

Sommaire

Avant-propos	3
--------------------	---

Partie 1 – Se repérer

Chapitre 1 - Roman et théâtre du xviie au xixe siècle : une relation ancienne	10
1. xvii ^e siècle : souplesse initiale et mise en place des normes	10
2. xviii ^e siècle et début du xix ^e siècle : premières hybridations	11
3. Fin du xix ^e siècle : naturalisme, adaptations et naissance du cinéma	13
Chapitre 2 - Théorie	17
1. Concepts opératoires	17
a. Les « transmodalisations »	17
b. L'épique et le dramatique	19
c. La théâtralité	23
d. La « romanisation »	26
e. L'« épisation » (ou « épisation ») du théâtre	29
2. Définition et typologie de l'adaptation	31
a. L'adaptation-dramatisation	32
b. L'adaptation paradoxale : adaptation-non-adaptation	34

Partie 2 – Comprendre

Roman et théâtre

Chapitre 1 - L'histoire d'une convergence	38
Chapitre 2 - La théâtralité dans le roman à la fin du xixe siècle et au xxe siècle	41
1. F. M. Dostoïevski (1821-1881)	41
2. Franz Kafka (1883-1924)	43

Chapitre 3 - Adaptations et réécritures	47
1. Les adaptations-dramatisations « classiques »	47
2. La réécriture scénique	49
3. Le montage « dramatique » : une voie médiane	52
4. Le théâtre-récit	54
5. Réécriture théâtrale d'un roman: <i>Quartett</i> de Heiner Müller (1929-1995)	56
Chapitre 4 - La « romanisation » de l'écriture théâtrale	60
1. Eugene O'Neill (1888-1953)	60
2. Luigi Pirandello (1867-1936)	62
3. Peter Handke (né en 1942)	66
Chapitre 5 - L'« épicisme » du théâtre, roman et théâtre épique	68
1. Erwin Piscator (1893-1966)	69
2. Bertolt Brecht (1898-1956)	71
Chapitre 6 - Le théâtre des romanciers	75
1. Expériences et échecs : première moitié du xx ^e siècle	77
2. L'hybridation et la confusion des « genres » : seconde moitié du xx ^e siècle	78
a. Samuel Beckett (1906-1989)	79
b. Marguerite Duras (1914-1996)	84
c. Nathalie Sarraute (1900-1999)	85
d. Robert Pinget (1919-1997)	88
Chapitre 7 - L'adaptation dans le théâtre contemporain: entre tradition et expérimentation	97

Roman et cinéma

Chapitre 1 - Des points de rencontre	97
1. Une relation privilégiée : le roman adapté au cinéma	97
2. Le roman réaliste comme principal modèle du cinéma	99
3. Le « cinéma d'auteur » : prendre le romancier comme modèle	100
4. Le roman et l'« empreinte » du cinéma	103
Chapitre 2 - L'adaptation de romans aux « origines » du cinéma	105
1. Les débuts du cinéma : roman et cinéma muet	107
2. Le cinéma classique français et américain : l'adaptation reine	109

3. Une nouvelle façon d'adapter: Robert Bresson	114
4. La « Nouvelle Vague » et l'adaptation	116
5. Le cinéma français contemporain: persistance de l'adaptation	119
Chapitre 3 - Cinéma « littéraire » et roman « cinématographique »	123
1. Cinéma « littéraire » et cinéma du Nouveau Roman	123
2. <i>L'Espoir</i> de Malraux: un roman « cinématographique »?	126
3. Claude Simon: le cinéma, modèle du Nouveau Roman?	129
Chapitre 4 - Les retranscriptions romanesques d'œuvres cinématographiques ou les ciné-romans	132

Théâtre et cinéma

Chapitre 1 - Deux arts du spectacle	137
1. Le « théâtre » au cinéma: entre méfiance et prégnance du modèle	139
2. Le « cinéma » au théâtre: moyen ou fin?	143
3. L'adaptation et le théâtre filmé	144
4. Identités contemporaines: textes et écrans, acteurs et spectateurs	145
Chapitre 2 - Le cinéma dans la mise en scène de théâtre: choix politique et esthétique	147
1. Erwin Piscator (1893-1966): cinéma, théâtre épique et théâtre-documentaire ..	148
2. V. E. Meyerhold (1874-1940) et la scène « cinéfiée »	149
3. S. M. Eisenstein (1898-1948) et le « montage des attractions »	151
4. Paul Claudel (1868-1955): le rêve et la musique du cinéma	152
5. Des années 1920 à 1960: le cinéma comme chemin de traverse du théâtre	155
6. Des années 1970 à 2000 : théâtre d'images, théâtre cinématographique et multiplication des écrans	157
Chapitre 3 - Les metteurs en scène, du théâtre au cinéma	161
1. André Antoine (1858-1943): le cinéaste du naturalisme	162
2. Du théâtre au cinéma, une tentation: Patrice Chéreau	162
3. Du théâtre au cinéma, une dualité: Rainer Werner Fassbinder et Luchino Visconti	164
Chapitre 4 - Adaptations de pièces de théâtre au cinéma	168

Chapitre 5 - Cinéma et écriture dramatique	173
1. Années 1920 à 1960: le modèle du cinéma	173
2. Aujourd'hui: du cinéma, des images et de l'irreprésentable	176

Partie 3 – S'entraîner

Exposés	182
Dissertation	200
Analyse d'une adaptation (extraits)	206
Trois façons d'adapter l'œuvre de Shakespeare au cinéma	222
Analyse d'une hybridation entre roman, théâtre et cinéma: <i>Détruire, dit-elle</i> , de Marguerite Duras	230
Glossaire	239
Bibliographie	245
Index des noms propres	247
Index des œuvres	252