

Christopher BAINS

DE L'ESTHÉTISME
AU MODERNISME

Théophile Gautier, Ezra Pound

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2012

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	7
LISTE DES TEXTES UTILISÉS	9
LISTE DES ABRÉVIATIONS	11
TRADUCTIONS	12
INTRODUCTION	13

PREMIÈRE PARTIE L'HÉRITAGE DE L'ESTHÉTISME : TRADITION ET FORME

CHAPITRE I

FORME ET EXTÉRIORITÉ	31
I. EXTÉRIORITÉ ET FORME : LA QUESTION DU “HARD” – L’HÉRITAGE FORMEL DE THÉOPHILE GAUTIER	32
A. PROBLÉMATIQUES ET CHOIX DES TERMES CRITIQUES	32
B. LIRE GAUTIER EN TANT QUE PARNASSIEN	36
C. RÊVE DE PIERRE : LE PAROS CHEZ GAUTIER ET POUND	40
II. EXTÉRIORITÉ ET RÉALITÉ	50
A. FORD MADDOX FORD : LE CHAÎNON MANQUANT ENTRE L’ESTHÉTISME DE GAUTIER ET L’IMAGISME DE POUND	50
B. “THE PROSE TRADITION IN VERSE” : LE RÉALISME DE GAUTIER ET DE POUND	55

III. FORME ET IDÉE : LA FLUIDITÉ SÉMANTIQUE	
DE LA CONSTRUCTION D'UNE "DURETÉ" POÉTIQUE	62
A. LA QUESTION DE L'ÉQUILIBRE	62
– Forme et Texture : spécificités et convergences textuelles	66
B. LE FONCTIONNEMENT DE LA RÉFÉRENCE CHEZ GAUTIER ET POUND	71
– Récit et/ou discours	71
CONCLUSION	78

CHAPITRE II

LA CRITIQUE ESTHÉTIQUE ET MODERNISTE : LE TRAVAIL SPÉCIFIQUE DU POÈTE-CRITIQUE	79
I. LE STATUT DU POÈTE-CRITIQUE	82
A. LES DÉBUTS DE LA POLÉMIQUE POÈTE-CRITIQUE : ÉTUDE DE L'OEUVRE <i>MADemoiselle de MAUPIN</i>	82
B. LES REVUES ET LES "LITTLE MAGAZINES" : LE POÈTE-CRITIQUE AU SERVICE DE L'ART	89
C. GAUTIER, RÉDACTEUR EN CHEF DE LA REVUE <i>L'ARTISTE</i>	92
D. LA TRANSCENDANCE DU POÈTE-CRITIQUE	94
II. OUVERTURES ET EXPANSIONS DE LA CRITIQUE LITTÉRAIRE	98
A. LA POLYVALENCE CRITIQUE	98
B. MÉTHODES ET PERSPECTIVES DU COMPARATISME CRITIQUE	103
III. L'ÉMERGENCE DE LA CRITIQUE INSTITUTIONNALISÉE	113
A. VERS ET CONTRE LA SPÉCIFICITÉ DE LA CRITIQUE LITTÉRAIRE	113
B. PRÉSENCE/ABSENCE DU CRITIQUE ET/OU DE SES CONTEMPORAINS DANS LA CRITIQUE LITTÉRAIRE	117
C. POUND REGARDANT BAUDELAIRE À LA LUMIÈRE DE GAUTIER	121
D. GAUTIER ET POUND FACE À LA MODERNITÉ CRITIQUE	125
E. POUND CRITIQUÉ PAR LES CRITIQUES	129
CONCLUSION	131

DEUXIÈME PARTIE
L'ÉMERGENCE DU MODERNISME :
MOUVEMENT ET SPÉCIFICITÉS

CHAPITRE III

L'AVANT-GARDE DE GAUTIER À POUND, FILIACTION ET SPÉCIFICITÉS	135
I. ESTHÉTISME, MODERNISME ET AVANT-GARDE	136
A. AVANT-GARDE : CHAMP HISTORIQUE ET ACTEURS PRINCIPAUX ..	136
– Identification de l'esthétisme face au romantisme	138
– L'avant-garde formelle du XIX ^e siècle : un mouvement apolitique	140
– Quel engagement dans l'esthétisme de Gautier ? Lecture de <i>Tableaux de siège</i>	142
– L'esthétisation de la guerre dans les discours de Gautier et de Gaudier-Brzeska : deux visions formelles en résonance	143
B. ENTRE AVANT-GARDE ET MODERNISME	145
– L'aporie étymologique de l'avant-garde	147
II. LA PRAXIS HISTORIQUE DE L'AVANT-GARDE	150
A. DE L'ESTHÉTISME À L'AVANT-GARDE : ÉLÉMENTS DE FILIACTION DANS LE PERSONNAGE DU DANDY	150
– Les artistes, incarnations du dandy	151
– Dandysme et avant-garde, liens et projections	152
– L'extériorité du dandy	153
– L'exotisme du personnage	155
– Style et esthétique du dandy	155
– Actes et Ethos du dandy	157
– Territoires et lieux de prédilection du dandy	160
– Le masque et l'autoreprésentation : “les personae” de Pound	161
B. DÉCADENCE ET AVANT-GARDE	164
– Définition de la décadence et situation historique de l'avant-garde	167
– Contenu et principe anti-démocratiques de la décadence et de l'avant-garde	171

