

Table des matières

Introduction

Le hachoir de l'historien	11
Questions de méthode	14
Quelle « littérature » ?	17
Quatre périodes	18

Les conditions de la vie littéraire autour de 1900

L'écrivain de la « Belle Époque »	21
Un lectorat élargi	21
Éditeurs et revues à la croisée des chemins	22
L'espace culturel parisien	24
Les deux pôles du champ littéraire	25

PARTIE 1

LA LITTÉRATURE EN QUESTION :

LE TEMPS DES RECHERCHES (1900-1930)

1 Nouveaux débats, nouveaux clivages	31
1 Le tournant de 1900	31
Après Mallarmé, après Zola	32
Naissance de l'intellectuel	33
L'école « moderne » et la question laïque	35
2 Les clivages politiques et idéologiques	36
Les conflits politiques après l'affaire Dreyfus	36
Catholiques et anticléricaux	39
La critique du positivisme	41
3 La fin des « écoles » et les débats esthétiques	43
Le néoclassicisme	43
À la recherche de formes neuves	44

La NRF entre classicisme et modernité	46
2 Les genres littéraires en question	49
1 Le roman retrouvé ?	49
La crise du roman après le naturalisme	50
Le roman-fleuve	51
Marcel Proust et la <i>Recherche</i>	52
2 Poétiques du récit	54
Le récit poétique	54
Voyages et aventures	55
Les récits surréalistes	56
André Gide : romans sur le roman	57
Des « romans chrétiens » ?	60
3 Vers une « rénovation dramatique » ?	61
Naturalistes et symbolistes au théâtre	62
Vers un théâtre « populaire »	63
Jacques Copeau et le « Cartel »	64
Les avant-gardes : Antonin Artaud et le Théâtre Alfred-Jarry	64
Le théâtre selon Paul Claudel	66
4 Les rythmes nouveaux de la poésie	67
Du vers libre au verset : Paul Claudel, Charles Péguy	68
Poétique de Paul Valéry	71
3 Les avant-gardes et le surréalisme	75
1 « Esprit nouveau » et modernité	75
Apollinaire et « l'esprit nouveau »	75
Modernité d' <i>Alcools</i>	76
Nouvelles voix poétiques : Cendrars, Reverdy	78
2 La révolte Dada	79
L'esprit dadaïste : négation et subversion	79
Breton contre Tzara : de Dada au surréalisme	80
3 La révolution surréaliste	81
À l'écoute de l'inconscient	82
La fécondité artistique du mouvement	84
Divisions et ruptures	86

Les conditions de la vie littéraire autour de 1930

Le temps de la NRF	89
La modernisation des pratiques éditoriales	90
Les réseaux de l'innovation esthétique	91
La course aux prix littéraires	93
Le monde des revues et le règne de la NRF	94
La grande presse et les nouveaux médias	96

PARTIE 2

LA LITTÉRATURE EN SITUATION : LE TEMPS DES ENGAGEMENTS (1930-1955)

1 La littérature à l'épreuve de l'histoire	99
1 Les écrivains face à la crise (1930-1939)	99
La dramatisation de l'histoire	100
L'exigence révolutionnaire et le combat antifasciste	100
L'Action française et la tentation du fascisme	103
2 La littérature en temps de guerre (1939-1945)	104
Censure et résistance sous l'Occupation	105
Les écrivains et la collaboration	106
Une vie littéraire ininterrompue	107
L'épuration et ses excès	108
3 Écrire après Auschwitz ? (1945-1955)	108
Une nouvelle génération	109
Une littérature « lazaréenne »	111
2 Du surréalisme à l'existentialisme	115
1 Le surréalisme « au service de la Révolution »	115
Poésie et politique : une synthèse impossible ?	115
Les surréalistes à l'épreuve de la guerre	117
Le hasard et l'humour	119
Le surréalisme et les mythes	120
Le déclin du mouvement	122
2 L'existentialisme et la « littérature engagée »	122
Entre philosophie et littérature	123
La pensée de l'absurde	125

Morale de l'action et théorie de l'engagement	127
Humanisme ou marxisme ?	128
Hors de l'existentialisme : au-delà de l'« engagement »	129
3 Situation des genres	133
1 Responsabilité du poète	133
L'art au-delà du genre	133
Refus ou « acquiescement »	135
De nouveaux langages	137
2 Le roman, l'existence et l'histoire	139
Regards sur l'histoire	139
Enjeux existentiels	142
L'exploration des âmes	145
La fiction romanesque en question	147
3 La pensée sur la scène	149
Le metteur en scène et les lieux du théâtre	150
Le théâtre et les mythes : Giraudoux, Cocteau, Anouilh	151
Un théâtre d'écrivains : textes et idées	153
L'émergence d'un « nouveau théâtre »	155
4 L'essor de la prose non fictionnelle	157
L'écriture de soi	158
Récits de voyage et articles de presse	159
Le temps de l'essai	160
<i>Les conditions de la vie littéraire autour de 1955</i>	
« Temps modernes » et livre de poche	165
Les tensions idéologiques	165
Le paysage éditorial	167
Livre de poche et culture de masse	168

