

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE

UN IMAGINAIRE QUI BOUGE	27
I. Le pouvoir de l'imagination	31
I.1 Imagination et imaginaire	32
I.1.1 Enfance et imagination	33
I.1.2. Imagination, technologie et réalité	34
I.1.3. Le monstre-symbole	35
I.1.4. Occident et dualisme	38
II. Petite histoire des créatures imaginaires	45
II.1 Antiquité	45
II.2. Moyen Âge, paradis des monstres	49
II.2.1. Figures monstrueuses au Moyen Âge.....	53
II.2.2. Littérature et animaux : bestiaires et fables	57
II.2.3. Millénarisme et figure de Satan.....	63
II.2.4. Peinture.....	66
II.2.5. Centre et marges	67
II.3. La Renaissance : corps prodigieux et anamorphoses	70
II. 3.1. Déguisements du monstre.....	72
II.4. Les Lumières et leurs ombres	76
II.4.1. Romantisme noir et modernité	82
II.4.2. La beauté du mal	83
II.4.3. L'ennui, source du mal ?	87
II.4.4. Narcissisme et modernité	89
II.4.5. Les monstres à la lumière de la réalité	90
II.5. Le bestiaire surréaliste	91
III. Mythes fondateurs de la monstruosité moderne	97

III.1. Frankenstein ou le Prométhée moderne et le mythe de la connaissance	98
III.1.1. Connaissance et secret.....	100
III.1.2. Prométhée et l'apprenti sorcier.....	102
III.1.3. La chose sans nom.....	106
III.2. <i>Dracula</i> : la séduction de l'immortalité.....	108
III.2.1. La vampiressa et l'amour	109
III.2.2. Le mal comme étranger	112
III.3. La bête dans l'homme : <i>L'étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde</i>.....	115
III.4. L'indicible et le double fantomatique.....	120
IV. Monstres et animaux comme phénomènes culturels. Continuité et métamorphoses du monstre	127
IV.1. La symbolique animale, un héritage durable	127
IV.1.1. Science et fantaisie	135
IV.2. Le corps monstrueux. Entre l'homme et l'animal	136
IV.2.1. La femme, monstre de la nature	137
IV.2.2. Métamorphoses	138
IV.2.3. L'« humanimal » : <i>L'île du docteur Moreau</i> , de H. G. Wells	140

DEUXIÈME PARTIE

BESTIAIRES ET MONSTRES AU XXe SIÈCLE. ENTRE TAXINOMIE ET RÉCIT

I. Crise de société pour une nouvelle approche de l'altérité. Monstres, images et récit.....	151
I.1. Monstres et marges dans le monde contemporain	153
I.2. Le monde contemporain et le corps monstrueux	158
I.2.1. Evolution de la forme	160
I.2.2. <i>Alien</i> , l'horreur au féminin	161
I.2.3. Beauté et abjection	163
I.2.4. De la laideur physique à la beauté de l'âme	164
I.2.5. Normalité et exception	167

I.2.6.	Technologie et consistances molles : Salvador Dalí, H. G. Giger, Francis Bacon et J. G. Ballard.....	170
I.2.7.	Moi, mon corps.....	177
II.	Altérité et genres littéraires.....	179
II.1.	Le fantastique comme expression d'une schizophrénie moderne	179
II.1.1.	Le fantastique, refuge de l'angoisse	180
II.2.	Le monstrueux dans le nouveau fantastique	185
II.2.1.	Temps et espace monstrueux.....	187
II.3.	L'animalité dans le fantastique moderne : <i>La métamorphose de Franz Kafka</i>	191
II.3.1.	Un surnaturel angoissant	191
II.3.2.	L'homme est un insecte.....	193
II.3.3.	Animalité, désordre et rupture de liens.....	197
II.4	Altérité et genres littéraires : fantastique, science fiction, terreur.....	202
II.4.1.	La science-fiction, le genre de l'altérité	202
II.4.2.	L'horreur comme genre.....	205
II.4.3.	Évolution du fantastique : <i>fantasy</i> et <i>cyberpunk</i>	209
II.4.4.	Fantastique, bande dessinée et cinéma	211
II. 5.	Éclatement de la littérature et naissance de nouveaux phénomènes culturels.....	213
II. 6.	Le monstre moderne comme réinterprétation des figures monstrueuses du passé	217
III.	Taxinomie ludique et nouveaux bestiaires.....	221
III.1.1.	Les formes brèves.....	221
III.1.2.	Ironie et déplacements symboliques.....	223
III.1.3.	Les bestiaires modernes : d'Apollinaire à Barnes	226
III.1.4.	De drôles d'oiseaux	231
III. 2.	Un tigre, dos tigres... Quelques faunes fantastiques dans le domaine latino-américain. Borges et Cortázar.....	235
III.2.1.	Un autre regard de la réalité	235

