

Avant-propos, xvii

PREMIÈRE PARTIE
1800-1830
APPROCHES DU ROMANTISME

1 – Idéologies et sensibilités nouvelles entre 1800 et 1830, 5

AU LENDEMAIN DES LUMIÈRES, 6

Des idéologues aux doctrinaires, 7

Les idéologues, 7 ; *Les doctrinaires*, 8.

Du monarchisme chrétien aux illuminismes, 9

Les théocrates : Bonald, de Maistre, 9 ; *Le catholicisme libéral : