

Table analytique des matières

Préface	5
Introduction	9
Avertissement	19

Première partie

LA STRUCTURE INTERNE DE LA PIÈCE

CHAPITRE PREMIER — Les personnages	23
I. — Différentes sortes de personnages	23
II. — Le charme des héros	25
III. — Le héros prodigué et le héros rare	30
IV. — Roise et pères	39
V. — Évolution des personnages secondaires	43
VI. — Un sous-produit de l'évolution : le confident	51
CHAPITRE II — L'exposition	69
I. — Où est l'exposition ?	69
II. — À la recherche de l'exposition parfaite	77
III. — Types d'expositions	81
CHAPITRE III — Le nœud : les obstacles	87
I. — Intrigue, nœud, situations, obstacles	87
II. — Les vrais obstacles : primauté du dilemme	89
III. — Les faux obstacles : primauté du quiproquo	103
CHAPITRE IV — Le nœud : les péripéties	119
I. — Péripétie et péripéties	119
II. — Définitions, histoire et fonctions des péripéties	123
CHAPITRE V — Les unités d'action, de péril et d'intérêt	131
I. — Nœud et action	131
II. — Unité et simplicité	133
III. — De l'épisode au fil	136
IV. — Caractères de l'unification de l'action	142
V. — Les unités de péril et d'intérêt	150

CHAPITRE VI. — L'unité de temps	159
I. — Nœud et temps	159
II. — Les époques de l'unité de temps	160
III. — Le problème du temps à perdre	171
IV. — Prestige de l'unité de temps	174
CHAPITRE VII. — Le dénouement	181
I. — Dérouement et catastrophe	181
II. — Les règles du dénouement	185
III. — Traditions du dénouement	195
IV. — Le dénouement invisible	210

Deuxième partie

LA STRUCTURE EXTERNE DE LA PIÈCE

CHAPITRE PREMIER. — La mise en scène et l'unité de lieu	217
I. — Les conditions générales du spectacle et leur influence sur la dramaturgie	218
II. — Œuvre écrite et œuvre représentée	228
III. — La passion du spectacle	233
IV. — Le problème du rideau	248
V. — La tapisserie et le « travelling »	253
VI. — Vers l'unité de lieu	263
CHAPITRE II. — Les formes de la pièce et de l'acte	285
I. — Les formes de la pièce	285
II. — Équilibre et structure des actes	293
III. — Les intervalles des actes	303
CHAPITRE III. — Les formes de la scène : formes générales	313
I. — Le découpage des scènes	313
II. — Principaux types de scènes	319
III. — Tyrannie de la tirade	329
CHAPITRE IV. — Les formes de la scène : formes fixes	335
I. — Le récit : ses règles	335
II. — Le récit : sa forme, ses fonctions, son prestige	344
III. — Le monologue : ses fonctions et ses formes	359
IV. — Vrais et faux monologues	370
V. — Histoire du monologue	374
VI. — L'aparté	381

CHAPITRE V. — Les liaisons des scènes	389
I. — Le plateau et la liaison des scènes	389
II. — Formes de la liaison des scènes	396
III. — La justification des entrées et des sorties des personnages	407
CHAPITRE VI. — Les formes de l'écriture théâtrale	417
I. — Les stances	418
II. — « Pompe » et quatrain	434
III. — La stichomythie	441
IV. — La sentence	459
V. — Les répétitions	483
VI. — Formes diverses	518

Troisième partie

L'ADAPTATION DE LA PIÈCE AU PUBLIC

CHAPITRE PREMIER. — Les vraisemblances	533
I. — Le domaine des vraisemblances	534
II. — Invraisemblances invisibles, invraisemblances triomphantes, invraisemblances honteuses	542
CHAPITRE II. — Les bienséances	559
I. — Les idées et les mots	559
II. — La vie quotidienne	567
III. — Sentiments, sensualité et sexualité	574
IV. — Les combats et la mort	600
CONCLUSION	617

APPENDICES

APPENDICE I. — Quelques données numériques	665
A) Nombre de personnages dans les pièces de Corneille	665
B) Nombre de personnages dans les pièces de Racine	667
C) Longueur de quelques pièces de théâtre du XVII ^e siècle	667
D) Nombre de scènes dans les pièces de Corneille	668
E) Nombre de scènes dans les pièces de Racine	670
APPENDICE II. — Popularité des divers genres du théâtre aux différentes époques du XVII ^e siècle	671
APPENDICE III. — Corpus des pièces utilisées dans l'ouvrage	675

BIBLIOGRAPHIE

A — Sources	681
1. — Textes théoriques antérieurs au xvii ^e siècle	681
2. — Pièces de théâtre du xvii ^e siècle	681
<i>Recueils divers</i>	681
<i>Œuvres complètes</i>	682
3 — Règles et théories sur le théâtre classique	683
A) Textes du xvii ^e et du xviii ^e siècle, y compris préfaces de pièces et leurs éditions récentes.	683
B) Études du xix ^e à nos jours	686
B — Études sur la dramaturgie classique	688
A) Études de dramaturgie générale	688
B) Études sur l'histoire du théâtre classique	689
a) <i>Sur le théâtre classique en général</i>	689
b) <i>Sur les différents genres</i>	691
c) <i>Sur Corneille</i>	693
d) <i>Sur Molière</i>	694
e) <i>Sur Racine</i>	696
f) <i>Sur d'autres auteurs dramatiques du xviie siècle</i>	697
C) Études sur des points particuliers de dramaturgie	700
a) <i>Sur les personnages</i>	700
b) <i>Sur les formes d'écriture théâtrale</i>	701
D) Études sur l'organisation matérielle du théâtre classique	701
INDEX	705