	Comment Pantagruel évada une forte tempête en mer	87
RAYMOND QUÉNEAU	Kouavouar	91
S. VAN DINE	Une combinatoire d'intrigues	95
2. La réalisation imaginaire d'un désir		99
HONORÉ D'URFÉ	Désir, bienséance et déguisement	99
DELLY	Désir, protocole et métamorphose	104
BORIS VIAN	Désir, jazz et fantaisie	108
3. Jeux de l'imaginaire : portraits d'extraterrestres		113
LUCIEN	« Les Lunaires »	114
H. G. WELLS	Une invasion de Martiens	116
A. E. VAN VOGT	Monologue intérieur d'extraterrestre	117
4. Le mythe et le roman		119
FRANZ KAFKA	L'homme-insecte	119
ALBERT CAMUS	Le bacille de la tyrannie	123

I. L'intrigue et la composition

• <i>Les schémas conventionnels</i>	129
• <i>Les articulations naturelles du texte</i>	130
• <i>La structure du récit : variants et invariants</i>	130
1. <i>Comment résumer une intrigue</i>	131
Madame Bovary, en bref	131
2. <i>Les débuts et les fins de romans</i>	134
ÉMILE ZOLA De ventôse à germinal	135

II. L'espace et le temps dans le roman

1. <i>L'espace</i>	139
• <i>Fonctions de l'espace</i>	139
• <i>Organisation de l'espace</i>	139
• <i>Comment représenter l'espace</i>	140
2. <i>Le Temps</i>	141
• <i>Le décalage entre l'ordre chronologique des faits et leur apparition dans le récit</i>	141
• <i>Variations dans le rythme de la narration</i>	141
• <i>Les jeux entre le temps de la fiction et celui de la narration</i>	141
1. <i>L'espace</i>	142
HONORÉ DE BALZAC L'espace comme sécrétion humaine ..	142
MARCEL PROUST A l'intérieur d'un chausson aux pommes	146
FRANZ KAFKA Un tribunal au fond d'un labyrinthe ...	149
2. <i>Le temps</i>	156
GUSTAVE FLAUBERT Jeux sur la chronologie et variations de	
rythme.....	153
LAWRENCE STERNE Quatre volumes pour une journée	156
MICHEL BUTOR Labyrinthe temporel	158
MARCEL PROUST Sur les échasses du temps	162

III. Les personnages

• <i>Le système des personnages dans un récit</i>	167
• <i>Éléments pour composer un personnage</i>	168
• <i>Comment présenter des personnages</i>	168
• <i>Comment interpréter un personnage</i>	168

1. Variations sur le modèle du forçat évadé	169
VIDOCQ	Sœur Vidocq en Basse-Bretagne 170
HONORÉ DE BALZAC	Personnages en contraste 174
HONORÉ DE BALZAC	Contrat diabolique entre Rastignac et Vautrin 177
HONORÉ DE BALZAC	Des menottes pour Trompe-la-mort ... 180
2. Regardés et regardants	184
MARCEL PROUST	Un personnage-objet 184
ALAIN ROBBE-GRILLET	Le personnage réduit à un regard 187

IV. Le narrateur et le lecteur

• <i>Narrateur et lecteur : les voix narratives</i>	191
• <i>Narrateur et personnages : la perspective narrative.....</i>	192
1. Du conteur à l'éditeur	193
Prologues, avertissements et préfaces :	
CHRÉTIEN DE TROYES	Prologues de <i>Lancelot</i> et de <i>Perceval</i> 193
FRANÇOIS RABELAIS	Prologue de <i>Pantagruel</i> 193
MIGUEL DE CERVANTÈS	Prologue de <i>Don Quichotte</i> 194
MARIVAUX	Début de <i>La Vie de Marianne</i> 194
WOLFGANG GOETHE	Début des <i>Souffrances du jeune Werther</i> 195
CHODERLOS DE LACLOS	Avertissement de l'éditeur pour <i>Les Liaisons dangereuses</i> 195
CHODERLOS DE LACLOS	Préface du rédacteur pour <i>Les Liaisons dangereuses</i> 195
2. Narrateur et lecteur	197
DENIS DIDEROT	Jacques le Fataliste et son maître 197
MICHEL BUTOR	« Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre » 201
3. Dire et montrer	205
MME DE LA FAYETTE	Un imbroglio sentimental 205
STENDHAL	Voir sans être vu 210
JOHN STEINBECK	Des Souris et des Hommes 214
4. Les monologues	218
FIODOR - M. DOSTOIEVSKI	« Qui vit après quarante ans ? » 218
JAMES JOYCE	« Oui je veux bien oui » 222
5. Conversation et sous-conversation	226
NATHALIE SARRAUTE	Dialogue intérieur 226

LE RÉCIT NON ROMANESQUE

par Roger LAUFER

- *Récit impersonnel et récit personnel* 233

Première partie LE MYTHE

- *Les mythes religieux* 236
- *Les mythes épiques* 236

I. Les mythes religieux

<i>La Bible</i>	« Premier récit de la création »	239
HÉSIODE	Terre, ciel et titans	243
<i>Les Quatre Évangiles</i>	Tentation de Jésus	246
TITE-LIVE	Romulus et Rémus	249
<i>Vies du Bouddha</i>	Les dés enduits	251
OVIDE	Orphée aux Enfers	253

