

La comédie française et la ville (1550-1650). L'*Iliade* parodique

TABLE DES MATIÈRES

PROLOGUE

I. DE L'HISTOIRE DE LA COMÉDIE À L'HISTOIRE SOCIALE : 1550-1650, UNE PÉRIODE DE TRANSITION

Un siècle d'institutionnalisation du théâtre comique

Un siècle de comédies : pour une approche décloisonnée du corpus

Vers la réhabilitation de la comédie de la fin du XVIe siècle et des débuts du XVIIe

Comédie et société de l'époque « médiévale » à l'époque « classique »

II. UNE OUVERTURE DES ÉTUDES THÉÂTRALES À L'ANTHROPOLOGIE URBAINE

Réconcilier les lettres et l'histoire, le « général » et le « particulier »

D'une lecture urbaine de la comédie à une anthropologie de la ville

ACTE I – LA VILLE DANS LA COMÉDIE

CHAPITRE I. LES LIEUX

I. INTRODUCTION : QU'EST-CE QU'UNE COMÉDIE ENTRE 1550 ET 1650 ?

La « conversion des choses au mieux »

La prétention mimétique

La comédie est un genre urbain

II. LE CHOIX DE LA VILLE : QUESTION DE TOPOGRAPHIE GÉNÉRALE

La campagne (tout) contre la ville

La ville contre la campagne

L'unité de ville

III. LE CHOIX DE PARIS : QUESTION DE TOPONYMIE

Le poids de la capitale

Hors de Paris, point de salut ?

IV. LE CHOIX DES LIEUX PARISIENS : QUESTION DE CARTOGRAPHIE

La Cité

La rive gauche

La rive droite

V. LA VILLE ENTRE ÉPURE ET CARACTÉRISATION AXIOLOGIQUE

Une silhouette

Un seuil

Que penser du schématisme de la topographie urbaine en régime comique ?

PORTE I

CHAPITRE II. LES HOMMES

I. LA SOCIÉTÉ URBAINE AU MIROIR DE LA COMÉDIE

Place au peuple ?

La bourgeoisie

La grande bourgeoisie et la noblesse

II. LA VILLE ET SES LANGAGES

Les différences sociales se traduisent-elles dans la langue ?

L'imaginaire citadin du parler comique

III. USAGES ET PRATIQUES DE LA VILLE

La ville entre menaces et roueries

La rue et le spectacle

PORTE II

ACTE II - LA COMÉDIE DANS LA VILLE

CHAPITRE III. LA THÉÂTRALISATION DE LA VIE URBAINE

I. LA VILLE ET LE THÉÂTRE : PETITE HISTOIRE D'UNE AFFINITÉ ÉLECTIVE

Les héritages antique et médiéval

La Renaissance, ou le rêve d'une forme urbaine théâtrale

L'urbanisme classique, ou l'approfondissement du paradigme perspectiviste

Une théâtralisation inachevée

II. RÔLES, RITES ET RIRES DANS LA VILLE DES XVIE ET XVIIE SIÈCLES

Civilisation des mœurs et théâtralisation des comportements

Le théâtre comique et la théâtralité sociale

Des spectacles urbains au spectacle comique

PORTE III

CHAPITRE IV. LE LIEU THÉÂTRAL DANS LA CITÉ

I. LE LIEU THÉÂTRAL DANS L'ESPACE DE LA VILLE

Les représentations de la comédie dans la seconde moitié du XVIe siècle

L'avènement des théâtres permanents à la sortie des guerres de Religion

Les soubassements spatiaux de l'opposition de la farce et de la comédie

II. LES CONDITIONS ET LE LIEU DE LA REPRÉSENTATION

Les comédiens

Le public

Les évolutions du dispositif frontal

III. LES LIEUX REPRÉSENTÉS : L'ESPACE URBAIN SUR SCÈNE

Les décors (de l'Hôtel de Bourgogne)

La ville entre imagination et perspective

PORTE IV

CHAPITRE V. LA COMÉDIE URBAINE ENTRE EXPOSITION ET INCOGNITO

I. POSITION DU PROBLÈME : L'EXPOSITION OU L'INCOGNITO ?

La ligne droite et la ligne courbe, principe d'ordonnancement ou loi du détour

Le principe perspectif contre le principe organique : d'un paradigme urbain à l'autre ?

II. L'EXPOSITION ET L'INCOGNITO

Le principe perspectif et le principe organique se font ressortir l'un l'autre

L'approfondissement de la différence entre espace public et espace privé

L'ambivalence de la sociabilité citadine et ses effets comiques

III. DE L'INCOGNITO À L'EXPOSITION PERMANENTE, LA SOCIALISATION DANS LA GRANDE VILLE POPULEUSE

Passer inaperçu : l'anonymat

Être dévisagé : la rencontre

Vivre sous le regard et la dépendance d'autrui : les relations sociales de proximité

IV. LES AMBIGUÏTÉS DU THÉÂTRE CITADIN

Promiscuité et convivialité

Proximité et clientélisme

Les paradoxes de la surveillance

V. DE LA THÉÂTRALITÉ DE LA VILLE : CONCLUSIONS

PORTE V

CHAPITRE VI. AU CŒUR DE LA COMÉDIE URBAINE, LA RUMEUR

I. PETIT PRÉCIS DE RUMEUR CITADINE

La circulation des « bruits » par le bouche à oreille

Rumeur des villes, rumeur des champs

Qui colporte la rumeur ?

Quelle est la teneur dominante des rumeurs citadines ?

