TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 9
À la recherche de la situation de Marcel Pagnol 9
État de la recherche : « l'illustre méconnu » 13
Perspective sociologique et état
de la recherche sur quelques concepts-clés 21
Problématisation : réflexions sur les notions
de « valeur », « légitimité » et « consécration » 27
Corpus : une œuvre intermédiale 32
Annonce de plan 40

PREMIÈRE PARTIE

MARCEL PAGNOL,
UNE LÉGITIMITÉ PROBLÉMATIQUE

DE L'AUTEUR-VEDETTE
À L'AUTEUR PATRIMONIAL

IMAGES ET POSTURES D'UN PAGNOL AUTEUR-VEDETTE 47
Le roman balzacien d'une réussite sociale (1895-1931) 49
1895, une date de naissance légendaire 50
De Catulle au Rigoulot du théâtre (1914-1928) 51
Le doublé à la Edmond Rostand (1928) 65
Les personnages ambigus de la réussite :
de Rastignac à Napoléon (1928-1931) 68

La construction de l'*ethos* du cinéaste.
Du prophète au pionnier (1931-1954) 80
Un isolement pamphlétaire : Marcel Pagnol, le prophète et converti prêchant dans le désert (1930-1934) 81
Pagnol, le Monsieur Jourdain du cinéma (1933-1939) 90
Le cinéma de Marcel Pagnol sous l'Occupation (1940-1945) : l'image du collabo ? 93
Un cinéaste providentiel : *La Belle Meunière*, une bataille d'Hernani (1948) 105
Le défricheur : les reconnaissances des Néoréalistes et de la Nouvelle Vague (1945-1960) 116
Le roman-mémoires : le grand-père à son mas (1954-1974) . . . 132
À la recherche d'un nouveau souffle dramatique : *Judas* et *Fabien* (1955-1956) 133
Marcel Pagnol, traducteur des *Bucoliques* : l'Académicien humaniste (1958) 140
Souvenirs d'enfance et *L'Eau des collines* : des romans anachroniques (1957-1977) 158
Le nom Marcel Pagnol : quelques éléments de sa postérité aujourd'hui 166
Conclusion.
Marcel Pagnol, l'auteur-vedette et ses légitimités 179

MARCEL PAGNOL ET LES INSTITUTIONS
Un auteur patrimonial 181
Marcel Pagnol, académicien révolutionnaire (1947) 182
L'enterrement académique 184
Un révolutionnaire sous la Coupole ? 188
1955, la présidence du Festival de Cannes. Un cinéaste en voie d'institutionnalisation ? 200
Marcel Pagnol et la reconnaissance ambiguë de l'École (1960 à nos jours) 205
Marcel Pagnol, prophète républicain 207
« Il n'est pas bon de paraître trop vite d'emblée classique à ses contemporains » (Sainte-Beuve) 212
Déclassement des textes de Marcel Pagnol 215

Les éditions de Marcel Pagnol.
La constitution d'une œuvre légitime ? 219
Marcel Pagnol à la marge : la pratique de l'auto-édition . . . 220
Une diffusion pour le plus grand nombre : Marcel Pagnol face au livre de poche et au club des livres 224
Les Œuvres complètes : légitimités et délimitations d'une œuvre 227
Marcel Pagnol, figure patrimoniale dans l'espace public français. Des années 1950 à nos jours . . . 234
La demi entrée de Marcel Pagnol au Répertoire de la Comédie-Française (2008) 240
Les réticences de Marcel Pagnol à l'égard du « Français » et réciproquement 240
Une demi entrée à la Comédie-Française 244
Monter une tragédie universelle ? 246
Conclusion. Marcel Pagnol, auteur patrimonial 251

DEUXIÈME PARTIE

FUIR LE RÉGIONALISME OU S'EN ACCOMMODER

PAGNOL FACE À UNE CATÉGORIE AXIOLOGIQUE

FUIR LE RÉGIONALISME
Paris et la France en référence 261
Le refus de l'écriture province. L'attachement à la tradition boulevardière parisienne 263
« C'est à Paris qu'on écrit » 263
Pagnol, boulevardier parisien 265
Fuir les félibres. La référence de la langue française 270
Amour-Haine des félibres 270
Une idéologie félibre ? 272
Les occitanismes dans l'œuvre de Pagnol 279
Conclusion. Le bilan d'une fuite 284

ACCOMMODATIONS AVEC LE RÉGIONALISME 285
L'écrivain dit régionaliste ou la posture du transfuge.
Raccommoder deux mondes 287
Le point de vue estivant :
l'« absent toujours présent aux rives natales » 288
Les transfuges ou le besoin de continuité 292
De l'ethnotype à la poétisation de Marseille 295
L'humanisme marseillais ou le Marseille-Chicago ? 296
Une caricature du Marseillais ? 301
Marius, un Ulysse baudelairien 308
L'accent ou la relativisation de la norme linguistique 315
Accent et glottophobie 316
Déni ou l'accent invisible 319
Altérité et illusion du neutre 321
Bibelot et folklore. L'ironie de l'authentique 328
Lectures du cadre provençal.
Néoclassicisme, pastorale et écocritique 339
À la recherche d'une caution savante :
Virgile et les félibres, une vieillerie littéraire ? 342
La pastorale, vers une idéalisation ? 351
Le régionalisme hors du cadre axiologique français :
une lecture écocritique de Marcel Pagnol 364
Conclusion. Le régionalisme
ou une nouvelle littérature écologique 379

