
TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos 7

Première partie

LE CHAMP DE LA LITTÉRATURE

Chapitre 1

LA LITTÉRATURE EST-ELLE UNE VALEUR OU UNE INSTITUTION ? 11

L'idée de littérature 12

La mécanique institutionnelle 14

La question de la valeur en littérature 15

La littérature : un art du langage 17

Chapitre 2

INSTANCES DE PRODUCTION, INSTANCES DE LÉGITIMATION 21

Réception et légitimation 21

L'écrivain et le groupe 22

    ► Cafés et *tertulias*, groupes et revues littéraires 23

Le rôle des éditeurs 25

    ► Du texte au livre 25

Les prix littéraires 27

    ► Regards sur le système espagnol 27

    ► Les prix littéraires en Amérique latine 30

    ► Les lauréats espagnols et hispano-américains du prix Nobel de littérature 32

Salons et fêtes du livre 33

De la critique journalistique à la critique universitaire 33

Chapitre 3

QU'APPELLE-T-ON UN ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE ?	37
▶ Positions théoriques	37
▶ L'ère des manifestes	38
▶ Célébrations et exhumations	39
▶ La « bataille de Rafael Alberti »	40
▶ Le goût du scandale : le cas de Rodrigo García	40

Chapitre 4

LITTÉRATURE SAVANTE VS LITTÉRATURE POPULAIRE	43
Vers une définition des formes canoniques.....	43
Place et rôle du lecteur	45
▶ Les lecteurs	45
▶ La légitimation par le nombre	46
▶ Lectures de masse et mort du canon ?	47
La littérature populaire assimilée par la littérature savante	49
▶ Du discours savant à la verve populaire : <i>Libro de Buen Amor</i> de Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita	49
▶ Tradition orale et littérature en Amérique latine.....	51
▶ Un genre dramatique populaire : le <i>género chico</i>	55

Chapitre 5

LE THÉÂTRE DANS LA SOCIÉTÉ	61
Les infrastructures : du <i>corral de comedias</i> au théâtre à l'italienne	61
Politique théâtrale : programmation, salles et direction artistique, troupes de théâtre, éducation du public	62
Politique culturelle et logique festivalière	65

Chapitre 6

LA COMMUNICATION LITTÉRAIRE	69
Littérature et communication	69
Journalisme et littérature	73
▶ La « columna », un genre spécifiquement espagnol	75
Les parasitages de la communication	77
▶ Transgression et maîtrise du code : le cas du discours poétique	77
▶ L'exemple de la censure : censure et création	78

Deuxième partie

LES ŒUVRES : QUESTIONS DE MORPHOLOGIE

Chapitre 7

LE RÉCIT	83
La structure romanesque	83

▶ La construction linéaire : l'exemple de <i>La familia de Pascual Duarte</i>	85
▶ La construction linéaire mise en question : l'exemple de <i>La verdad sobre el caso Savolta</i>	85
▶ La construction fragmentée : l'exemple de <i>Beatus ille</i>	86
▶ La construction circulaire : l'exemple de <i>Cien años de soledad</i>	87
▶ La construction démultipliée : l'exemple de <i>Rayuela</i>	88
▶ La construction en abyme et les méta-romans	88
▶ L'apport du nouveau roman hispano-américain au roman	89
Le conte et la nouvelle	91
La naissance de la nouvelle en Espagne : les <i>Nouvelles exemplaires</i> de Cervantès (1613) : « Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana... » ...	91
▶ Le procédé du chronotope	92
▶ Une structure en trompe-l'œil : l'épisode central du <i>Colloque des chiens</i>	94
Contes et nouvelles aux XIX ^e et XX ^e siècles	96
▶ « El perfecto cuentista »	96
▶ Le récit bref hispano-américain	100
 Chapitre 8	
DU POÈME AU RECUEIL	107
▶ Évolution et fonction des titres de poème	107
▶ Les titres des recueils	109
▶ L'agencement du recueil	111
 Chapitre 9	
LA FORME BRÈVE EN LITTÉRATURE	119
Poésie et brièveté	119
▶ La poésie épigrammatique	119
▶ Les fondements génologiques de la <i>greguería</i>	121
▶ L'aphorisme	121
▶ Le haïku	124
Le micro-récit	127
▶ Bref historique et origine du micro-récit	128
▶ À quoi reconnaît-on un micro-récit ?	130
 Chapitre 10	
LES CHRONIQUES AU MOYEN ÂGE ET À L'ÉPOQUE COLONIALE	135
Les chroniques médiévales	135
▶ De la compilation au récit explicatif : la <i>Crónica de los Reyes Católicos</i> de Fernando del Pulgar	136
▶ De la chronique officielle à la biographie héroïque, un tournant de l'historiographie : le <i>Victorial</i> de Gutierre Díaz de Games	137
Les chroniques de la Conquête	139
▶ La vision des vainqueurs	140
▶ La vision des vaincus	141

