

Dominique PEYRACHE-LEBORGNE

GROTESQUES ET ARABESQUES DANS LE RÉCIT ROMANTIQUE

De Jean Paul à Victor Hugo

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2012

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	7
Transhistoricité, transgénéricité	7
Formation d'un lexique, émergence d'un concept	9
La déroute du sens : Kayser versus Bakhtine	13
Grotesque et Unheimliche	18
Bakhtine et l'intégration du grotesque romantique	21
Brouillage et absorption des catégories comiques	23
Le grotesque littéraire de l'Antiquité : « le côté noir du rire romain »	25
Première approche de la spécificité du grotesque : l'instabilité tonale	26
Grotesque, burlesque et héroï-comique	27
Seconde spécificité du grotesque : iconicité, hétérogénéité	33
Grotesque, satire et caricature	33
Le grotesque romantique : Synthèses et monographies : état de la question	37
Délimitation du corpus romantique	41
Problématique	44
 PREMIÈRE PARTIE. LES ORIGINES ET LES SOURCES	 53
 Chapitre I. Mémoire de l'image : grotesque et iconicité	 55
1. Aux sources du grotesque	55
1. 1. L'élaboration d'un concept à la fin du XVII ^e siècle dans son rapport avec les arts visuels. De Justus Möser à Wieland	55
1. 2. Les origines antiques et renaissantes	58
<i>Controverses</i>	59
<i>L'affirmation d'un style</i>	61
<i>Arabesque et néo-classicisme</i>	65
<i>Hogarth : « ligne ondulante » et « ligne serpentine »</i>	69
1. 3. <i>Pictura et poesis</i> : Une sémiotique commune	71
« <i>Grottesques</i> » et <i>marginalia</i>	72
<i>Arabesques et langage</i>	73

2. Le grotesque littéraire et les arts visuels (Les peintres du grotesque dans la littérature romantique)	75
3. La pratique romantique de l' <i>ut pictura poesis</i>	90
<i>Dessins, caricatures et « grottesques-arabesques »</i>	91
<i>Monstres hybrides en littérature</i>	99
<i>Le livre illustré</i>	102
<i>Descriptions romantiques, ekphrasis, art du portrait et art du spectacle</i>	104
Annexes	
Goethe : De L'Arabesque (Von Arabesken, 1789)	114
Karl Philipp Moritz : Arabesques (Arabesken, extrait du Journal du voyage en Italie de 1786 à 1788, publication 1792-93)	117
<i>Arabesques de la Renaissance</i>	118
Chapitre II. Mémoire du carnaval et du carnavalesque	119
1. Les origines historiques	122
<i>Le carnaval antique</i>	122
<i>Carnaval et christianisme</i>	123
<i>L'allégorie médiévale du Combat de Carnaval et de Carême</i>	124
<i>Fêtes des fous</i>	126
<i>Mondes renversés</i>	127
<i>Confréries carnavalesques</i>	128
2. Symbolique carnavalesque	129
<i>Les attributs du « fol »</i>	129
<i>L'ambivalence carnavalesque</i>	131
<i>Nefs des fous</i>	132
<i>Eloge de la folie</i>	135
<i>Rabelais, l'héritier et le modèle</i>	137
« Rabelaisianismes » romantiques	142
<i>Sous le soleil du génie shakespearien</i>	146
<i>Symbolique carnavalesque et sphère privée</i>	149
<i>Falstaff ou la mélancolie bouffonne</i>	153
<i>Lectures romantiques</i>	157
3. Avatars romantiques du bouffon de cour : <i>Hop-Frog</i>	159
<i>Souvenir des farces médiévales</i>	161
<i>Perversion du scénario carnavalesque</i>	164
Chapitre III. Modernité du carnaval romantique	171
1. La fin du classicisme	171
2. Nostalgie médiévale et modernité romantique : <i>Notre-Dame de Paris</i>	178