III.2.2.	Les créatures de Borges.....	236
III.2.3.	Le grand <i>Cronopio</i> : Julio Cortázar.....	241
III.3.	Humour bête.....	249
III.3.1.	Ironie et <i>superrealidad</i>	250
III.3.2.	Les jeux de langage.....	253
III.3.3.	Approche ludique et banalisation : du drôle d'animal au monstre gentil.....	260
IV.	Animal miroir et satire sociale. Les fables modernes	263
IV.1.	<i>Truismes</i>, de Marie Darrieussecq : la femme truie et l'horreur du corps.....	265
IV.1.1.	Cherchez la femme.....	273
IV.1.2.	Dystopie.....	277
IV.2.	<i>Les grands singes</i>, de Will Self: l'autre est presque le même ...	280
V.	Détournement de contes	295
V.1.	Contes, monstres et psychanalyse.....	295
V.1.1.	Histoires de fées	295
V.1.2.	Monstres, animaux et métamorphoses : le cycle du fiancé animal.....	300
V.2.	Le merveilleux perversi : les contes selon Angela Carter	306
V.2.1.	La fortune de Barbe Bleue.....	306
V.2.2.	Le cabinet sanglant.....	308
V.2.3.	Les petites filles n'ont pas peur du loup.....	311
VI.	Littérature pour la jeunesse et monstre gentil	315
VI.1.	Initiations.....	316
TROISIÈME PARTIE		
LA PEUR, LA MORT ET LE MAL		321
I.	La peur et le monstre.....	325
I.1.	Une évolution de la peur ?.....	326
I.1.1.	Horreur sociale, phobies et invasions.....	329
I.1.2.	Peur et paranoïa.....	333

I.2.	Face à l'Autre. Évolution de l'altérité	336
I.2.1.	Le tout autre et le presque semblable	339
I.3.	Confrontation de cultures : manie, phobie, philie	341
I.3.1.	Altérité, identité et masque : <i>Les Chroniques Martiennes</i> , de Ray Bradbury	342
I.3.2.	Phobie et philie.....	347
I.3.3.	Exotisme et altérité : <i>La pell freda</i> et <i>Pandora al Congo</i> d'Albert Sánchez Piñol	351
I.3.4.	Horreur cosmique et horreur de l'autre : H.P. Lovecraft... 366	
II.	Le monstre et la mort	375
II.1.	La quête de l'immortalité	375
II.1.1.	La mode de la mort.....	375
II.1.2.	Le temps et la mort.....	378
II.1.3.	L'œuvre d'art et l'immortalité : <i>La invención de Morel</i> , d'Adolfo Bioy Casares.....	386
II.2.	Avatars du mort vivant	390
II.2.1.	Les zombies.....	390
II.2.2.	Les vampires modernes et l'amour qui tue.....	396
II.2.3.	<i>Chroniques des vampires</i> , d'Anne Rice	402
II.3.	L'homme artificiel	406
II.3.1.	À son image.....	406
II.4.	Avatars de Frankenstein	409
II.4.1.	L'homme artificiel, un double. <i>Le Golem</i> , de Gustave Meyrink.....	411
II.4.2.	La révolte des robots : <i>R.U.R.</i> , de Karel Čapek et <i>Les robots</i> , d'Isaac Asimov	414
II.4.3.	Du robot au <i>cyborg</i>	421
II.4.4.	La reproduction mécanique	425
II.4.5.	Mutants et superhéros.....	427
II.4.6.	La fin du sexe, le début d'une nouvelle humanité.....	430
III.	Le monstre et le mal	435
III.1.	Le mal absolu	439

III.1.1.	Le diable dans tous ses états.....	440
III.1.2.	Sacrilèges.....	442
III.2.	Le mal dans l'homme.....	446
III.2.1.	<i>L'Orange mécanique</i> : Alex, un ami qui vous veut du mal ..	448
III.3.	Le système monstrueux	457
III.3.1.	<i>1984</i> est toujours aujourd'hui.....	457
III.3.1.1.	Le mal, le pouvoir et la manipulation des esprits	458
III.3.2.	Le monstre en politique : l'aliénation totale.....	470
III.3.3.	De souris et des chats : <i>Maus</i> , d'Art Spiegelman	477
III.4.	Au-delà du monstre : <i>Solaris</i>, de Stanislaw Lem.....	484
III.4.1.	Le monstre-miroir.....	489
CONCLUSION	497
BIBLIOGRAPHIE	499