

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
CHAPITRE PREMIER	
PROLÉGOMÈNES À L'ANALYSE DU RÉALISME GOTHIQUE	23
I) BREF PANORAMA HISTORIQUE	23
II) LA RÉHABILITATION DE L'UNIVERS SENSIBLE ET DE L'INDIVIDU EN PHILOSOPHIE	31
A) « Des hommes de plus en plus assoiffés de réalité »	31
1) À l'aube de la science expérimentale	32
2) Les sommes encyclopédiques	37
3) De saint Augustin à saint Thomas d'Aquin	42
B) La « naissance » de l'individu	45
1) Individu et religion	46
2) Individu et politique	51
3) Individu et esthétique	54
III) DE L'ART ROMAN À L'ART GOTHIQUE : UNE ATTENTION PLUS GRANDE AU RÉEL	56
IV) DE LA POÉTIQUE ROMANE À L'ESTHÉTIQUE GOTHIQUE	72
A) Du théocentrisme roman à un anthropocentrisme gothique ...	73
1) Du chant courtois à la 'poésie personnelle'	74
2) L'individu et le pouvoir dans les chansons de geste	84
3) L'individu et la société dans les romans de Chrétien de Troyes	92
4) De la <i>figura</i> signifiante à la représentation dramatique de l'homme	99
B) L'éclatement des unités structurelles romanes	114
1) De l'épopée lyrique aux chansons de geste plus narratives	115
2) L'ouverture des unités métriques lyriques	124
3) Les progrès de la continuité dramatique	132
4) Des vers à la prose	143
C) L'ouverture esthétique par le mélange des genres et la diversification des registres	148
D) L'ouverture parodique et satirique	162
1) Du burlesque des troubadours aux sottes chansons	163
2) Le rejet parodique des stéréotypes épiques	166
3) La démythification de l'univers courtois et chevaleresque	170
4) Les mises en scène démythificatrices d'Adam de la Halle	174
E) L'ouverture à la réalité	177
CHAPITRE DEUX	
LA REPRÉSENTATION GOTHIQUE DE L'ESPACE ET DU TEMPS	182
I) UN UNIVERS GOTHIQUE RÉALISTE ET OUVERT	182

A) La topographie des récits	184
1) L'espace dramatique	185
2) L'espace référentiel	197
a) Les villes	197
b) Les territoires et les fiefs	199
c) La dénomination des personnages	201
d) La mention d'identités territoriales	210
e) L'origine des objets	211
f) Les expressions hyperboliques	219
B) De l'errance romane au voyage « gothique »	222
1) Les itinéraires	223
2) L'ouverture bénéfique de l'espace par les voyages	227
3) À la croisée des chemins	238
C) Le traitement réaliste des lieux traditionnels	241
1) Les paysages naturels	242
2) Les paysages aristocratiques et civilisés	259
3) Les paysages urbains	278
II) LA TEMPORALITÉ GOTHIQUE, UNE TEMPORALITÉ	
TERRESTRE	289
A) La réhabilitation du temps présent et immanent	292
1) Le choix de la contemporanéité et de l'Histoire	292
a) Une représentation littéraire et engagée	
de l'Histoire	293
b) La transposition de l'Histoire dans les tournois	307
c) Les récits de la vie d'artistes	316
2) Les indices d'un temps terrestre et anthropocentrique	325
3) L'écoulement du temps	343
B) Le refus de la verticalité surnaturelle du temps	351
1) Le rejet relatif des symboles temporels à portée	
poétique	353
a) Des dates signifiantes ou dépourvues de	
symbolisme	354
b) Des moments symboliques ou neutres ?	357
c) La fonction rhétorique du symbolisme biblique	
des durées	370
2) Une verticalité temporelle très atténuée	375
a) La verticalité émotive et subjective du temps	375
b) La verticalité mythique du temps	383
c) <i>Ave Maria</i> : la victoire de Carême sur Carnaval	
dans la Manekine	396

CHAPITRE TROIS

LES PROCÉDÉS ESTHÉTIQUES GOTHIQUES	407
I) L'ÉNONCIATION GOTHIQUE EST-ELLE RÉALISTE ?	408
A) Subjectivité ou objectivité du prologue ?	409
1) Importance de la présence auctoriale	410
2) Traitement du décalogue conventionnel	413
B) Images d'auteurs dans l'épilogue	428

C) Interventions explicites dans la diégèse	434
1) Interventions à fonction narrative	437
a) Mise en scène de l'instance énonciative	437
b) Transitions dans le cadre de l'entrelacement	439
c) Choix narratifs explicites	441
d) Anticipations ou retours	443
2) Interventions subjectives	444
a) Le narrateur juge ses personnages	445
b) Commentaires et digressions du narrateur	447
c) Exclamations du narrateur	452
d) Humour du narrateur	454
3) Fonction rhétorique des interventions du narrateur	458
II) LA COHÉRENCE LOGIQUE, CHRONOLOGIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DE LA NARRATION	464
A) La motivation des structures narratives	465
B) Les modes de narration	472
C) La fonction des anachronies narratives	487
III) DES RÉCITS PRIS EN CHARGE PAR LES PERSONNAGES	495
A) Importance des discours	496
B) Annonces et rappels	513
C) Le jeu des focalisations	518
IV) LE « PERSONNEL DU ROMAN » GOTHIQUE ET LES <i>REALIA</i>	539
A) Les pratiques chevaleresques	542
1) L'adoubement	543
2) La guerre	547
3) Les tournois	549
4) La noblesse et ses charges	557
B) La gestion d'une tenure	558
1) La gestion d'une tenure	560
2) Les scènes d'hommage	562
3) Les devoirs du souverain	566
4) L'exercice de la justice	566
C) Les agents domaniaux	575
1) Les connétables	575
2) Les sénéchaux, baillis et prévôts	576
3) Les écuyers	582
4) Les messagers	591
5) Les jongleurs et hérauts	593
D) La représentation de pratiques diverses	599
1) Les artisans	600
2) Les médecins	601
3) Les pratiques urbaines	602
4) Les marins	610
V) LE NIVELLEMENT TONAL	613
A) La mort du Héros	613
B) La détonalisation relative de l'aventure	620
1) Quelles aventures ?	621
2) Une mort plus naturelle	621
	634