II. LA RUMEUR OU LE GRAND MANÈGE DES RÉPUTATIONS

Préambule

L'autopromotion : quand la rumeur participe de la construction de l'image de soi

La diffamation : quand la rumeur porte atteinte à l'image de soi

III. LA RUMEUR SCANDALEUSE ET LA COMÉDIE

Le tabou fondamental : l'« honneur » des jeunes filles

Filles violentées, filles humiliées, mais filles mariées

L'instrumentalisation de la rumeur dans la comédie urbaine

PORTE VI

CHAPITRE VII. URBANISME ET ÉROTISME

I. LA CITÉ, MÈRE DE TOUS LES VICES ?

La rue et le racolage

Lutetia Meretrix

II. LA VILLE ET LA SÉDUCTION

La ville ou la multiplication des possibles (partenaires)

Paris, cité de l'amour

La rue et le flirt

Fenêtres ouvertes

La ville ou l'émancipation des filles

III. LA SÉDUCTION, DE LA VILLE À LA COMÉDIE

Les prologues-préliminaires

Les plaisirs de la grivoiserie

Dans la comédie, tout converge symboliquement vers la sexualité

PORTE VII

ACTE III – LE THÉÂTRE COMIQUE ET LA VILLE, ENJEUX D'UNE AFFINITÉ ÉLECTIVE

CHAPITRE VIII. LA VILLE ENCEINTE

I. PREMIER CERCLE : LA VILLE, LA MURAILLE, LA LANCE

Dresser des murailles

Abattre les murs de la ville

La ville face à la campagne

II. DEUXIÈME CERCLE : LA MAISON, L'« HUIS », LA CLEF

III. TROISIÈME CERCLE : LES OMBRES PORTÉES DU CORPS, DU « PERTUIS », DU PHALLUS

La maison-prison

Conquête militaire et conquête amoureuse

La rue, le champ de la bataille amoureuse

PORTE VIII

CHAPITRE IX. À L'ATTAQUE DES JEUNES FILLES EN FLEURS

I. FONCTIONNEMENT ANALOGIQUE : LA MÉTAPHORE GUERRIÈRE COMME TRAME NARRATIVE

II. FONCTIONNEMENT SYMBOLIQUE : DE MARS À VENUS, OU LA TRAJECTOIRE PARADOXALE DU SOLDAT FANFARON

III. FONCTIONNEMENT AXIOLOGIQUE : LA REMISE EN CAUSE DE L'HÉROÏSME OU L'ÉLOGE DE LA COUARDISE

IV. FONCTIONNEMENT SPATIAL : QUAND LA GUERRE CHANGE D'ÉCHELLE

V. FONCTIONNEMENT STRUCTURAL : DES ASSIÉGÉS AUX COMPÉTITEURS
PORTE IX

CHAPITRE X. LA DRÔLE DE GUERRE

I. POUR UNE INTERPRÉTATION ÉLARGIE DE LA NATURE EMBLÉMATIQUE DU SOLDAT
FANFARON

II. LE THÉÂTRE ENTRE LA GUERRE ET LE RIRE

La guerre en jeu, des duels virtuels aux rituels cruels

Rire après la guerre, rire de la guerre

PORTE X

CHAPITRE XI. HUIS CLOS ?

I. « TIC TOC TOC » : DE LA SYMBOLIQUE DE LA PORTE DANS LE GENRE COMIQUE

La porte comme module dramatique élémentaire

La porte, matrice métaphorique

La symbolique de l'entrée urbaine revue et corrigée

II. DERRIÈRE LA PORTE

À propos de l'Internet dans l'urbanisation contemporaine

La comédie est un sport de combat

PORTE XI

CHAPITRE XII. LA FIGURE DE LA DAME : TEL EST PRIS QUI CROYAIT
PRENDRE

I. DE LA DIFFÉRENCE ENTRE FARCE ET COMÉDIE

II. SECONDE DISCUSSION DE LA THÈSE, À PROPOS DU MYTHE TROYEN

Faux et usage de faux : déguisements et usurpations d'identité

Quand le cheval passe malle

Les domestiques passe-murailles

De l'infiltration à l'exfiltration : les enlèvements

L'Iliade comme référence critique

III. LA DYNAMIQUE DE LA CONQUÊTE EST-ELLE À SENS UNIQUE ?

La haine de la femme ?

La jeune première, de la voix passive à la voix active

PORTE XII

CHAPITRE XIII. LA FIGURE DU PÈRE OU LA MISE EN SCÈNE DES
FONDEMENTS DU DROIT

I. DE LA DÉFAITE DES PÈRES À LA VICTOIRE DU PÈRE

Humiliation des pères

Raffermissement du Père

La ritualisation de la conquête : l'armistice sous l'égide paternelle

Patriarcarnavalesque : le roi est mort, vive le Roi !

II. LA COMÉDIE OU LA MISE EN SCÈNE DES FONDEMENTS DU DROIT

La comédie ou l'allégorie de l'« institutionnalité »

Le Père, la Patrie : Thalie, instrument et enjeu de pouvoir

ÉPILOGUE

ANNEXES

TABLEAU 1. Les villes évoquées dans les comédies

Tableau 11. Lieux-cadres des comédies

Tableau 12. Allusions aux villes

Tableau 13. Allusions aux sièges et prises de villes

TABLEAU 2. Les lieux de Paris évoqués dans les comédies

TABLEAU 3. Stratigraphie sociale

TABLEAU 4. Paratextes des comédies françaises des années 1550-1650

TABLEAU 5. Les sources des comédies

NOTICES DES PIÈCES

BIBLIOGRAPHIE

I. SOURCES

Corpus

Autres textes de l'Antiquité et des XVIe-XVIIe siècles

II. TRAVAUX CRITIQUES

INDEX DES AUTEURS

INDEX DES ŒUVRES

INDEX DES LIEUX

TABLE DES SCHÉMAS ET DES ILLUSTRATIONS