II. Les mythes épiques

HOMÈRE	La mort de Patrocle	257
HOMÈRE	Dans la caverne de Polyphème	260
VIRGILE	Enée et Didon	263
<i>Chanson de Roland</i>	Roland sonne de l'olifant	265
<i>Le Fripon divin</i>	Le Fripon se brûle l'anus et mange ses propres entrailles	269
<i>Mythe Warrau</i>	Histoire de Haburi	271

Deuxième partie L'HISTOIRE

THUCYDIDE	La peste d'Athènes	279
TACITE	La mort de Britannicus	285
BOSSUET	La destruction des temples de Jérusalem	287
VOLTAIRE	La mort de Charles XII	290
JULES MICHELET	La Grande Fédération au Champ-de- Mars	294
ANDRÉ MALRAUX	L'homme sans le secours des dieux ...	297

Troisième partie LES MÉMOIRES ET LES CONFESSIONS

- *Mémoires historiques et récits de voyages* 302
- *Confessions chrétiennes et autobiographies* 302

I. Les mémoires historiques

JULES CÉSAR	Le siège d'Uxellodunum	305
BLAISE DE MONTLUC	L'exécution de Saint-Mézard	308
CHARLES DE GAULLE	Mon rôle	312

II. Les récits de voyage

MARCO POLO	Le papier-monnaie du Grand Khan ..	317
BOUGAINVILLE	Les belles et le cuisinier	320
CHARLES DARWIN	La mer phosphorescente	323

III. Les confessions et les autobiographies

SAINT-AUGUSTIN	Voler pour Voler	327
THÉRÈSE D'AVILA	Vision de Notre-Seigneur	329
MATÉO ALEMAN	Perdu pour une femme	332
JEAN-JACQUES ROUSSEAU	« Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple »	335
CHATEAUBRIAND	Récapitulation de ma vie	337
JEAN-PAUL SARTRE	Au milieu des livres	340

LE CINÉMA

par Francis MONTCOFFE

• <i>Objectifs</i>	344
• <i>Le choix des films</i>	344
• <i>Instruments de travail</i>	345
INGMAR BERGMAN	Quand je fais un film 345

Première partie LES TECHNIQUES DU CINÉMA

I. Le plein air et le studio

1. <i>Lumière et décor</i>	349	
FRITZ LANG	Ameublement et caractère	352
S. M. EISENSTEIN	Une musique pétrifiée.....	353

2. <i>Le truquage</i>	354
ALAIN RESNAIS Studio ou décor naturel	355
3. <i>Le décor réel</i>	356
FRANÇOIS TRUFFAUT Tourner dans les rues	356
 II. Le scénario et le découpage	
1. <i>Le scénario</i>	359
2. <i>Le découpage</i>	359
JEAN-LUC GODARD A bout de souffle.....	359
INGMAR BERGMAN Le découpage	361
LUCHINO VISCONTI Le « dessin » du film	361
 III. L'organisation du temps et de l'espace	
1. <i>La durée du film</i>	363
JEAN EPSTEIN L'espace	363
2. <i>Le plan</i>	365
MARCEL MARTIN Les plans	365
LUCHINO VISCONTI L'image	366
LUCHINO VISCONTI Les angles de prises de vues	366
3. <i>Le raccord</i>	369
4. <i>Le cadrage</i>	370
MARCEL MARTIN Le cadrage	371
5. <i>Le mouvement d'appareil</i>	373
• <i>Le plan fixe</i>	373
• <i>Le panoramique</i>	373
MARCEL MARTIN Le panoramique	374
• <i>Le mouvement de grue</i>	375
• <i>Le travelling</i>	377
A. RESNAIS, A. HITCHCOCK, L. DAQUIN, J. SORMERY Sur le travelling	379
• <i>Le plan-séquence</i>	381
A. ASTRE et A. S. HOARAN Les mouvements d'appareil dans le western	381
6. <i>Le montage</i>	382
ORSON WELLES Une partition	382
S. M. EISENSTEIN Le montage	383
• <i>Étude du « Cuirassé Potemkine »</i>	385
• <i>Étude de « Psychose »</i>	387
CLAIRE CLOUZOT La nouvelle vague et le montage	389

I. La fiction filmée

1. Les débuts et les fins de films	393
2. Le personnage du film	395
• Son identité	395
S. M. EISENSTEIN	La formation du personnage 395
• Son aventure	397
• Son évolution	397
• Son sens	398
PH. HAUDIQUET	Le petit monde de John Ford 399
Dossiers du cinéma	Le couple et le temps chez Bergman ... 400
CLAIRE CLOUZOT	Les thèmes de la nouvelle vague..... 401
3. Le décor du film	403
LÉON BARSACQ	Poésie et universalité 403
G.A. ASTRE et A.S. HOARAN	Le décor du western 404

II. Les thèmes

1. Signification et avatars d'un genre « populaire » :	
G.A. ASTRE et A.S. HOARAN	La conquête de l'ouest 408
2. Propositions de travail sur quelques genres cinématographiques	411
• Le film policier	411
• Le film historique	415
CÉCIL B. DE MILLE	Le film historique et la notion de spectacle 415
3. La thématique personnelle	419
CLAIRE CLOUZOT	La nouvelle vague et le mélange des genres 419
FRANÇOIS CHALAI	La création au cinéma 420

Chronologie du roman français	425
Glossaire des termes de critique littéraire	430