

TABLE DES MATIÈRES

NOTE PRÉLIMINAIRE	8
ABRÉVIATIONS	9
INTRODUCTION	13

PREMIÈRE PARTIE

CONTEMPLER	25
------------------	----

La notion de contemplation : Eve et Adam. — Le côté d'Ève : concupiscentia oculorum. — D'Ève à Orphée, ou de l'innocence à l'art. — Hugo et Baudelaire, chimie et alchimie. — Banalité de l'idée de « correspondance » sous la Restauration. — La nature-livre; la contemplation-dévoilement : Ève et Isis. — « Voir, c'est rejeter ». La contemplation-occultation. — De la dialectique du voile à son interprétation historique : la vision d'Ève doit nécessairement précéder la contemplation d'Adam.

LA PENTE DE LA RÉVERIE	42
------------------------------	----

^{h.} Malgré sa prudence, Hugo subit dès 1824 l'attrance de la poésie apocalyptique et s'attire les critiques de la faction classique. — Il refuse cependant de s'avouer pour romantique. Une conversation sur Kant. — 1830 : naissance de la contemplation? — *La Pente de la rêverie*. — Humilité et orgueil : *A. M. de Lamartine*. — Il faut « se lester de réalité »

LE PARADIS VIRGILIEN	54
----------------------------	----

Lendemain de révolution : il faut que l'art « se reste fidèle à soi-même ». — L'ouverture au spectacle du monde : paysage de la mémoire et paysage réel. — Comment décrire la sensation. — D'une rêverie sans vertige à l'ivresse du monde visible. — Hésitations et régression : le poison du théâtre. — L'amour sauveur. — Le Virgile français. — Grands paysages vagues et pièges à sensations. — Le parc, asile et signe de la débâcle.

DE DURER A PIRANÈSE	76
---------------------------	----

A Albert Durer, prolongement et négation du poème *A Virgile*. — Une terreur sans lendemain : l'exorcisme du voyage. — Pauvreté poétique

des années 1837-1840. — « Puits de l'Inde... » et le problème des sources. — Piranèse. — La terreur naturelle.

ART ET NATURE 89

Origines hugoliennes du débat entre l'art et la nature : voyage aux Alpes. — Ordre et régularité : la Préface des *Odes et Ballades*. — Les cathédrales : Notre-Dame de Paris, Chartres, Gand. — L'exemple paradoxal de l'Arc de triomphe : l'esthétique de la ruine. — La méditation de Heidelberg. — Le baroque éternel et le naturalisme fondamental de Victor Hugo.

LE RHIN 103

Le Rhin, livre secret. — Voyage et littérature. — Du journalisme à la chasse aux mots. — La révélation d'Aix-la-Chapelle. — Nocturnes rhénans : la part du rêve.

LES ANNÉES DIFFICILES, 1840-1845..... 114

Le désarroi poétique : *Sagesse* (1840). — Recours à l'inspiration champêtre et lamartinienne. — Réveil des fantômes : la nuée éternelle et la mort de Léopoldine. — La renaissance de l'ambition épique : le retour des cendres et *Les Burgraves*. — Intermède amoureux.

DEUXIÈME PARTIE

1846 127

Un fait divers. — Le réveil de la création romanesque. — La mort de Claire Pradier et le réveil de la création poétique. — Les poèmes du souvenir. — Choses de la Bible. — Retour de l'Apocalypse. — Victoire de l'ascèse. — *Les Misères*, roman contemplatif. — Jean Tréjean et Satan. — Jean Tréjean mage. — Écrit en 1846.

INTERMÈDE GRAPHIQUE 147

La régression poétique et le besoin de se « lester de réalité ». — La pression des « Misères ». — La lutte politique. — La révélation de Hugo dessinateur. — Une œuvre graphique de caractère contemplatif.

CHATIMENTS 155

L'exil. Coupure ou continuité ? — Mission du poète : invective et prophétie. — La tradition satirique. La Restauration. — Esthétique de la caricature. — Les *Châtiments* comme caricature. — Défense et illustration du mauvais goût. — Une nouvelle rhétorique. — L'épopée héroïque et symbolique. — L'intériorisation du familier. — La décou-

verte d'un univers poétique cohérent : *La Vision de Dante*. — Paysages réels et paysages imaginaires.

