

Table des matières

Sommaire	V
Avant-propos	VII
Introduction générale	I
<i>Problématique</i>	3
<i>Etat de la question</i>	13
<i>Problèmes méthodologiques</i>	16

Première partie

Les génies barbares : l'héritage du XVIIIe siècle

Introduction	27
Chapitre 1 : Sur la « shakespearomanie »	31
I) Shakespeare au temps de Voltaire	34
<i>A/ Conditions : l'évolution du goût</i>	35
<i>B/ Découverte de Shakespeare</i>	41
II) Voltaire et les traducteurs de Shakespeare	44
<i>A/ Ambiguïtés de Voltaire</i>	45
<i>B/ Traducteurs de Shakespeare</i>	51
<i>C/ Shakespeare et le classicisme français</i>	57
III) Shakespeare et le théâtre national en Allemagne	60
<i>A/ De l'Aufklärung au Sturm und Drang</i>	62
<i>B/ Adaptations scéniques et commentaires</i>	70
<i>C/ Pour une poétique de la traduction : August Wilhelm Schlegel</i>	75
<i>D/ August Wilhelm Schlegel traducteur de Shakespeare</i>	83
Chapitre 2 : Pour un renouvellement des formes tragiques	91
I) Le drame contre la tragédie	91
<i>A/ Drame bourgeois et critique de la tragédie</i>	94
<i>B/ Lessing et la France</i>	104
<i>C/ Critique de la tragédie : Lessing et Mercier</i>	109
II) La réaction des classiques	114
<i>A/ Défense du modèle français : la position de Frédéric II</i>	116
<i>B/ Politique et littérature : Laharpe</i>	130
<i>C/ Laharpe et la tradition classique</i>	134

III) La critique des Idéologues : <i>La Décade</i>	142
<i>A/ Idéologie et critique littéraire</i>	145
<i>B/ L'idéal tragique de la Décade et le modèle allemand</i>	153
Chapitre 3 : L'émergence du modèle dramatique allemand	165
I) L'apport dramaturgique de la Révolution	167
<i>A/ La tragédie nationale</i>	169
<i>B/ Le goût du spectacle</i>	176
<i>C/ Drame et renouvellement thématique</i>	179
II) Traductions, adaptations, imitations	184
<i>A/ Premières références au théâtre allemand</i>	187
<i>B/ Le Nouveau Théâtre allemand</i>	190
<i>C/ Schiller et le mélodrame français</i>	206
III) Autour du mélodrame	213
<i>A/ Drame et réalité</i>	213
<i>B/ Mercier et Kotzebue sur les scènes européennes</i>	218
<i>C/ Adaptations et imitations : échanges</i>	222
<i>D/ Kotzebue et le mélodrame français</i>	228
Chapitre 4 : Voies nouvelles de la critique dramatique	231
I) Renouvellement de la dramaturgie allemande	232
<i>A/ Pour un nouveau modèle classique</i>	234
<i>B/ Formes nouvelles de la tragédie :</i> <i>l'apport critique de Goethe et de Schiller</i>	238
<i>C/ Weimar et Iéna</i>	249
II) L'arrière-plan esthétique	257
<i>A/ Premières définitions du romantisme</i>	257
<i>B/ Le sublime tragique</i>	264
<i>C/ Naissance du relativisme esthétique</i>	277
III) Humboldt et Mme de Staël	288
<i>A/ Un essai pour Mme de Staël</i>	289
<i>B/ Mme de Staël et la tragédie</i>	297
<i>C/ Mme de Staël et l'Allemagne : un tournant</i>	303
Conclusion	311