PARTIE 3

LA LITTÉRATURE EN SOUPÇON : LE TEMPS DE L'ÉCRITURE (1955-1980)

1 Ruptures et innovations à l'ère du soupçon	173
1 Le Nouveau Roman : l'écriture contre la littérature	173
Le groupe des Éditions de Minuit	173

« Du réalisme à la réalité »	175
La « littérarité » contre la littérature	177
Des œuvres singulières	179
2 Le Nouveau Théâtre, antithéâtre ou théâtre total ?	180
Farces tragiques	181
Un spectacle total	182
La fin des « caractères » et de l'action dramatique	183
Un théâtre politique ?	185
3 L'écriture poétique : soupçons sur le lyrisme	186
Pouvoirs de la poésie	187
Poétiques de la matière et de l'éphémère	189
2 L'empire des sciences humaines et le « démon de la théorie »	193
1 Le structuralisme et la Nouvelle Critique	193
L'essor de l'analyse structurale	194
Le « démon de la théorie »	196
La Nouvelle Critique	197
2 Théorie et production du Texte : <i>Tel Quel</i> & Cie	199
Philippe Sollers et <i>Tel Quel</i>	199
<i>Tel Quel</i> , <i>Change</i> , <i>TXT</i> et l'esprit de Mai 68	201
3 L'OuLiPo, ou l'écriture mode d'emploi	202
Des contraintes fécondes	202
Raymond Queneau, Georges Perec	203
3 Fiction et non-fiction : des frontières incertaines	207
1 Écritures romanesques : la mémoire et l'histoire	207
Le réalisme et l'aventure	208
Romans « anachroniques »	209
Quand le roman « respire »...	210
Un changement de génération	212
2 Écriture autobiographique et liberté imaginaire	214
Le moi dans le roman	215
Anti-autobiographies	217
Le choix des images et de l'imaginaire	219
Décentrement, du moi vers les autres	220
De l'autobiographie à l'autofiction	221

3 Écriture dramatique et liberté scénique	222
Texte et société	222
Le spectacle comme événement	224
<i>Les conditions de la vie littéraire autour de 1980</i>	
La faute à Pivot ?	227
Au rythme des médias	228
Quelle diffusion pour la littérature ?	229
Le Paris des « Intellocrates »	230
PARTIE 4	
LA LITTÉRATURE AU PRÉSENT :	
LE TEMPS DES DOUTES (DEPUIS 1980)	
1 L'évolution littéraire en question	235
1 Retours et reflux	235
Le retour du sujet	236
Le retour du « référent »	237
Le retour du récit	238
Le retour du texte dramatique	239
2 La fin des avant-gardes	240
L'esprit « postmoderne »	241
Des « avant-gardes » redéfinies ?	243
3 Doutes sur la littérature	245
La fin du « grand écrivain »	245
Adieux à la littérature	248
2 Résistance des genres	253
1 La poésie, de la critique du lyrisme au « lyrisme critique »	253
La lettre et la voix	254
Poésies ininterrompues : Jaccottet, Bonnefoy	255
Pratiques & théories	257
Poésies du quotidien	258
2 Le théâtre, en marge de la littérature	259
Un art à part	259
Auteurs et metteurs en scène	261

Les nouvelles formes du langage théâtral	262
3 Extension du domaine du roman	265
L'appel du jeu : humour et réflexion	265
Jeux de construction	267
Ouvertures sur le monde	268
À l'échelle de l'individu	271
3 Écrire au présent	273
1 Le moi et les autres : lignes de vie	273
Nouvelles pratiques de l'écriture de soi	273
Récits de vie et de mort	275
Le « je » dans tous ses états	276
Le moi, les siens et les autres	277
Fictions biographiques	280
2 Une histoire indicible ?	281
Mémoire de la Grande Guerre	281
Traces de la guerre d'Algérie	282
Échos des temps barbares (1940-1945)	283
Univers « post-humains »	285
3 Vers une « littérature du xxi ^e siècle » ?	286
Une littérature « thérapeutique » ?	287
Quelle « littérature-monde » ?	288
La rupture numérique	291
<i>Les conditions de la vie littéraire autour de 2015</i>	
Après le livre ?	295
Un espace multipolaire	295
Les effets du numérique	296
Déclin social et vitalité intellectuelle	297
Statut de l'écrivain et brouillage des valeurs	298
Conclusion	301
Changements et continuités : qu'est devenue la littérature ?	301
Tradition et modernité : une dialectique trompeuse	303
Bibliographie	305
Index des noms	311