3. Carnaval et roman social	186
4. Carnaval et politique	194
<i>Carnaval et révolution (Dickens : A Tale of two Cities)</i>	194
<i>L'Homme qui rit ou la carnavalisation de l'histoire officielle</i>	197
5. Du carnaval politique au « carnaval de chambre »	203
<i>Euphorie et mélancolie (F. Schlegel : Lucinde ; Goya : El Pelele)</i>	204
<i>Maria Wutz, Siebenkäs, Schoppe : l'individu carnavalesque</i>	205
<i>Les Nachtwachen ou le théâtre de l'absurde</i>	214
<i>Le carnaval symbolique de Prinzessin Brambilla</i>	219
6. Héritage hoffmannesque et carnivals fantastiques (Gautier, Poe)	225
<i>Le cycle de la fête macabre et la carnavalisation de l'angoisse de mort (Poe)</i>	227
<i>Le dernier ballet du prince Prospero</i>	234
DEUXIÈME PARTIE. THÉORIES ET PRATIQUES DU CHAOS	245
Chapitre IV. Théories romantiques	247
1. Friedrich Schlegel et la naissance de la théorie romantique de l'arabesque	249
1. 1. Aux origines du Romantisme	249
<i>La place du laid dans l'esthétique classique</i>	250
<i>Dans le prolongement du débat néo-classique sur les arabesques</i>	253
<i>L'arabesque schlegelienne, emblème de la littérature romantique</i>	257
<i>Historicisme et typologie</i>	265
<i>Arabesque et nouvelle mythologie</i>	268
1. 2. Postérité de l'arabesque schlegelienne : Hoffmann,	270
<i>Le thyrses et le caducée</i>	274
<i>Sternianisme français</i>	278
2. Polygénèse du grotesque romantique	283
2. 1. Jean Paul et le comique romantique	284
<i>Witz et grotesque</i>	288
2. 2. Hoffmann ou les fragments d'une théorie	292
<i>Les Fantasiestücke et le principe de la Fantasie</i>	293
<i>La dimension programmatique de Jacques Callot</i>	298
<i>Foisonnement, hétérogénéité, bathos</i>	299

<i>Fantasia et fantastisch : l'oxymore du « etwas fremdartig Bekanntes »</i>	301
<i>L'agent sensible de la démarche ironique</i>	303
<i>L'évolution de la théorie : de la « bouffonnerie » (Skurrilität, Possenhaft) au « vrai comique » (« wahrhaftig Komische »)</i>	305
2. 3. <i>Commedia dell'arte et Romantisme</i>	310
2. 4. <i>Hoffmann en France : engouement et dénaturation</i>	321
2. 5. <i>Excentriques : Nodier, Nerval et Champfleury</i>	328
3. <i>Le grotesque hugolien : une création ex-nihilo ?</i>	330
<i>Influences ?</i>	331
<i>Le « pluriel du beau »</i>	335
<i>De la laideur sublime</i>	339
<i>Une triple combinatoire</i>	341
<i>Prolongements : De La Chine et les Chinois (1842) à Caprices et zigzags (1852)</i>	343
<i>Le style charogne</i>	347
4. <i>Les héritiers</i>	351
4. 1 <i>De L'Essence du rire (Baudelaire, 1855-1868)</i>	351
<i>Rire noir et innocence</i>	354
<i>Du mystère et de la grâce</i>	355
4. 2 <i>Tales of the Grotesque and Arabesque</i>	358
<i>« Faire entrer jusqu'à des difformités dans la fabrication de la beauté »</i>	364
<i>De l'hétérogène à l'unité</i>	367
Chapitre V. Récits arabesques et excentricités narratives	375
1. <i>Eloge de Cervantès</i>	376
2. <i>Sterne ou les plaisirs de la ligne courbe</i>	380
<i>Philosophie de l'excentricité</i>	385
3. <i>Jean Paul ou les premières arabesques romantiques et modernes</i>	386
<i>Excroissances</i>	388
<i>Poétique de l'Appendice</i>	389
<i>Siebenkäs (1796-97) et Titan (1800-1803)</i>	390
<i>Préfaces décalées et feuillets détachés</i>	393
<i>Variations baroques sur la question du chapitre</i>	396
<i>Le narrateur polymorphe</i>	399
4. <i>Lucinde ou quand la théorie se fait roman</i>	401
<i>Le Kunstchaos</i>	404
<i>Confessions et Lehrjahre</i>	405
<i>Chaos naturel</i>	406