Chapitre 11	
L'ESSAI	143
L'essai en Espagne	143
▶ L'essai philosophique : Unamuno, Ganivet, José Ortega y Gasset	144
▶ L'essai politique : Manuel Azaña, <i>Causas de la guerra de España</i>	146
▶ L'essai et l'écriture de soi : Antonio Machado et Juan de Mairena	147
▶ L'essai et la critique interne de la littérature : Juan Goytisolo, <i>Los ensayos</i>	148
L'essai en Amérique latine	150
▶ L'essai politique et social	151
▶ L'essai-vision du monde : le détour par l'anthropologie d'Octavio Paz	154

Chapitre 12	
DU TEXTE À LA SCÈNE	157
L'architecture dramatique	157
La poétique théâtrale et ses paradigmes	158
L'action dramatique, le personnage, le décor	160
La conception post-dramatique	166
▶ L'exemple du théâtre post-dramatique de Rodrigo García	167

Troisième partie

LES SAVOIRS DE LA LITTÉRATURE

Chapitre 13	
LITTÉRATURE ET REPRÉSENTATION	175
Représentation ou configuration :	
de quel référent l'écriture littéraire est-elle le signe ?	175
▶ <i>Mimésis</i> et effet de réel	175
▶ Deux avatars du réalisme : le réalisme social et le réalisme magique	177
La théorie du reflet et ses limites	180

Chapitre 14	
LA LITTÉRATURE ET LES MYTHES ANCIENS	183
Pourquoi le recours à la mythologie ?	183
Mythologie et littérature aux XVI ^e et XVII ^e siècles en Espagne	184
▶ Garcilaso de la Vega ou la naissance d'un nouveau discours amoureux	184
▶ Le <i>Polyphème</i> de Góngora ou l'apothéose du désir	186
▶ Quevedo et la dégradation du mythe antique	188

Chapitre 15	
LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ	193
La société comme matière du roman (XIX ^e -XX ^e)	193
▶ Benito Pérez Galdós et les <i>Episodios nacionales</i> (1873-1912)	197

▶ Leopoldo Alas, <i>Clarín</i> , et <i>La Regenta</i> (1884-1885)	199
▶ Emilia Pardo Bazán et l'acclimatation du naturalisme	200
Le roman indigéniste	201
Théâtre et société : un théâtre en prise sur la société de son temps	205
▶ <i>Fuenteovejuna</i> : une révolte populaire sujette à caution	205
▶ <i>La vida es sueño</i> de Calderón : une réflexion sur le pouvoir politique	209
▶ Dimension théologique de <i>El burlador de Sevilla</i>	211

Chapitre 16

LE ROMAN ET L'HISTOIRE	215
Histoire et mémoire : les « romans du maquis »	215
▶ Le contexte sociopolitique des « romans du maquis »	215
▶ La thématique de la « littérature des maquis » : l'exemple d'Alfons Cervera	217
Le roman historique en Amérique latine	218
Les romans de la dictature	221
Les romans de l'exil : le cas de Mario Benedetti	223

Quatrième partie

LES ÉCLATS DE L'ÉCRITURE

Chapitre 17

CLASSICISME ET RÉSURGENCES	233
Le <i>Llanto por Ignacio Sánchez Mejías</i> de García Lorca	233
Le sonnet : une forme fixe à géométrie variable	236
▶ La permanence du classicisme	238

Chapitre 18

L'ÉCRITURE BAROQUE	243
L'âge d'or du baroque espagnol	243
▶ Les fondements de la poétique baroque	243
▶ Góngora ou « l'invention d'une langue »	246
▶ Quevedo ou l'imaginaire débridé	246
▶ Gracián et <i>L'art de la pointe</i> : esthétique ou rhétorique ?	249
Le baroque littéraire en Amérique latine	251
▶ Le baroque historique	252
▶ La résurgence du baroque : le néo-baroque cubain	254

Chapitre 19

LE FANTASTIQUE	257
Actualité du fantastique en littérature : de G. A. Bécquer à nos jours	257
Le fantastique latino-américain	265

Chapitre 20

LE COMIQUE DANS TOUS SES ÉTATS	269
L'impossibilité à distinguer clairement humour et ironie	270
▶ L'humour dans le <i>Quichotte</i> ou l'ère du soupçon.....	271
▶ Miguel Mihura et le théâtre humoristique : <i>Tres sombreros de copa</i>	275
▶ Le roman humoristique : Carmen Rico-Godoy (1939-2001).....	277
L'ironie comme écriture de la résistance	280
▶ Ángel González : la dynamique de l'ironie.....	280
▶ Ironie et engagement :	
la résistance comme mise à l'épreuve du discours engagé.....	281
Le goût de la parodie	283
▶ L'écriture carnavalesque de Quevedo.....	283
▶ L'invention du burlesque : la <i>Fable de Pyrame et Thysbé</i> de Góngora (1618).....	285
▶ <i>L'esperpento</i> : une parodie?.....	288
▶ Parodie et pastiche dans le roman :	
<i>Tiempo de silencio</i> , Luis Martín Santos (1963).....	290
▶ Humour et parodie chez Vargas Llosa : <i>Pantaleón y las visitadoras</i> (1973).....	291

