

André STANGUENNEC

MALLARMÉ
UN THÉÂTRE DE L'ESPRIT

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2017

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
------------------------	---

CHAPITRE PREMIER

DU DRAME PERSONNEL DE MALLARMÉ À LA TRAGÉDIE D'UN THÉÂTRE MONDAIN	13
--	----

1. DRAMES ET DOULEURS DE JEUNESSE	13
Deuils familiaux et deuil de Dieu – Goya et Mallarmé, deux mélancolies comparables – Dynamique poétique de la mélancolie mallarméenne.	

2. D'UNE DÉCAPITATION À UNE CAPTATION PAR LE MONDE.	21
Repliement d'un plumage terrassé, Dieu – Première tentative avortée d'un envol poétique – Don d'un poème oiseau mort-né à une femme féconde – D' <i>Hérodiade</i> au <i>Cantique de saint-Jean</i> , décapitation d'un poète de l'Azur – Retombée poétique d'une tête dans le mouvement du monde : de la froideur de la première <i>Hérodiade</i> (1864) à la chaleur du <i>Faune</i> (1865) – Assomption de la dualité entre la Chair et l'Astre – Comparaison conclusive entre les deux décapitations, johannique et poétique.	

3. DU JEU LITTÉRAIRE PAR EXCELLENCE À L'EXPLICATION ORPHIQUE DE LA TERRE ET DE SON THÉÂTRE.	35
Un projet d'œuvre poétique « pour vingt ans » (1866-1885) – La reprise du Chant d'Orphée – Le « théâtre du monde » (<i>theatrum mundi</i>) en développement du Verbe au langage (1869) – La sagesse de l'acteur de théâtre : comparaison d'un motif stoïcien et d'un motif mallarméen, sagesse de conjonction avec la nécessité et sagesse de conjonction avec la probabilité.	

4. RÉTROSPECTION : DE L'« <i>HAMLET</i> CRAYONNÉ AU THÉÂTRE » À L'« ANCIEN <i>IGITUR</i> , SCÈNE DE THÉÂTRE ».	43
Fascination précoce pour <i>Hamlet</i> – Projection d'un drame personnel – Le <i>Pitre châtié</i> et le mauvais Hamlet – Rémanence des vers de	

l'Hamlet de Banville – L'anthropologie hamletienne dans *Crayonné au théâtre* – Rétrospection vers *Igitur* : une semblable et cruciale alternative – La descente dans l'escalier de l'esprit humain et l'atteinte du Verbe atomique dispersé – La scène finale du drame : jet des dés, extinction de la bougie, absorption de la fiole – L'achèvement impossible de l'Idée du monde-théâtre – Un analogue de l'Idée régulatrice kantienne en contexte entropique.

CHAPITRE DEUX

MUSIQUE, THÉÂTRE, LOGIQUE ET POLITIQUE 57

1. DE LA MUSIQUE INTELLIGIBLE AU THÉÂTRE DU MONDE
OÙ ELLE S'INSCRIT 57
La Musique intelligible ou Idée inscrite dans la matière même – Elle régit tous les drames du théâtre mondain – Elle impose la reprise du sacré en une nouvelle religion du théâtre – Elle rend possible une réciprocité de preuves entre l'homme et la nature par le moyen de l'art et de la science.
2. THÉÂTRE IDÉAL ET THÉÂTRE RÉEL,
VERS UNE REFONDATION SACRÉE 64
Le poète au théâtre « avec son Âme » : un écart présentement insurmontable et une ambition de théâtre livresque – Aspects du *Coup de dés*, théâtre d'un livre non spectaculaire ? – Le contexte social et politique en crise et son redoublement dans la crise de l'art – Le cas particulier de la crise théâtrale et les réactions critiques (Goncourt, Zola, les symbolistes) – Pour un théâtre nouvellement rassembleur de l'humanité et de la nature – Les analyses sociologiques contemporaines d'Emile Durkheim – Brève périodisation du théâtre antique, classique, contemporain – Une intention contemporaine de synthèse littéraire : Renan, Flaubert, Morice, Mallarmé.
3. LA SYNTHÈSE THÉÂTRALE MALLARMÉENNE RÉFÉRÉE
AUX THÉÂTRES D'ESPRIT GREC, MÉDIÉVAL, CLASSIQUE
ET ROMANTIQUE 91
Le théâtre d'esprit grec met aux prises les passions de la volonté particulière et le Destin universel – Le théâtre médiéval est celui de la Passion chrétienne affrontée à la liberté de la créature humaine – Sa structure spatiale tripartite est léguée au théâtre moderne – Le théâtre mallarméen est celui de la liberté (notion chrétienne) affrontée au destin (notion grecque) d'un univers probabiliste en devenir entropique (notion contemporaine) – La structure tripartite de

l'espace théâtral dans les « Brouillons du Livre » : Théâtre (Idée) – Hymne (Ode ou Pièce) – Héros (Foule et Génie poétique).

