

Université d'Ain-Shams Faculté de Pédagogie Département de la langue française

La représentation fantastique de l'au-delà dans quelques pièces du théâtre du vingtième et du vingt et unième siècles

Thèse de Doctorat

Présentée par

Basma Mohamed Mohamed SAID

Maître-Assistante au Département de langue et de littérature françaises
Faculté de Pédagogie
Université d'Ain-Shams

Sous la direction de

Monsieur le Professeur Hani DANIEL Professeur de Littérature Française et

Chef du Département de français

Faculté de Pédagogie Université d'Ain-Shams

&

Madame le Docteur Marguerite Mimi MAURICE

Maître de conférences Faculté de Pédagogie Université d'Ain-Shams

2018

Abstract

Nom de la chercheuse : Basma Mohamed Mohamed Saïd

Titre de la thèse : <u>La représentation fantastique de l'au-delà dans quelques</u> pièces du $20^{\text{ème}}$ et du $21^{\text{ème}}$ siècles.

Grade : Doctorat en littérature Université d'Ain-Chams Faculté de Pédagogie Département de français

L'objectif de la présente étude c'est d'appréhender la représentation fantastique du monde post-mortem dans trois pièces de théâtre appartenant aux siècles vingtième et vingt-et-unième.

Elle comporte trois chapitres. Le premier, intitulé "**Du fantasme au fantôme : l'éclatement du personnage dans l'au-delà salacrien**" envisage de débusquer les ressorts de la mise en fantôme du personnage dans "L'Inconnue d'Arras".

Quant au deuxième chapitre, intitulé "**De l'être-pour-soi à l'être-en-soi : la réification du personnage dans l'au-delà sartrien'**, il entreprend de visualiser les procédés mis au point pour suggérer la chosification du personnage dans <u>"Huis Clos"</u> de Jean-Paul Sartre.

Nous scellons notre étude par un troisième chapitre intitulé : "Les fantômes humanisés d'Éric-Emmanuel Schmitt : du voyage initiatique à l'amour salvateur", nous y examinons les symptômes de l'humanisation du personnage dans <u>"Hôtel des deux mondes"</u> d'Eric Emmanuel Schmitt.

Mots-clés: <u>Fantastique</u>, <u>Au-delà</u>, <u>mise en fantôme</u>, <u>dédoublement</u>, <u>réification</u>, <u>animalisation</u>, <u>voyage initiatique</u>, <u>fantôme humanisé</u>.

Remerciements

Je tiens avant tout à remercier vivement et grandement mon directeur de thèse monsieur le Professeur Hani DANIEL sans qui ce travail n'aurait jamais pu être mené à bien. Sa rigueur scientifique, sa lecture méticuleuse et ses remarques judicieuses ont été déterminantes quant à la genèse et à l'accomplissement de ce travail. Ses travaux ont d'ailleurs largement inspiré et édifié mes réflexions et intuitions. Je lui suis surtout reconnaissante pour la confiance dont il m'a témoignée en m'offrant le sujet de la présente thèse, un sujet qui m'a passionnée dès le prime abord, et dont l'élaboration, avec les lectures vastes et diversifiées qu'elle imposait, m'a beaucoup apporté tant sur le plan scientifique qu'humain. Je le remercie pour la liberté qu'il m'a accordée, tout en étant présent à chaque fois où j'en ai eu besoin, que ce soit pour m'insuffler une idée concluante; pour m'aider à démêler les fils parfois embrouillés de ma pensée; ou bien pour m'encourager lors des moments d'égarement, d'incertitude et de découragement. Merci pour tous ces échanges et discussions qui m'ont toujours remplie non seulement de connaissances, mais aussi d'enthousiasme et de bonne humeur. Merci d'avoir été si compréhensif, si disponible, si patient et si généreux. Merci d'avoir cru en moi. J'étais carrément privilégiée de bénéficier durant toutes mes années de formation de sa grandeur intellectuelle et humaine. Aucun merci n'est assez grand pour lui. Il est pour moi plus qu'un mentor, plus qu'un modèle : un père véritable.