Deuxième partie

L'image de l'Allemagne dans la critique française

Introduction	317
Chapitre 1 : La littérature, « expression de la société »	325
I) Emigration et ethnopsychologie	325
A/ <i>L'objet du Spectateur du Nord</i>	326
B/ <i>La contribution de Villers</i>	331
C/ <i>Les périodiques</i>	333
D/ <i>La Bibliothèque germanique</i>	335
E/ <i>L'Allemagne des Archives littéraires de l'Europe</i>	339
F/ <i>Villers initiateur de Mme de Staël</i>	341
II) Littérature et civilisation	347
A/ <i>Religion et littérature</i>	351
B/ <i>Littérature et sociabilité</i>	353
C/ <i>Littérature et culture</i>	356
D/ <i>Le goût du public</i>	361
III) Mœurs et littérature	362
A/ <i>« La philosophie de la littérature »</i>	363
B/ <i>La théorie de l'érotique comparée</i>	365
C/ <i>L'amour comme sentiment religieux</i>	368
D/ <i>Le déclin du voltairianisme</i>	370
Chapitre 2 : Le caractère des Allemands	373
I) Le Nord et le Midi	374
A/ <i>La théorie des climats et ses limites</i>	375
B/ <i>Le rôle de la Réforme</i>	378
C/ <i>Manifestations de l'opposition entre Nord et Midi</i>	381
D/ <i>Le rapport à la religion et aux arts</i>	384
II) Limites et dépassement de ce schéma	390
A/ <i>Portée esthétique de cette opposition</i>	391
B/ <i>L'opposition du classicisme et du romantisme</i>	395
C/ <i>Relativité ou universalité du Beau</i>	410
III) Kant et l'image de l'Allemagne	414
A/ <i>Villers et les premières lectures de Kant</i>	415
B/ <i>La Philosophie de Kant de Villers</i>	418
C/ <i>Lecture de Kant par Mme de Staël</i>	422

Chapitre 3 : Romantisme et christianisme	429
I) L'esthétique kantienne et ses implications critiques	431
A/ <i>L'esthétique kantienne selon Robinson</i>	432
B/ <i>Le sublime kantien et ses prolongements critiques</i>	434
C/ <i>Critique et union des facultés</i>	437
D/ <i>Implications de l'organisme esthétique</i>	445
II) Le rapport à la spiritualité	454
A/ <i>Le christianisme dans le romantisme allemand</i>	455
B/ <i>Le mysticisme allemand dans la critique française</i>	463
C/ <i>Rôle et influence de Saint-Martin</i>	465
D/ <i>Le mysticisme à Coppet</i>	471
III) Enthousiasme et religion	475
A/ <i>Religion et politique</i>	476
B/ <i>Mme de Staël et la religion</i>	479
C/ <i>Christianisme et Beau idéal</i>	487
D/ <i>Christianisme et tragédie</i>	490
E/ <i>Passion et tragédie</i>	493
Conclusion	497

Troisième partie

Critique des formes traditionnelles du théâtre

Introduction	505
Chapitre 1 : « L'illusion d'une réalité supérieure »	517
I) Critique des tableaux historiques ou de famille	521
A/ <i>Condamnation des formes héritées du drame bourgeois</i>	522
B/ <i>Le retour au classicisme</i>	524
C/ <i>La critique de Kotzebue par les romantiques</i>	532
II) Mme de Staël et Kotzebue	535
A/ <i>« Le talent théâtral de Kotzebue »</i>	536
B/ <i>La position nuancée de Mme de Staël</i>	546
C/ <i>Singularité de la critique staëlienne</i>	547
III) A. W. Schlegel à Coppet	548
A/ <i>L'élaboration de la critique de Schlegel</i>	551
B/ <i>La conversation à Coppet</i>	554
C/ <i>La critique des beautés selon Schlegel</i>	557
D/ <i>Chénier et la critique classique</i>	559
E/ <i>Phèdre</i>	561

Chapitre 2 : Critique de la tragédie classique française	565
I) La méthode critique de Schlegel	565
A/ <i>Légitimation de la critique de Schlegel</i>	566
B/ <i>Génie et imitation</i>	572
C/ <i>L'intention polémique de Schlegel</i>	576
D/ <i>Classicisme antique et classicisme français</i>	577
E/ <i>La métaphore organique</i>	583
II) La condamnation de Racine	595
A/ <i>L'analyse des personnages</i>	595
B/ <i>Le but et l'impression générale des deux pièces</i>	598
III) L'élargissement au système français	603
A/ <i>Une esthétique transplantée</i>	604
B/ <i>Dramaturgie et critique</i>	607
C/ <i>Critique des principes du système français</i>	611
Chapitre 3 : Prévalence du goût français	617
I) L'écho de la critique de Schlegel en France	617
A/ <i>Postérité et accueil</i>	618
B/ <i>Trois articles contre la Comparaison [...]</i>	627
C/ <i>Geoffroy et la critique de l'Empire</i>	637
D/ <i>L'écho du Cours de littérature dramatique</i>	643
E/ <i>Mercier, défenseur de Schlegel</i>	646
II) Ambiguïtés des défenseurs français de l'Allemagne	650
A/ <i>Les réserves de Mme de Staël</i>	650
B/ <i>L'héritage classique de Villers</i>	651
C/ <i>Littérature indigène et littérature transplantée</i>	655
D/ <i>Ambiguïté de Mme de Staël</i>	656
III) L'universalité de la langue française	657
A/ <i>Ses causes politiques</i>	659
B/ <i>Le génie de la langue française</i>	660
C/ <i>Beautés de la langue allemande</i>	661
D/ <i>Théâtralité de la langue</i>	664
Conclusion	669