4. LES « PRIMITIVES FOUDES DE LA LOGIQUE » 115

Les catégories logiques du théâtre mallarméen. Selon la catégorie de quantité : universel (le Théâtre). Particulier (le Héros). Singulier (l'Hymne) – Selon la catégorie de qualité : réalité (intensité des forces en conflit dans l'univers). Négation (abstraction du sens de l'Idée dans l'Hymne). Limitation (les Foules ou peuples sont divisées en langues limitées). Selon la catégorie de relation : substance (le Théâtre, sujet premier et dernier). Causalité (le Théâtre en tant que Mystère, cause première du drame conflictuel). Interaction (l'Hymne est causé par le Génie qui sort de la Foule et réagit sur elle en l'unissant au Théâtre). Selon la catégorie de modalité : possibilité (la structure du Théâtre est une possibilité hypothétique ou probable). Existence (l'Hymne fait exister ici et maintenant le sens du théâtre fixé par le Génie poétique). Nécessité (la Foule a un besoin nécessaire de sens absolu, mais il est aussi nécessaire que le poète critique la prétention dogmatique à achever le savoir de ce sens). Trois nécessités comparées : celle du Prêtre, celle de l'Ouvrier, celle du Poète, synthèse des deux besoins – Quatre catégories du Rien anéantissant chaque synthèse catégoriale (Kant). Selon la quantité : dé-singularisation finale, neutralité anonyme du gouffre. Selon la qualité : indistinction de toute limite, vague en quoi tout se dissout. Selon la relation : effacement de toute interaction d'information synthétique, physique et langagière, « page blanchie » (Mallarmé), « cadre vide » (Kant). Selon la modalité : rupture de la nécessité synthétique, contingence hasardeuse généralisée et *possibilité* d'un recommencement, « excepté peut-être ».

5. DU THÉÂTRE À LA POLITIQUE 132

Pauvreté et légèreté du théâtre français à la mode, comparé aux théâtres grec et classique – Autre comparaison instructive : brève histoire du théâtre national allemand – Un renouveau : le théâtre des symbolistes français et belges en convergence avec Mallarmé (Villiers de l'Isle-Adam, M. Maeterlinck) – Orientation élitiste et orientation populaire d'un théâtre « total » selon Mallarmé – Elitisme théâtral et sacralisation du lien social dans le théâtre projeté – Tensions parallèles de la démocratie « représentative » et de l'art en « crise » – Perspectives critiques sur l'avenir politique et l'avenir artistique dans la réponse de Mallarmé à l'enquête de *L'Ermitage* (1893) – Confirmations des analyses mallarméennes et maeterlinckiennes par les théoriciens et critiques du théâtre contemporain (Peter Szondi, Roger Bodart, Alfred Simon, Jean-Pierre Sarrazac).

CHAPITRE TROIS

CINQ DEGRÉS DE LA MUSIQUE AU THÉÂTRE

MUSICALEMENT SE LÈVE L'ABSENTE

DE TOUT BOUQUET 167

1. PREMIER DEGRÉ D'ÉLÉVATION

L'ARBITRAIRE DU SON : UNE MUSIQUE HUMAINE 168

Anticipation par Mallarmé de l'arbitraire du signe linguistique – Comparée au langage animal, il s'agit déjà là d'une « musique », art d'accorder les sons aux significations – Que la musique prosaïque est déjà virtuellement musique poétique. : « le vers est partout dans la langue ».

2. SECOND DEGRÉ D'ÉLÉVATION

LA MUSIQUE DU LANGAGE POÉTIQUE 169

Suspens de la fonction narrative et descriptive de la réalité et de la fonction d'expression lyrique du moi – Les mots libérés, couleurs sonores, sont offerts aux règles de la prosodie – Le mot devenu « aboli bibelot d'inanité sonore » – L'intention de suggérer l'essence et non le fait au moyen du mot devenu « symbole » – Une eidétique déjà phénoménologique et dynamique, non statiquement platonicienne.