Je remercie tout particulièrement Docteur Marguerite Mimi MAURICE pour ses conseils avisés, ses nombreux encouragements et son soutien infini, et pour l'attention avec laquelle elle m'a accompagnée tout au long de l'élaboration de ce travail.

Ma considération et respect s'adressent surtout aux membres du jury : Madame la Professeure Nadia KAMEL et Madame la Professeure Inès ABOUL NASR. Je leur sais gré d'avoir accepté, malgré leurs nombreuses occupations, d'examiner ma thèse. Leurs remarques et suggestions seront indispensables pour moi.

Mes remerciements vont également à tous mes professeurs qui m'ont orientée durant mes années de formation, m'ont encouragée et ont eu foi en moi : c'est en grande partie grâce à eux, qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Ma reconnaissance est surtout infinie envers Madame Maha MORCOS qui a toujours pris le temps de m'écouter et de discuter avec moi. Ses discussions m'ont apporté un appui moral indéfectible, et ses remarques éclairées m'ont souvent permis d'envisager mon travail sous un autre angle.

Je souhaite également remercier Madame Farida de s'être toujours montrée si bienveillante, si disponible malgré ses nombreuses charges et de m'avoir toujours facilité les diverses démarches administratives. Merci pour le climat chaleureux et sympathique que crée sa simple présence.

Ma plus profonde gratitude va à ma famille et mes amies, sans leur amour, leurs encouragements et leur foi en moi tout aurait été bien plus ardu. Un merci tout particulier va à Dina pour son enthousiasme contagieux et son aide intarissable.

Je termine par remercier les personnes qui comptent le plus pour moi : mes parents et mon frère. Sans leur amour inconditionnel, leur inépuisable tendresse et leur soutien infatigable, rien de tout cela n'aurait été possible. Leur confiance en moi m'a toujours motivée et incitée à outrepasser mes propres limites. J'espère qu'ils seront fiers de moi.

Résumé

Scindée en trois chapitres, notre étude envisage d'explorer la représentation fantastique de la vie après la mort dans trois pièces de théâtre des vingtième et vingt-et-unième siècles, à savoir <u>"L'Inconnue d'Arras"</u> d'Armand Salacrou, <u>"Huis Clos"</u> de Jean-Paul Sartre" et <u>"Hôtel des deux mondes"</u> d'Eric-Emmanuel Schmitt.

Comme le suggère bien son titre, les trois notions clés autour desquelles gravite notre étude sont "le fantastique", "l'au-delà" et "le théâtre". Pour les deux premières notions, leur indissociabilité semble être une évidence, toute représentation de la vie après la mort ne pouvant s'édifier que dans un cadre irréel, imaginaire, fantastique.

C'est la notion du "théâtre", en effet, qui est susceptible de poser problème, car le plus bref tour d'horizon des anthologies et ouvrages théoriques portant sur le genre fantastique suffit pour se rendre compte que la théorisation du "fantastique théâtral" est inexistante ou presque. L'aspect concret inhérent au théâtre et son recours à des personnes vivantes, des êtres en chair et en os, en guise d'acteurs, ont valu au théâtre d'être systématiquement exclu de la part des théoriciens du fantastique, et ce au profit des romans, contes et nouvelles qui, eux, semblent monopoliser tout leur intérêt.

C'est là le principal écueil auquel nous nous sommes heurtée au départ de notre quête. Ainsi avant d'entamer notre analyse nous avons posé un bref cadre conceptuel et théorique, à partir duquel nous avons abouti à la nécessité d'une théorisation suffisante du fantastique dramatique, vu la présence d'un imposant patrimoine théâtral relevant nettement du genre fantastique, mais surtout nous avons conclu à la présence d'une affinité solide et indéfectible entre les deux phénomènes : le fantastique et le théâtre.

Nous avons choisi de restreindre notre analyse à trois pièces de trois auteurs différents, des pièces qui à notre sens sont représentatives des tendances et mouvements majeurs qui ont secoué le paysage dramatique à partir de la période de l'entre-deux-guerres, jusqu'au début du $21^{\text{ème}}$ siècle. Les pièces de notre corpus ont surtout ceci en commun, on y trouve une peinture de l'au-delà où sont subtilement alliés le traitement philosophique et la dimension fantastique.