<i>Chaos formel</i>	408
<i>Mélanges</i>	409
Ut pictura poesis	412
<i>Mise en abyme ?</i>	414
5. Bonaventura ou la destruction de l'artistique chaos	
schlegelien ?	420
<i>La solitude du veilleur de nuit</i>	423
<i>Le grotesque formel des Nachtwachen</i>	424
<i>La fin de la chronologie</i>	427
<i>L'unification poétique du chaos ?</i>	428
<i>Une structure cyclique ?</i>	431
<i>La posture ironique</i>	432
6. Hoffmann ou l'accomplissement du récit arabesque	436
<i>Fantasiestücke et récit excentrique</i>	437
<i>Romans, Märchen et arabesque</i>	440
<i>Prinzessin Brambilla : une « vraie arabesque » ?</i>	441
<i>Construction et contrepoints</i>	448
7. Excentricités françaises : Nodier, Gautier	451
<i>Moi-même</i>	451
<i>Histoire du roi de Bohême : la destruction du roman</i> <i>ou la « dérive des signes »</i>	454
<i>Voyage</i>	455
<i>Chapitres</i>	455
<i>Personnages</i>	456
<i>Eclatement</i>	457
<i>Le récit excentrique n'est pas l'arabesque</i>	459
<i>La menace du nihilisme ?</i>	460
<i>Gautier ou le roman goguenard</i>	462
8. L'Homme qui rit et « l'architexte » (G. Genette) du récit :	
anti-réalisme et hybridité romanesque	467
<i>L'arabesque de William Shakespeare</i>	467
<i>Un récit arabesque sans anti-roman</i>	468
<i>Romance contre novel</i>	470
<i>Hybridité</i>	473
<i>La fable</i>	475
<i>La satire, l'idylle et la tragédie</i>	477
<i>L'arabesque de l'infini</i>	478
<i>Extravagance narrative</i>	480
<i>Bizarrerie sonore</i>	482

TROISIÈME PARTIE. FONCTIONS DU GROTESQUE : PERSONNAGES

ET UTOPIES 487

Chapitre VI. Le grotesque et l'idiot	489
1. Don Quichotte romantique	489
<i>Don Quichotte et Tristram Shandy</i>	495
2. Idiots et saint innocents romantiques	497
2. 1. Le monde naïf et inquiétant de l'idylle (Jean Paul)	498
<i>Détournement du genre</i>	501
<i>La « félicité dans la limitation » ou l'idylle grotesque</i>	503
<i>L'humour sentimental</i>	507
<i>L'instabilité de l'idylle</i>	511
<i>Politisation de l'humour</i>	516
2. 2. Différenciation (Jean Paul)	521
<i>Wutz et Der Jubelseniör, ou le lilliputien quand il ressemble</i> à « l'homme haut »	521
<i>Misères de la vanité, perversion de l'égotisme : Fibel</i>	526
<i>Une vie de saint parodique ?</i>	532
3. Portrait de l'artiste romantique en « cœur simple » : Hoffmann et les Märchen burlesques	534
4. Excursus : <i>Le Manteau</i> ou l'extase béatifique de l'idiot (Gogol)	540
<i>La mort à la naissance</i>	545
<i>La « pantomime stylistique »</i>	547
<i>Une vie de saint « en creux » : beati pauperes spiritu</i>	549
<i>L'ironie maligne du désir</i>	551
5. « Idiots » et humoristes	554
<i>Le roman jean-paulien</i>	555
<i>L'aéronaute et le veilleur de nuit</i>	563
6. <i>L'homme qui rit</i> : le morosophe et le saint innocent	567
6. 1. Ursus, filiation et invention	567
<i>Le fou bavard</i>	571
<i>L'homme et le loup</i>	572
<i>Du comique de la misanthropie au sublime de la charité</i>	574
<i>La transfiguration de la Green-box</i>	575
<i>Le rire tragique de l'humoriste</i>	576
<i>Ursus et ses doubles</i>	581
6. 2. Gwynplaine ou le masque sinistre du saint innocent	583
<i>De Quasimodo à Gwynplaine</i>	583
<i>Une autre histoire de belle et de bête</i>	589
<i>Une nouvelle trilogie héroïque</i>	590