Chapitre 21

PENSER LES DRAMATURGIES	295
Un concept clé : la théâtralité	295
La dramaturgie baroque	302
▶ La conception lopesque de <i>El Arte Nuevo de Hacer Comedias</i>	302
▶ La théâtralité du songe et de la vie chez Calderón de la Barca.....	306
▶ Le théâtre dans le théâtre et l'esthétique baroque :	
<i>El vergonzoso en palacio</i> de Tirso de Molina.....	311
La théâtralité romantique : l'« essentielle théâtralité » du <i>Don Juan Tenorio</i> de Zorrilla	312
Une dramaturgie visionnaire : l'esperpento de Valle-Inclán. L'exemple de <i>Luces de bohemia</i> (1920)	314
Réalisme et poésie au service de la théâtralité : <i>La casa de Bernarda Alba</i> de Federico García Lorca	319
La théâtralité monumentale de Miguel Romero Esteo ou la synthèse du savant et du populaire : l'exemple de <i>Pontifical</i>	322

Cinquième partie

QU'EN EST-IL DE LA MODERNITÉ ?

Chapitre 22

QU'APPELLE-T-ON MODERNITÉ LITTÉRAIRE ?	333
Des textes fondateurs de modernité	335
▶ <i>La Célestine</i> et la dynamique de l'interlocution.....	335
▶ Le <i>Quichotte</i> et le vertige de l'illusion.....	337
▶ Juan Benet et la mise en place d'une poétique de l'opacité.....	340

▶ Jorge Luis Borges ou l'écriture de l'impossible	343
Le modernisme hispano-américain	347
▶ José Martí	349
▶ Rubén Darío	350
▶ Leopoldo Lugones	352

Chapitre 23

AVANT-GARDES ET ARRIÈRE-GARDES	355
---	------------

La contribution espagnole	356
▶ Écriture et innovation chez Pedro Garfias	356
▶ C. M. Arconada et l'héritage ultraïste	358
La contribution hispano-américaine	361
▶ Les influences européennes	361
▶ Le substrat américain	363
L'ambivalence des arrières-gardes	366
▶ L'arrière-garde : quels liens avec le passé ?	366
▶ Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), entre avant et arrières-gardes	368

Chapitre 24

LA POSTMODERNITÉ ET LA LITTÉRATURE	373
---	------------

▶ Postmodernité ou postmodernisme ?	373
▶ Le roman et la postmodernité	375
▶ La poésie et la postmodernité	377
▶ Existe-t-il un théâtre postmoderne ?	380

Sixième partie

LES ENJEUX DE LA LITTÉRATURE

Chapitre 25

LA LITTÉRATURE ENGAGÉE	387
-------------------------------------	------------

Poésie et engagement : « Poésie civique », « poésie sociale » et nouvelles formes de « poésie engagée »	387
▶ Une poésie de combat : le <i>Romancero de la guerre d'Espagne</i>	388
▶ L'exemple emblématique de Miguel Hernández :	
un poète au service du peuple	388
▶ « <i>La poesía es un arma cargada de futuro</i> » : un pouvoir limité	390
▶ Poésie politique et individuation	391
▶ L'idéologie feutrée des collectifs	392
Roman et engagement	394
▶ L'écrivain et la Transition démocratique	394
▶ Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003)	395
▶ Alfons Cervera (1947)	396
▶ Almudena Grandes (1959)	397
▶ Javier Cercas (1962)	398

Théâtre et politique	399
▶ Histoire et mémoire dans <i>¡Ay Carmela!</i> de José Sanchis Sinisterra.....	399
▶ Le théâtre possibiliste (Sastre, Buero Vallejo, Lauro Olmo)	401
Littérature et politique en Amérique latine : des écrivains dans le siècle	404
Chapitre 26	
LE LECTEUR ET LE TEXTE	409
Le rôle du lecteur dans la construction du sens : les exemples de Julio Cortázar et Gabriel García Márquez.....	409
Entre sens et textualité : la poésie d'Antonio Gamoneda.....	411
▶ La médiation de l'image	413
Chapitre 27	
LES TEXTES FONDATEURS DE MYTHE	415
La littérature et le mythe	415
Don Juan, le personnage et son mythe	417
Les extensions du mythe.....	423
▶ Le mythe et l'espace romanesque.....	423
▶ Le mythe de l'Atlantide gaditane : un lieu de refondation	424
▶ La poésie comme mythe : le <i>Romancero gitano</i> de García Lorca.....	427
L'Amérique : une terre d'élection du mythe ou « L'invention de l'Amérique ».....	429
<i>Les auteurs</i>	435