TROISIÈME PARTIE

CULTURE PAGNOLIENNE CLASSIQUE-POPULAIRE

ÉLITISME ET THÉÂTRE POPULAIRE
Pagnol, un boulevardier du classicisme 391
De l'avant-garde à « l'égout ».
Pagnol à la recherche d'un théâtre 393

Pagnol critique : contre un théâtre commercial ? 394
Le mouvement des « Moins de Trente ans » :
généalogie d'un groupe d'avant-garde 398
Réseaux dramatiques et littéraires :
le classicisme pagnolien 411
À la recherche d'un théâtre :
de la Madeleine aux Variétés,
une trahison des « Moins de Trente ans » ? 425
Influences de l'Alcazar et du music-hall
sur le théâtre pagnolien 430
Le spectacle populaire pagnolien, dégradation
ou modernisation de la comédie moliéresque ? 439
L'indignité de la comédie ?
Notes sur le rire, ou défense du populaire 446
Conclusion.
Le théâtre pagnolien, cet art moyen classique-populaire 454

LE CINÉMA POPULAIRE PAGNOLIEN
Artisanat et réflexion sociale 457
Pour une remise en question du cinéma industriel.
Pagnol, cinéaste-artisan 461
Le Phalanstère pagnolien
contre l'usine hollywoodienne 463
Pagnol artisan :
le bricoleur et l'inventeur cinématographique 475
Le mélodrame pagnolien
ou la remise en question de préjugés sociaux 483
De la fille-mère du mélodrame
aux revendications féministes 486
Une apologie de l'émotion :
une représentation anticonformiste de la virilité 496
Émotion populaire : l'apologie du simple 500
Cinéaste classique-populaire.
La musique et les compositeurs dans les films de Pagnol 506
Pagnol et les chansonniers ou compositeurs :
culture savante et populaire 507

La Prière aux étoiles et *La Belle Meunière*, deux films réflexifs sur le succès et la modestie populaire 511
Conclusion. La modernité d'un nouveau médium au service d'un imaginaire populaire d'antan 517

PAGNOL, CONTEUR POPULAIRE AU XXe SIÈCLE 519
Conteur affabulateur
Une autobiographie ? 524
À l'école de la galéjade ? 525
...ou du roman d'aventure : un récit de jeunesse ? 529
Marcel Pagnol conteur, ou la restauration d'une autre temporalité 537
Pagnol, aède ou Bossuet 538
Le temps long : cycle et sérialité 541
Vers une rénovation de la figure du conteur ? De nouveaux médias : le cinéma, la radio et le disque 551
Conclusion. Un intellectuel populaire 560

QUATRIÈME PARTIE

MARCEL PAGNOL INTERMÉDIAL À LA MARGE DU LITTÉRAIRE

UNE ŒUVRE INTERMÉDIALE 567
Du théâtre au cinéma, du cinéma au théâtre. Hybridité de l'œuvre pagnolienne 571
Comparaisons théoriques entre théâtre et cinéma : position ambivalente de Marcel Pagnol 572
Théâtre filmé et cinéma théâtral 581
Les disques, objets intermédiaux 593
Les disques, mémoires d'un travail esthétique et anthropologique 595
La réception du disque de 1931 de *Topaze* 599
Les disques de film : hybridité et affirmation auctoriale 602

Le roman d'un film : *Manon des Sources* 606
Distinctions médiatiques entre le film et le roman 608
Un film roman-fleuve : triomphe de l'hybridité 611
Conclusion. Réflexivité de l'œuvre intermédiale 613

DU REFUS DE FAIRE DE LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE
À L'INVENTION DU SCÉNARIO COMME GENRE LITTÉRAIRE 615
Le théâtre ou le refus de faire de la littérature 616
Le théâtre de Marcel Pagnol en bibliothèque :
un objet éditorial atypique 618
Pour une écriture non littéraire du théâtre 623
Valeurs du refus du littéraire 632
Faire du scénario un genre littéraire,
procédés de légitimation d'un nouveau genre 642
Les genres jumeaux : le scénario et la pièce de théâtre . . . 644
« Faire entrer le cinéma dans la littérature » 662
Un cinéma d'auteur ou la défense de la paternité 673
Conclusion. Le littéraire ou le non-littéraire
comme qualité publicitaire 683

CONCLUSION
Marcel Pagnol et son double 685

ANNEXE I
Représentation générale de Marcel Pagnol
dans les manuels scolaires 695

ANNEXE II
Évolution de la présence de Marcel Pagnol
dans les manuels scolaires en fonction des classes 697

ANNEXE III
Extraits de texte de Marcel Pagnol en fonction des classes 699

ANNEXE IV
Tableaux récapitulatifs des œuvres complètes 701

ANNEXE V
Notices sur les œuvres principales de Marcel Pagnol 707

BIBLIOGRAPHIE 723

INDEX DES NOMS 809

INDEX DES ŒUVRES PRINCIPALES DE MARCEL PAGNOL 825