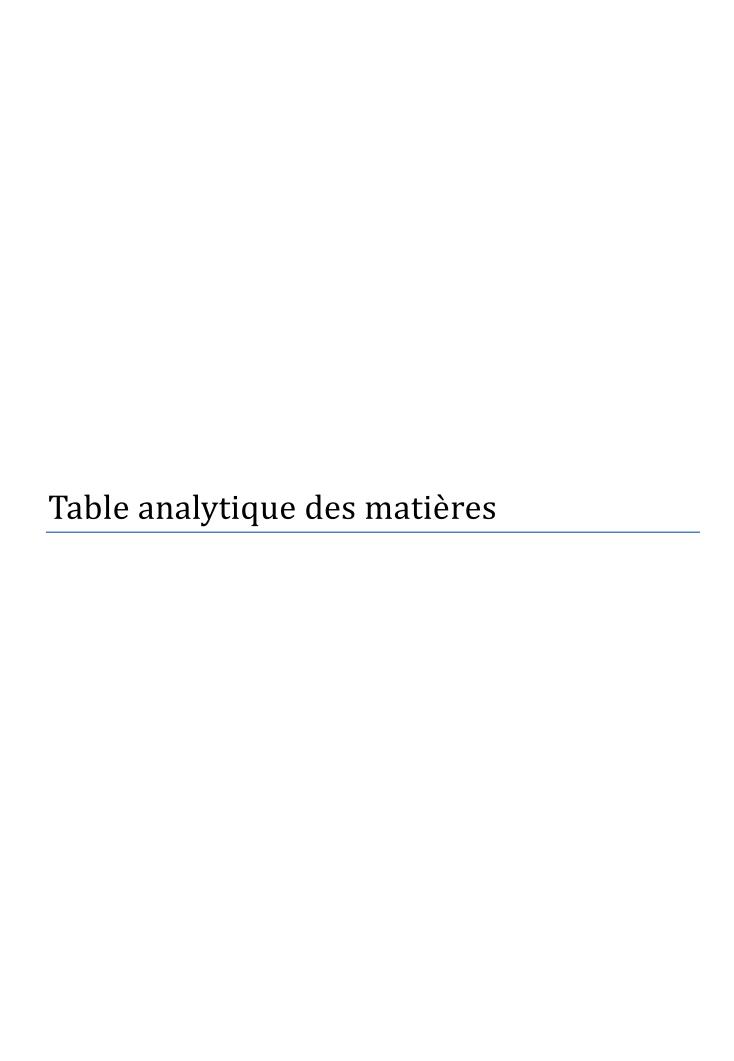
Le premier chapitre de notre étude s'intitule "Du fantasme au fantôme : l'éclatement du personnage dans l'au-delà salacrien". En puisant tantôt dans la mythocritique, et tantôt dans la psychanalyse littéraire, nous y avons tenté d'interroger les étapes de la mise en fantôme du personnage dans "L'Inconnue d'Arras", de la mythification à la marionnetisation, en passant par le décentrement du personnage et sa dislocation identitaire. Nous nous y penchons sur la puissance mythifiante conférée à l'onomastique et nous y décelons la prédominance de l'onirisme dans la pièce.

Dans le deuxième chapitre portant comme titre "De l'être-pour-soi à l'être-en-soi : la réification du personnage dans l'au-delà sartrien", nous nous inspirons des théories existentialistes de Sartre pour décortiquer les procédés et techniques qui ont mené à la chosification, à l'objectivation des êtres dans "l'enfer" de "Huis Clos". Nous dépistons en tout premier lieu la mauvaise foi, comme négation de la liberté entrainant l'évidement ontologique des êtres, nous analysons ensuite l'animalisation des personnages, puis leur métamorphose finale en objets inanimés. Est surtout invoquée une foule d'images et de motifs issus du registre fantastique, comme le miroir déformant, le regard pétrifiant et la pieuvre.