Chapitre VII. Le grotesque et le fou	595
1. Hoffmann	597
1. 1. Narrheit et Wahnsinn	597
Die Elixiere des Teufels (1816) ou la dualité	600
L'Ermitte Sérapion (Die Einsiedler Serapion, 1819)	604
1. 2. Grotesque tragique et Schwärmerei	607
Der Sandmann (Nachtstücke, 1817)	607
Mécánisation et aliénation	610
1. 3. Wahnsinn et processus initiatique	613
Der goldene Topf ou la reconquête ?	613
La tache d'encre et la prison de verre	619
Les souffrances du jeune Giglio (Brambilla)	625
Anamorphoses et métamorphoses	627
L'acmé de la crise	629
Epreuves initiatiques	631
2. Gautier et les folies romantiques : <i>Les Jeunes-France</i> , <i>romans goguenards</i>	634
3. Edgar Poe	640
3. 1. Contes de la folie ordinaire et figures de l'harmonie perdue	640
The Devil in the Belfry : « an Extravaganza » (1839)	640
The Angel of the Odd (1844) et The System of Doctor Tarr and Professor Fether (1845)	644
3. 2. Folies-arabesques	645
<i>Mangeurs d'opium et grotesques visionnaires. Eleonora,</i> <i>Ligeia</i>	645
<i>Berenice ou les vases communicants du grotesque</i> <i>et du sérieux</i>	649
<i>L'affreux sourire de Bérénice</i>	654
3. 3. Outrances macabres et cycle « de la perversité »	658
 Chapitre VIII. Grotesque-arabesque et utopie	 669
1. Vers une nouvelle mythologie	671
<i>Lucinde ou l'utopie</i>	675
<i>Otto Runge ou l'aurore</i>	677
2. Hoffmann ou la résorption comique des dualités	684
<i>Les sphères burlesques du monde mythique</i>	685
<i>Grotesque et « monde d'en haut »</i>	689
<i>Serpentina en Atlantide ou la sublimation par le grotesque</i>	690
<i>Prinzessin Brambilla et la réconciliation</i>	697
<i>Une histoire de source et de miroir</i>	711
<i>Mystilis ou le bonheur par « l'éducation esthétique »</i> <i>du rire</i>	719

Meister Floh : <i>arabesques et escarboucles</i>	727
3. L'arabesque artificielle ou les maléfices de la beauté poésque . .	732
<i>Fragments de paradis ?</i>	734
<i>L'arabesque ou la beauté funèbre des Champs Elyséens</i>	740
<i>Landor ou l'ambiguïté</i>	741
4. <i>L'Homme qui rit</i> ou le Chaos vaincu ?	744
<i>De « Chaos vaincu » au Chaos vainqueur</i>	750
<i>L'arabesque marine et l'harmonie</i>	754
Conclusion	759
<i>Ni tout-à-fait le même, ni tout à fait un autre</i>	759
<i>Postérité du grotesque romantique : des hésitations</i> <i>de Karl Rosenkranz aux « nobles grotesques » de</i> <i>John Ruskin</i>	760
<i>Ouvertures, assombrissements</i>	766
Bibliographie	769
Index des auteurs, peintres et principaux critiques	819
Index des notions	823
Table des matières	825