III. L'AVANT-GARDE SYNCHRONIQUE	173
A. "MAKE IT NEW" ET "NOUVEAUTÉ" AVANT-GARDISTE	173
– La rupture discursive avec le passé	175
– "Make it new" et histoire : une lecture sélective du passé	176
– La rhétorique du nouveau : le cas de l'imagisme	178
B. L'AVANT-GARDE : DES MOUVEMENTS DANS LE MOUVEMENT ...	179
– Naissance et développement du mouvement imagiste	182
– 1914 : année décisive pour la création du vorticisme	183
– L'équivoque de l'imagisme et du vorticisme : de l'interpénétration des discours à l'authentification des mouvements	184
CONCLUSION	186

CHAPITRE IV

IMAGE ET MOUVEMENT	189
I. DE L'EKPHRASIS À L'IDÉOGRAMME	190
A. EKPHRASIS ET ZIGZAG	190
B. LE <i>TOPOS</i> DE LA CHINE : LIEU COMMUN THÉORIQUE OU CLICHÉ ?	198
II. IDÉAL ET MOUVEMENT	209
A. TEXTE ET CORPS EN MOUVEMENT	209
B. DU MICROCOSME AU <i>PAIDEUMA</i> : UNE MÊME THÉORISATION DE L'IMAGE ?	217
III. L'IMAGE POÉTIQUE : MÉTAPHORE ET MÉTONYMIE	223
A. MÉTAPHORE ET PSYCHOLOGISME	223
B. LA MÉTAPHORE OU LA MÉTONYMIE COMME PRINCIPE ORGANISATEUR	225
– Refus de la métaphore, lieu commun de Gautier à Pound ?	228
CONCLUSION	233

**TROISIÈME PARTIE
DE L'ESTHÉTISME AU MODERNISME :
LIEUX DE PASSAGE**

CHAPITRE V

VENISE ESTHÉTIQUE, VENISE EXTÉRIEURE	237
I. VENISE EXTÉRIEURE : LIEU DE RUPTURE ET DE RENCONTRE	238
A. RUPTURE AVEC LES ROMANTIQUES ET RENCONTRE AVEC LES ESTHÈTES	238
B. L'EXTÉRIORITÉ VÉNITIENNE : POUND ET GAUTIER	245
C. L'EXTÉRIORITÉ ET GAUTIER : RENCONTRE MODERNISTE ?	250
– En attendant Pound : Gautier et les juifs	250
II. IMAGES VÉNITIENNES	255
A. LA TRANSFORMATION DE L'IMAGE	255
B. LE FANTASME : L'IMAGE ET LA QUESTION DE L'AUTHENTICITÉ ..	258
C. LA BASILIQUE SAINT-MARC ET LE <i>TEMPIO</i> MALATESTA : IMAGES ET SIGNIFICATIONS	261
– Pound et le <i>tempio</i> de Malatesta	262
CONCLUSION	264

CHAPITRE VI

PARIS MODERNISTE, UTOPIE ET EXIL	267
I. PARIS VU DE LONDRES : UTOPIE DES FORMES ET DES MOUVEMENTS	269
A. LIEU DE RÉUNION ET DE SÉPARATION	269
– Le café parisien et l'avant-garde	271
– Rue du Doyenné : préservation de la mémoire	272
– L'hôtel Pimodan : destruction des limites du <i>moi</i>	274
B. LIEU DE L'ESTHÉTISME	278
– La supériorité française : techniques et formes	278
– Pound et la <i>metropolis</i> : le départ pour Paris	280

II. THE DIAL : L'EXIL DU POÈTE-CRITIQUE	282
A. RUPTURE AVEC L'ESTHÉTISME?	282
– <i>The Dial</i> et la question économique	282
– Forme et histoire : l'immanence de la dialectique	285
– La remise en cause de la <i>metropolis</i>	287
B. LIEUX PARISIENS PARTAGÉS – RÉSONANCES DE GAUTIER	288
– L'échec du bel esprit – L'exil	288
– Épilogue : Gautier et <i>Les Cantos</i> , retour aux sites	292
CONCLUSION	295
CONCLUSION GÉNÉRALE	297
BIBLIOGRAPHIE	305
I. OUVRAGES DE GAUTIER	305
II. OUVRAGES SUR GAUTIER	306
III. ARTICLES SUR GAUTIER	307
IV. OUVRAGES DE POUND	310
V. OUVRAGES SUR POUND	311
VI. ARTICLES SUR POUND	313
VII. OUVRAGES GÉNÉRAUX	316
VIII. OUVRAGES SUR L'ESTHÉTISME	317
IX. ARTICLES SUR L'ESTHÉTISME	320
X. OUVRAGES SUR LE MODERNISME	321
XI. ARTICLES SUR LE MODERNISME	323
REMERCIEMENTS	325
INDEX	327
TABLE DES MATIÈRES	333