Quatrième partie

L'idéal de la *Neue Schule* et sa réception en France

Introduction	675
Chapitre 1 : Pour une dramaturgie romantique	681
I) Significations du « romantisme »	683
A/ <i>Le sens premier du romantisme</i>	686
B/ <i>Le sens polémique</i>	696
C/ <i>Romantisme et théâtre</i>	702
II) Redéfinition du romantisme dans la critique autrichienne	709
A/ <i>Réflexions sur la tragédie allemande</i>	710
B/ <i>Grillparzer et le renouvellement de la dramaturgie</i>	716
C/ <i>Schreyvogel et la Neue Schule</i>	718
D/ <i>Sur la notion de romantisme</i>	724
E/ <i>Le romantisme en question :</i> <i>de la critique d'art à la critique dramatique</i>	728
III) L'opposition du classicisme et du romantisme dans la critique française	735
A/ <i>Romantisme et Allemagne</i>	736
B/ <i>Romantisme, religion, enthousiasme</i>	738
C/ <i>Antiquité et chevalerie</i>	741
D/ <i>Prolongements</i>	747
Chapitre 2 : Formes hétérogènes de l'écriture	751
I) Critique et traduction	754
A/ <i>Aux fondements de la littérature : la critique</i>	756
B/ <i>Poétique de la critique, poétique de la traduction</i>	761
C/ <i>La traduction, entre imitation et création</i>	764
D/ <i>La traduction dans la critique française</i>	768
II) La théorie des genres	773
A/ <i>L'idéal d'une synthèse des genres</i>	773
B/ <i>L'approche historique</i>	779
C/ <i>Le dramatique dans l'art romantique</i>	781
D/ <i>La critique française et la théorie romanique des genres</i>	782
III) Le trait d'esprit, l'ironie	788
A/ <i>Critique et création</i>	790
B/ <i>Lectures de Shakespeare : l'ironie dans le genre dramatique</i>	795
C/ <i>L'ironie au théâtre : d'A. W. Schlegel à Mme de Staël</i>	814

Chapitre 3 : Les modèles	823
I) L'hellénisme	829
A/ <i>Tragédie et religion : la tragédie grecque selon Schlegel</i> . . .	830
B/ <i>Le philhellénisme</i>	834
C/ <i>Antiquité grecque et romantisme</i>	845
II) L'inspiration médiévale et le genre troubadour	848
A/ <i>Un Midi romantique</i>	849
B/ <i>L'approche philologique du romantisme</i>	852
C/ <i>L'érudition</i>	853
D/ <i>La chevalerie : troubadours et Minnesinger</i>	856
E/ <i>Un modèle littéraire</i>	861
III) Les deux voies du romantisme au théâtre	865
A/ <i>Shakespeare et Calderón</i>	868
B/ <i>Traduire Shakespeare</i>	873
C/ <i>Deux modèles contrastés</i>	881
D/ <i>Calderón et l'essence du romantisme</i>	886
E/ <i>Prolongements des modèles dans la dramaturgie</i>	889
F/ <i>L'histoire et le rêve</i>	897
Chapitre 4 : L'arrière-plan politique du débat	901
I) Romantisme et nationalisme	905
A/ <i>L'enjeu politique du motif médiéval</i>	905
B/ <i>Les ambiguïtés de Villers</i>	911
C/ <i>Romantisme et identité allemande</i>	915
D/ <i>Mme de Staël et le nationalisme du classicisme français</i> . .	922
E/ <i>Convergence d'une réflexion esthétique et politique</i>	926
II) La référence allemande chez Mme de Staël	928
A/ <i>L'idée de nation</i>	928
B/ <i>Théâtre et contestation politique</i>	931
C/ <i>Les allusions politiques</i>	936
D/ <i>Limites et impasses</i>	938
III) Les défenseurs de l'Empire	939
A/ <i>Aspects de la critique néo-classique</i>	940
B/ <i>Dussault et le Journal des Débats</i>	943
C/ <i>Dussault critique de Sismondi</i>	946
D/ <i>De l'Allemagne selon Dussault</i>	950
E/ <i>La tragédie « mélo-classique » sous l'Empire</i>	952
Conclusion	957