3. TROISIÈME DEGRÉ

DE LA MUSIQUE INSTRUMENTALE À LA MUSIQUE INTELLIGIBLE
DANS LE SENS GREC 174

Confrontation de la musique instrumentale et orchestrale avec la musique intelligible visée par le poète – Supériorité apparente de la musique instrumentale : sa compréhension émotionnelle et intuitive est immédiate – Ambition cosmologique de la musique chez Schopenhauer – Inconvénient corrélatif d'une poésie de compréhension difficile et sans évidence intuitive – Avantage dernier des Lettres : réflexivité personnelle et réitération du sens textuel.

4. QUATRIÈME DEGRÉ

SUPÉRIORITÉ INTELLIGIBLE DE L'ODE MALLARMÉENNE
SUR LA LÉGENDE WAGNÉRIENNE 179

Deux synthèses possibles de la musique et de la poésie : Wagner et Mallarmé – Analyse mallarméenne de la Tétralogie – Universalisme anthropologique de l'Ode contre particularisme national de la Légende – De la musique au théâtre textuel : sobriété des décors et de la scène exigée, à l'opposé de la débauche décorative et costumière chez Wagner.

5. CINQUIÈME ET ULTIME DEGRÉ D'ÉLÉVATION
L'IDÉE FLORALE DU THÉÂTRE ET LA *PROSE*
POUR DES ESSEINTES 182
Le théâtre du monde, transcendance dans l'immanence – Affinités avec l'Idée régulatrice kantienne – Le « sens latent » et son double sens – Réappropriation spirituelle de la fleur théâtrale du monde : *Prose*.

CHAPITRE QUATRE

DE LA PEINTURE AU THÉÂTRE
MANET, MALLARMÉ ET LES IMPRESSIONNISTES. 187

1. MANET, MAÎTRE DE LA MODERNITÉ PICTURALE 187
L'autoréférence manetienne : un *cogito* pictural indépendant des autorités théologiques et politiques – L'article de Mallarmé sur Manet et les impressionnistes dans la suite de Baudelaire et de Zola – Triple originalité de Manet : immédiateté, nouveauté, fluidité – Caractéristiques des impressionnistes : Monet, Sisley, Pissaro, Morisot, Cézanne.
2. DE LA PEINTURE IMPRESSIONNISTE DES ASPECTS SENSIBLES
AU THÉÂTRE DE L'ASPECT INTELLIGIBLE. 197
Un milieu républicain fin-de-siècle, référence commune à la peinture et à la poésie – Ressourcement du regard et de la parole au Théâtre de la nature – L'Aspect pictural et l'Aspect poétique – Correspondances avec Odilon Redon et Puvis de Chavannes – Analogies entre l'*Éloge* de Puvis et la fin d'*Igitur* – Bi-polarité sensible-intelligible d'un Théâtre musical.

CHAPITRE CINQ

FICTION POÉTIQUE ET VÉRITÉ MORALE
DANS LE THÉÂTRE MALLARMÉEN 207

1. DE L'IDÉE CLAIRE ET DISTINCTE CARTÉSIENNE AU SYMBOLE
MALLARMÉEN 209
Les *Notes* de Mallarmé sur le langage (1870) – Le modèle d'une linguistique « cartésienne » et sa transposition poétique – « Aboli bibelot d'inanité sonore » – Disparition élocutoire du poète constructeur d'analogies entre le son et le sens – Vers l'Idée esthétique.

2. DU SYMBOLE À L'IDÉE ESTHÉTIQUEMENT
ET MORALEMENT THÉÂTRALE 217
- Intention cosmologique de la poésie mallarméenne – Correspondances méthodiques entre Kant et Mallarmé : détermination exacte et réflexion symbolisante – L'Idée musicale et théâtrale du monde – Exploitation et inversion de Müller et de Cox – La symbolique morale d'Hamlet – Alternatives de la liberté humaine : « ou bien, ou bien » – Nouvelles comparaisons entre l'Idée esthétique kantienne et le symbole mallarméen – De l'apodiction méthodique du philosophe à l'assertion métaphorique du poète.
3. DU SYMBOLISME DOGMATIQUE AU SYMBOLISME CRITIQUE. 233
- Le danger d'un symbolisme dogmatique critiqué par Kant – « Exaltation » (*Schwärmerei*) de l'esprit analogique – Maintien critique de la métaphore réflexive et retour de la métaphysique refoulée – *Le démon de l'analogie* : de la « pénultième » dogmatique à l'« ultime » critique.