LA SAISON EN ENFER DE 1854 192

Le fléchissement nécessaire de la veine satirique. — Le retour logique à la contemplation. — Découverte du spiritisme. — Tables politiques. — Réveil de la poésie cosmique : *Abîme*. — Projets mystérieux. Le problème d'*Homo*. — Du poème à la poésie. — *Satan*. — *Océan*. — Du *Point du jour* à *Satan pardonné*. — Le passage aux *Contemplations*, accroissement de la liberté. — *La Forêt mouillée* : où l'on retrouve *Homo*. — Manifestations insolites : l'emprise des « formes des ténèbres » se fait, à la fin de l'hiver, toute puissante. — Le rôle joué par les Tables dans le passage aux *Contemplations* : Hugo et les Tables. — La séance du 24 avril et ses effets immédiats. — *Tout le Passé et tout l'Avenir* : le mythe du progrès. — A l'écoute de *Ce que dit la bouche d'ombre* : l'importance de l'inspiration spirite. — Le triomphe du poète : *Ibo*. Le noir recule.

DE LA BOUCHE D'OMBRE AU SEUIL DU GOUFFRE 241

Prolifération de la fantaisie. — Saint-Arnaud. — Les problèmes de la poésie. — Les problèmes du spiritisme. — Le poète et la mort : vers l'occultation. — *Magnitudo parvi*. — *Solitudines Cali*. — *Les Mages*. — *A celle qui est restée en France* : le retour du noir. — La débâcle : Au seuil du gouffre. — Le poème impossible.

TROISIÈME PARTIE

PROFONDEUR ET PROFONDEURS 279

« Il faut bien un axe à ce qu'on voit » : la verticalité. — Prédominance de la profondeur : les envols sont souvent des chutes déguisées. — Statistiques. Le gouffre et l'abîme. — L'océan, profondeur. — L'océan d'en haut. — Un réseau d'images de la profondeur. — Tout est abîme ou peut le devenir. — Le temps profond. — La mer de l'espace. — Le morne.

ARCHITECTURES D'OMBRE 299

Figures du gouffre : les attributs négatifs. — La médiation de Piranèse. — Arches et porches. — Escaliers et échelles. — Spirales. — Les images de Babel. — La tradition biblique. — La tradition prométhéenne. — Babel renversée.

LE CONTEMPLATEUR 313

Comment se mettre « avec le monde en équilibre » : l'impossible conquête de l'horizontal. — Le contemplateur sur les hauts lieux : le

« grand œil fixe ». — Le poète « penché ». — Fuir. — Flotter. —
Le contemplateur-gouffre.

FIGURES DE LA MORT 327

De la mort de Léopoldine à la mort du poète. — La solitude. — La haine. — L'exil. — Il faut s'immoler. — Autrefois-Aujourd'hui. — Les images de la quasi-mort : brouillards et brumes. — Nuit. — Glace, givre et neige. — L'immobilité de la pierre. — Les eaux stagnantes. — Le chaos sans nom.

LA NUIT REMUE..... 354

L'immobilité est une apparence. — Le ver du sépulcre — Le fourmillement. — Ce qui rampe, serpente, glisse. — Larves et hydres. — Le foisonnement végétal : la forêt lugubre. — Du côté des racines, du côté du mort. — Le cycle de la vie : le naturalisme hugolien. — Images du salut : La Fontaine et le Satyre.

MIMER LE RÉEL : LA POÉSIE 379

Pour devenir une « voix de la nature » le poète doit mimer le réel. — Comment retrouver le mouvement de la nature : ordre et régularité. — Une esthétique du projet : le poème. — L'addition et l'accumulation : le grouillement des mots. — La genèse du poème : la prolifération. — Défense de l'antithèse. — Illustration de l'antithèse : les antithèses traditionnelles et la polarisation. — L'antithèse, facteur de confusion. — Le blème.

CONCLUSION 404

NOTES..... 411

BIBLIOGRAPHIE 569

INDEX 595

TABLE DES MATIÈRES 619