Cinquième partie
Des théories aux réalisations :
lecture et adaptation du théâtre allemand

Introduction	963
Chapitre 1 : Mme de Staël, lectrice de théâtre allemand	969
I) L'adaptation au goût français	972
A/ <i>Théâtre et esprit national</i>	973
B/ <i>Faust</i>	977
II) Néo-classicisme et influence du mélodrame	980
A/ <i>La transformation des personnages</i>	980
B/ <i>La transformation des intrigues</i>	982
C/ <i>Simplification des formes, élévation du ton</i>	983
D/ <i>La recherche du pittoresque</i>	985
III) Lecture et représentation	986
A/ <i>Art pittoresque et art dramatique</i>	986
B/ <i>Originalité du talent dramatique allemand</i>	988
C/ <i>Mme de Staël traductrice : critique et créatrice</i>	989
Chapitre 2 : <i>Wallstein</i> adapté de Schiller	995
I) Le théâtre allemand selon le goût français	996
A/ <i>Le modèle de Schiller</i>	997
B/ <i>Le goût du public</i>	1000
C/ <i>Liberté du dramaturge allemand</i>	1003
D/ <i>Pour un renouvellement de la tragédie française</i>	1004
II) L'intention de Constant	1008
A/ <i>Le point de vue de Mme de Staël et Benjamin Constant</i>	1009
B/ <i>Entre théorie et réalisation</i>	1013
C/ <i>Genèse du projet</i>	1014
D/ <i>Etat de la question</i>	1019
E/ <i>Principes généraux de l'adaptation</i>	1022
III) Théâtre et réalité	1025
A/ <i>Le motif historique</i>	1028
B/ <i>Les modes de représentation</i>	1034
C/ <i>Les personnages</i>	1038
D/ <i>Les Français doivent-ils imiter les Allemands ?</i>	1046
E/ <i>Echos et prolongements du débat</i>	1049
F/ <i>De Schiller à Shakespeare</i>	1054
G/ <i>Echos classiques et romantiques de Wallenstein</i>	1059

Chapitre 3 : Mme de Staël et la dramaturgie romantique allemande : <i>Geneviève de Brabant</i>	1065
I) L'héritage littéraire	1069
<i>A/ Formation et évolution de la légende</i>	1069
<i>B/ Tieck et les traitements narratifs de la légende</i>	1078
<i>C/ Romantisme et littérature populaire</i>	1079
II) Un mythe romantique ?	1081
<i>A/ Geneviève et les fonctions du mythe</i>	1084
<i>B/ La trame et ses variations</i>	1085
<i>C/ Incertitude des sources historiques</i>	1092
III) Tieck et Mme de Staël	1095
<i>A/ Le fonds religieux des deux pièces</i>	1097
<i>B/ Le rationalisme de Mme de Staël</i>	1100
<i>C/ Néo-classicisme et inspiration mélodramatique</i>	1102
<i>D/ Postérité de Geneviève dans la littérature populaire</i>	1110
Conclusion	1119
Conclusion générale	1125
Bibliographie	1141
1) Bibliographie primaire	1141
<i>A/ Périodiques</i>	1141
<i>B/ Textes</i>	1143
2) Bibliographie secondaire	1177
<i>A/ Ouvrages</i>	1177
<i>B/ Ouvrages collectifs</i>	1199
<i>C/ Articles</i>	1202
<i>D/ Autre document</i>	1222
Index des noms cités	1223
Contenu du CD-ROM	1247
Table des annexes	1248
Table des matières	1251
Annexes	CD-Rom