Nous scellons notre étude par un troisième chapitre intitulé : "Les fantômes humanisés d'Éric-Emmanuel Schmitt : du voyage initiatique à l'amour salvateur", où nous essayons dans un premier temps de pointer le déferlement de l'imaginaire et la place privilégiée qu'occupe la mythologie dans l'œuvre de Schmitt. Nous procédons ensuite au repérage des stades de l'humanisation des personnages dans l'au-delà, tel qu'ils sont représentés

dans <u>"Hôtel des deux mondes"</u>. Sont tour à tour examinés la puissance rédemptrice et humanisante de la souffrance, la réciprocité comme possibilité de Salut et de rachat, nous traitons également l'amour comme possible antidote à la mort et au pessimisme dans l'univers de Schmitt.

Nous soldons notre étude par une conclusion générale où nous essayons de mettre au point les résultats auxquels nous avons abouti au fil des chapitres de notre thèse. Encore tâchons-nous d'arriver à une sorte de synthèse entre la vision de l'au-delà dans le collimateur de chacun de nos dramaturges.

Introduction générale 1
- Intérêt du sujet : Pourquoi le fantastique ?2
- Choix du corpus
- "L'Inconnue d'Arras" : Synopsis
- "Huis clos" : Synopsis
- "Hôtel des deux mondes" : Synopsis
- Délimitation de la problématique et des objectifs de la recherche
- L'explicitation de l'approche adoptée
- Les différentes parties de l'étude9
Préambule: Le fantastique et le théâtre : comment théâtraliser
<u>l'irreprésentable ?</u>
- Fantastique et théâtre : une alliance impossible ?13
- L'absence d'une théorisation du fantastique théâtral et ses éventuels motifs
- La dualité, l'hésitation, le paradoxe comme notions clefs à la fois du fantastique et du théâtre
- L'au-delà comme terrain de prédilection pour le registre fantastique
- Les affinités entre le fantôme et le personnage dramatique
Chapitre 1 : Du fantasme au fantôme : l'éclatement du personnage
dans l'au-delà salacrien23
1. L'inconnue d'Arras, une œuvre fantastique ?24
1.2. L'onirisme : composante majeure de l'œuvre salacrienne27
1.3. La mise en scène du Moi dans le théâtre salacrien28

1.4 L'antiréalisme du théâtre salacrien32
1.5 La mort : l'une des constantes de l'œuvre salacrienne33
2. La mythification comme procédé de mise en fantôme du personnage
2.1. Une onomastique mythifiante
2.1.1 La figure d'Ulysse entre Homère et Salacrou37
2.2 La figure du guide dans les récits mythiques et la littérature fantastique
2.3 La figure du guide dans l'outre-monde de Salacrou43
2.4 La figure du Grand-Père : clin d'œil contemporain au mythe de Faust ?
2.4.1 Un pari à la faustienne
3 Le dédoublement comme ultime symptôme de la dislocation identitaire du personnage
3.1 La figure du "Double" entre mythologie, psychologie et littérature fantastique
3.2 La scission du Moi dans "L'Inconnue d'Arras61
3.3 Le centralisme du Moi du protagoniste salacrien68
3.4 Les personnages de la pièce comme des fragments personnifiés de la conscience éclatée du protagoniste
4 Des portraits évanescents, situés aux confins des songes
4.1 La marionnetisation des personnages dans L'Inconnue d'Arras74
4.2 Le phénomène de synesthésie dans L'Inconnue d'Arras81
4.3 La remémoration comme tentative de braver le temps82
4.4 L'impossibilité d'agir comme symptôme de la mise en fantôme du personnage