3) Des traversées maritimes sereines	635
4) L'art de la dissimulation et de l'espionnage	636
5) Les situations pathétiques	642
C) L'atténuation des variations rythmiques	646
1) L'accélération du rythme	646
2) Les ellipses et sommaires	649
3) Des pauses descriptives limitées	653
4) Le rythme de la vie quotidienne	658

CHAPITRE QUATRE

L'OUVERTURE ET LA SENEFIANCE DES ROMANS GOTHIQUES	665
I) DES SOMMES LITTÉRAIRES : UNE OUVERTURE ESTHÉTIQUE	666
A) Les hypotextes à l'origine de la macrostructure des récits	666
1) Structures narratives empruntées à une tradition populaire	666
2) Romans idylliques	682
B) Réminiscences narratives ponctuelles	686
1) Romans antiques	686
2) <i>Tristan et Yseut</i>	693
3) Emprunts ponctuels aux lais	698
4) Romans de Chrétien de Troyes	705
5) L'amour courtois et sa rhétorique	721
6) Romans et motifs arthuriens divers	734
7) L'influence des péritextes narratifs non arthuriens	738
C) Réécriture et insertion d'œuvres lyriques	742
1) Les insertions lyriques	743
2) Le traitement romanesque de motifs lyriques	746
a) Reverdies	747
b) Chansons d'aube	749
c) Le grand chant courtois	751
d) Chansons de femme	755
e) Pastourelles	756
f) La rotouenge du Bétourné	757
D) Emprunts et réminiscences épiques	759
1) Thèmes	763
2) Motifs narratifs	767
3) Motifs rhétoriques	770
4) Le jeu des échos épiques	786
E) Les insertions épistolaires : entre tradition et réalité	791
II) LA DÉMYTHIFICATION DES IDÉAUX COURTOIS ET CHEVALERESQUES	798
A) Le rejet de la fin'amor et de l'amour courtois	799
1) Le refus de l'adultère	801
2) L'égalité dans le couple	802
3) Des prouesses rares et des tournois dénaturés	805
4) Un amour spontané	820
5) L'apologie de la sensualité	824

6) Vestiges d'un mâle Moyen Âge	833
7) L'amour courtois, une chimère séduisante et néfaste	834
B) Le rejet de la rhétorique et des motifs courtois	837
1) Un langage fallacieux	838
2) Quiproquo et solitude	844
3) La caricature du style courtois	846
4) La description de l'héroïne : jeux avec un motif	848
5) La réécriture distanciée du <i>Roman de la Rose</i> dans <i>Joufroi de Poitiers</i>	853
6) Les jeux spéculaires humoristiques de Gerbert de Montreuil	856
III) DES OUVERTURES MULTIPLES	858
A) Des ouvertures idéologiques	858
1) Un regard nouveau sur l'enfance	859
2) Une ouverture sur la pauvreté	860
3) La glorification des individus défavorisés	861
4) Les récompenses et promotions sociales	864
5) La dénonciation des apparences	867
6) Un idéal de paix	873
7) Anéantissement des idéaux religieux	877
B) L'ouverture esthétique	880
1) L'ouverture métatextuelle des œuvres de Jean Renart	880
2) L'ouverture linguistique dans <i>Jehan et Blonde</i>	886
CONCLUSION	893
ANNEXE 1 : LA DATATION DES ROMANS GOTHIQUES	634
ANNEXE 2 : LES STRUCTURES TEMPORELLES DES ROMANS GOTHIQUES	909
ANNEXE 3 : LES IDENTITÉS TERRITORIALES	922
ANNEXE 4 : ANNONCES ET RAPPELS DES PERSONNAGES	923
ANNEXE 5 : RÉFÉRENCES DES SOMMAIRES	925
ANNEXE 6 : VERS DÉSIGNANT UNE FOCALISATION INTERNE	926
ANNEXE 7 : LES SYMPTÔMES PHYSIQUES DE L'AMOUR	928
ANNEXE 8 : L'ISOTOPIE DE L'AMOUR-SOUFFRANCE	929
ANNEXE 9 : LA <i>REVERDIE</i> DANS LES ROMANS GOTHIQUES	930
BIBLIOGRAPHIE	932
INDEX DES AUTEURS ET DES ŒUVRES CITÉS À TITRE DE COMPARAISON	979
INDEX DES CRITIQUES MODERNES CITÉS	983
INDEX RERUM	991
TABLE DES MATIÈRES	1003