

Yves Lavandier

LA DRAMATURGIE

L'art du récit

cinéma, théâtre, opéra, radio, télévision, bande dessinée

LES IMPRESSIONS NOUVELLES

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	7
INTRODUCTION	17
AVERTISSEMENTS	34
I. LES MÉCANISMES FONDAMENTAUX	41
1. CONFLIT ET ÉMOTION	42
A. L'élément de base	42
B. L'intérêt du conflit	48
C. Exemples de conflits remarquables	61
D. Mécanisme du conflit	67
2. PROTAGONISTE – OBJECTIF	71
A. Définition et propriétés	71
B. Efficacité de l'objectif	91
3. OBSTACLES	95
A. Nature et variété des obstacles	96
B. Efficacité des obstacles	114
C. Exemples	144
D. Question dramatique et suspense	147
4. CARACTÉRISATION	158
A. Éléments de caractérisation	158
B. Action et caractérisation	166
C. Le travail de caractérisation	168
D. Caractérisations remarquables	184
II. LES MÉCANISMES STRUCTURELS	209
5. STRUCTURE	211
A. Les trois actes	211
B. Le nœud dramatique	220
C. Exemples de constructions	251
6. UNITÉ	289
A. Les trois unités	289
B. D'autres unités	304
7. PRÉPARATION, LANGAGE ET CRÉATIVITÉ	307
A. Au service de la justification	307
B. Au service de la participation du public	322
C. Outil syntaxique	331
D. Préparation et créativité	370
E. Facteur d'unité structurelle	382
8. IRONIE DRAMATIQUE	384
A. Un outil puissant	384
B. Justification de l'ironie dramatique	396
C. Mode de fonctionnement	398

D. Propriétés et applications	412
E. L'ironie dramatique diffuse	434
F. Suspense, surprise et mystère	440
9. DÉVELOPPEMENT	460
A. Du général au local	460
B. La séquence	464
III. LES MÉCANISMES LOCAUX	471
10. EXPOSITION	472
A. Définition et propriétés	472
B. Le flashback	476
11. ACTIVITÉ	486
A. Principe et définition	486
B. Un outil surexploité par le cinéma	497
C. Exemples d'activités remarquables	501
D. Signifiant et symbolique	508
12. DIALOGUE	512
A. Un outil surestimé et... mésestimé	512
B. Fonction du dialogue	514
C. Mots d'auteur ou paiements	525
D. Deux dialogues gratifiants	529
E. Activité et dialogue	531
13. EFFET	535
A. L'image	535
B. Le son	540
C. Effet et mise en scène	542
ANNEXES	545
14. DRAMATURGIE ET LITTÉRATURE	546
15. LA DRAMATURGIE POUR ENFANTS	555
16. LE COURT MÉTRAGE	573
17. LE DOCUMENTAIRE	585
CONCLUSION	591
LEXIQUE	596
INDEX DES ŒUVRES	611
INDEX DES PERSONNES	647
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	655