4.5 L'éclatement de la temporalité84
4.6 Alea jacta est, les dés sont jetées : le déterminisme dans l'au-del salacrien
Chapitre 2 : De l'être-pour-soi à l'être-en-soi : la réification du personnage dans l'au-delà sartrien
1 Sartre, un écrivain fantastique ?87
1.1 Sartre, théoricien du genre fantastique90
1.2 Le Fantastique dans "Huis Clos", un aspect peu étudié92
1.3 Les résonnances kafkaïennes dans l'univers de la pièce93
1.4 Le Garçon d'étage, représentation moderne du nocher de l'enfer
1.5 Comparaison entre Nicolas de Salacrou et le Garçon de Sartre93
1.6 Un décor claustral94
1.7 Un décor labyrinthique95
1.8 Des objets scéniques dépourvus de toute finalité96
1.9 L'absence de causalité dans l'au-delà de Sartre97
1.10 L'aspect bureaucratique de l'enfer sartrien98
1.11 La réhabilitation de la chair dans l'au-delà sartrien100
1.12 Quelques notions de bases de la philosophie sartrienne103
2- La mauvaise foi comme symptôme de la réification du personnage dans l'au-delà de Sartre106
2.1 La définition de la notion de "réification" : à la croisée de la philosophie et de la littérature fantastique
2.2 La notion de la mauvaise foi chez Sartre
2.3 La mauvaise foi des personnages de Huis Clos
2.4 Garcin

2.5 La définition du "Salaud" chez Sartre	113	
2.6 Inès	118	
2.7 La symbolique de l'Aigle	119	
2.8 Estelle	123	
2.9 La symbolique du Miroir comme objet fantastique	126	
3- La figure de ''l'Autre'' comme agent de la réificadans l'au-delà de Sartre131	ation du p	ersonnage
3.1 "L'enfer c'est les Autres", une assertion mal-comprise ?	132	
3.2 L'Autre sartrien : à l'orée du monstrueux et du fantomatiqu	ie133	
4- Le regard de l'Autre comme dispositif du personnage dans l'enfer sartrien		réification
4.1 Le regard : composante majeure de l'univers sartrien	142	
4.2 Le regard dans la mythologie et les textes fantastiques	143	
4.2.1 La méduse	143	
4.2.2 Le mauvais œil	144	
4.3 Le regard prédateur dans "Huis Clos"	146	
4.4 La puissance réifiante du regard	150	
4.4.1 Un jeu de glaces infernal.	154	
4.4.2 Le symbolisme du visqueux.	159	
4.5 L'animalisation du personnage	160	
4.5.1 La pieuvre.	160	
4.5.2 Le personnage vampirisé	162	
4.5.2 Le ver	163	
4.6 L'impuissance d'agir comme ultime symptôme de personnages		fication des

Chapitre 3: Les fantômes hum	anisés d'	'Éric-Emm	anuel S	Schmitt: du
voyage initiatique	!	à		l'amour
salvateur	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	166	ĺ
1 - Eric-Emmanuel Schmitt : un écriv	vain fantas	stique ?	16	7
1.1 Le doute, l'incertitude, l'h schmittien				de l'univers
1.2 Le culte du questionnement chez So	chmitt		169	
1.3 L'influence sartrienne sur Schmitt			170	
1.4 Schmitt : un existentialiste chrétien	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		172	
1.5 La veine fantastique dans mythologie				imaginaire et
1.6 La volonté de réécrire l'Histoire			179	l
1.7 La réécriture des mythes			180	
2 - L'au-delà chez Eric-Em de l'entre-deux				O
2.1 Le fantastique dans "Hôtel des deu	x mondes		184	-
2.2 L'ascenseur comme personnage far	ntastique à j	part entière	185	
2.3 Le statut incertain des personnages.			185	
2.4 Un décor insolite			188	
2.5 "Hôtel des deux mondes" riposte m	oderne à "H	Huis clos"	189	
2.6 Une onomastique démas personnages				
2.5 Le Docteur S: un personnage hyb	oride	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	195	
3 - Les fantômes de S humaine		_		a condition
3.1 La restauration d'une temporalité hu	ımaine		197	
3.2 La souffrance rédemptrice et human	nisante		198	

Iconographie267		
Glossaire	255	
Bibliographie	235	
Conclusion générale	223	
3.7 L'abandon final au mystère	221	
3.8 La possibilité d'une rédemption à travers l'amour	218	
3.7 Le séjour dans l'intermonde comme voyage initiatique	213	
3.6 Le regard humanisant dans l'intermonde schmittien	213	
3.5 L'humanisation à travers la réciprocité	208	
3.4 Un décor humanisé	208	
3.3 Le personnage de Delbec : une peinture poussée à la caricatu	ıre202	

