TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT ET ABRÉVIATIONS 7

INTRODUCTION 11
Le théâtre au temps de Rabelais 11
Rabelais spectateur 18
Rabelais comédien 28
Rabelais lecteur de théâtre 30
Théâtre et « mythologies pantagruelicques » 35
« Et puis, pour qui escrivez vous ? » 37

PREMIÈRE PARTIE

LES SOURCES THÉÂTRALES DE RABELAIS

LA DIFFICILE QUÊTE DES SOURCES THÉÂTRALES 45

LE THÉÂTRE ANTIQUE 53
Des références rares et en partie indirectes 53
Un intérêt manifeste dans les dernières années 56
Le vocabulaire technique du théâtre antique 62
L'ancienne comédie et le *Tiers livre* 69

LES MYSTÈRES 77
Brève histoire des mystères des XVe et XVIe siècles 79

Les mystères dans *Pantagruel* 84
De Penthagruel à Pantagruel 84
Les chaînes et les repas de Lucifer (IIII) 87
Martyre et diableries chez les Turcs (XIIII) 89
L'enfer d'Epistemon (XXX) 94
La descente de Pantagruel aux enfers (XXXIIII) 95
Mystères et comédies linguistiques dans *Gargantua* 97
La diablerie de Gymnaste (XXXIIII-XXXV) 98
La diablerie de frère Jean (XLIII-XLIIII) 102
Le *Tiers livre*. Panurge et l'obsession des mystères 104
Panurge « topicqueur » :
les mystères et la rhétorique épidictique 104
La hantise des diableries 108
Une figure féminine effrayante : Proserpine 113
Le *Quart livre*. L'omniprésence des diableries 115
Diableries comiques : Panurge *vs* frère Jean 115
Diableries satiriques 121
La monstre de la diablerie de Saint-Maixent (XIII) 123

LES FARCES 129
Définition de la farce 133
La langue des farces et la langue de Rabelais 138
« La fontaine de Patelin » 143
Le marchandage de l'étoffe (v. 1-506) 147
Le délire feint de Pathelin (v. 507-1016) 153
Le procès de Thibaut l'Agnelet (v. 1017-1599) 157
Les farces conjugales et le *Tiers livre* 161
Panurge « coqu, battu, desrobbé » 163
« La morale comœdie de celluy qui avoit espousé
une femme mute » 170
Le motif du conseil de mariage 173
Une source discutée. *L'abbesse et les sœurs* (*TL*, XIX) 179

LES SOTTIES 183
Un « groupe de textes » distinct des farces 183
L'esthétique du dialogue dans les sotties et chez Rabelais . . . 187

Le cri des sotties et le blason du fou Triboullet (*TL*, XXXVIII) 189
Les « menus propos » des sotties et l'esthétique rabelaisienne du non-sens (*P*, XI-XIII) 192

LE THÉÂTRE À UNE VOIX 199
Les monologues dramatiques 201
Les monologues de charlatan 202
Les monologues de valet à louer 206
Les monologues de soldat fanfaron 210
Les monologues d'amoureux 215
Les sermons joyeux 217
Une parodie dramatique de discours homilétique 217
Échos carnavalesques des sermons joyeux chez Rabelais . . . 219
Figures rabelaisiennes de prédicateurs comiques 223

LA CONTAMINATION DES SOURCES THÉÂTRALES 231

SECONDE PARTIE

L'ESTHÉTIQUE DRAMATIQUE DE RABELAIS

LES MARQUEURS DE THÉÂTRALITÉ 239

FIGURES DE COMÉDIENS ET DE METTEURS EN SCÈNE 243
L'écrivain-médecin sur les tréteaux 243
Alcofribas et « M. François Rabelais » en représentation 248
Panurge, comédien protéiforme 252
Panurge, Basché, Villon, auteurs de « tragicques farces » 258

LE TEXTE COMME SPECTACLE 269
La présence constante d'un public 269
Un dispositif théâtral 271
La théâtralisation de la vie politique 273

La théâtralisation de la vie universitaire 276
La théâtralisation de la justice 282
Le théâtre des îles 283
Les costumes 287
Les costumes conventionnels 288
Les costumes-énigmes 293

LA MISE EN SCÈNE DES VOIX FICTIONNELLES 301
Des performances à une voix 303
Pleurer ou rire : Gargantua « perplex » (*P*, III) 303
La voix des « maistres » :
la « belle harangue » de Janotus (*G*, XIX) 306
La voix d'un « juge » hors normes :
le plaidoyer de Bridoye (*TL*, XXXIX-XLII) 314
Panurge et les tirades de la peur 319
Des dialogues dramatisés 324
Un goût marqué pour le discours direct 324
Les « didascalies » 334

LE « THÉÂTRE DU SILENCE ».
SCÈNES DE PANTOMIME 345
Chirologie *vs* art de la pantomime.
Le débat « par signes » (*P*, XIX) 349
Panurge, le « mut » et la consultation
« par signes » (*TL*, XX) 353
Les « gestes » et les « dictz » de Triboullet (*TL*, XLV-XLVII) . . . 356

LA PRÉSENTATION THÉÂTRALE DES DIALOGUES 363
L'invention du procédé dans le *Tiers livre* de 1546
(*TL*, XXXVI et XXXVIII) 365
Le *Quart livre* de 1552. Les répliques ajoutées
sur le thème de Robin mouton (*QL*, VI) 371
Un ultime témoignage dans le *Ve livre*.
Le double interrogatoire du frère Fredon
(*CL*, XXVII et XXVIII) 374

UNE THÉÂTRALITÉ DE PLUS EN PLUS VISIBLE 379

CONCLUSION 381
Le théâtre et l'art de la *contaminatio* 381
Érudition livresque et jeu dramatique 385
Vers une lecture performative 388
La postérité scénique de Rabelais 391

APPENDICE
Rabelais en scène 403

BIBLIOGRAPHIE 409

INDEX DES NOMS 443

INDEX DES THÈMES OU DES NOTIONS 451

INDEX DES CHAPITRES ANALYSÉS 457