CHAPITRE SIX

UN THÉÂTRE RYTHMANALYSÉ
SUR LE MALLARMÉ DE BACHELARD 241

1. G. BACHELARD ET J.-P. RICHARD :
DEUX INTERPRÉTATIONS DIVERGENTES DE « RENOUVEAU » 242
- L'approche dynamique des images mallarméennes est une phénoménologie analytique des rythmes – Les présupposés limitatifs de l'analyse de « Renouveau » (1862) – Leur mise en question pertinente par J.-P. Richard – Exemple de « Mordre la poussière » : une réserve de force selon Bachelard ou l'agonie d'une impuissance selon J.-P. Richard ? – La dynamique des rythmes intramondains dans la poétique mallarméenne de la maturité.
2. L'ACCORD SUR LA RYTHMANALYSE DE MALLARMÉ
DANS « LE NÉNUPHAR BLANC ». 247
- Le rythme comme structure temporelle d'un mouvement, ses modalités – Le schème rythmique générateur : *arsis-thésis* – Le dédoublement quadripolaire des rythmes mallarméens selon R. G. Cohn – Conséquence : élargissement musical, pictural et théâtral de la notion de rythme – Au pôle humain, une rythmanalyse est nécessaire (Bachelard) : « Renouveau » comme échantillon – Une comparaison avec « Le Faune » – Psychanalyse et rythmanalyse du désir dans « Fragment d'un journal de l'homme » (Bachelard).

CONCLUSION. LE THÉÂTRE DE L'AMBIGU	259
--	-----

APPENDICE I

SUR LA STRUCTURE DRAMATIQUE QUATERNAIRE DU MONDE HÉGÉLIEN (SELON DOMINIQUE DUBARLE) ET DU MONDE MALLARMÉEN (SELON ROGER GREER COHN)	269
1. LA QUATERNITÉ LOGIQUE DU SYSTÈME HÉGÉLIEN (DOMINIQUE DUBARLE)	269
2. LA QUATERNITÉ COSMOLOGIQUE DU <i>COUP DE DÉS</i> MALLARMÉEN (ROBERT GREER COHN)	274
3. LE TOMBEAU-BERCEAU STELLAIRE CHEZ MALLARMÉ	280

APPENDICE II

EN MARGE D'ÉRIC BENOIT UNE LECTURE THÉÂTRALE DES « NOTES » EN VUE DU LIVRE	291
1. FEUILLETS 12 À 15	292
2. FEUILLETS 16 À 19	294
3. FEUILLETS 20 À 21	297
4. FEUILLETS 22 À 26	297
5. FEUILLETS 27 À 33 ; FEUILLET 169	300

BIBLIOGRAPHIE	307
I. ŒUVRES	307
II. AUTRES ŒUVRES	307
III. OUVRAGES ET ARTICLES CRITIQUES	310
Ouvrages et articles sur Mallarmé	310
Ouvrages et articles sur le théâtre	314
Autres ouvrages et articles critiques	315

ORIGINE DES ÉTUDES

DU THÉÂTRE À LA LOGIQUE ET À LA POLITIQUE, étude d'ensemble inédite, partiellement éditée dans l'article « Mallarmé et la douleur du monde », Revue *Littérature*, Numéro thématique « Ombres et douleurs », septembre 2015, Paris, Hachette, p. 51-65.

DE LA MUSIQUE AU THÉÂTRE. MUSICALEMENT SE LÈVE L'ABSENTE DE TOUT BOUQUET, contribution au Colloque de l'Université de Rennes, « Mallarmé et la musique », mars 2015, dans *Mallarmé et la musique. La musique et Mallarmé*, (A. Bonnet et P.-H. Frangne dir.), Presses Universitaires de Rennes, Aesthetica, 2016, p. 31-45.

DE LA PEINTURE AU THÉÂTRE. MANET, MALLARMÉ ET LES IMPRESSIONNISTES, contribution au Colloque « L'impressionnisme, les arts, la fluidité », P.-A. Castanet, F. Cousinié, Ph. Fontaine (dir), Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2013.

FICTION POÉTIQUE ET VÉRITÉ MORALE DANS LE THÉÂTRE SELON MALLARMÉ, reprise centrée sur l'Idée du théâtre spirituel de l'article « Fiction poétique et vérité morale chez Mallarmé », Revue *Littérature*, N° 111, octobre 1998, p. 11-27 et *La morale des lettres. Six études philosophiques sur éthique et littérature*, Paris, Vrin, 2005, p. 93-115.

UN THÉÂTRE RYTHMANALYSÉ. SUR LE MALLARMÉ DE BACHELARD, inédit.

INDEX DES NOMS	319
INDEX DES NOTIONS	323
TABLE DES MATIÈRES	325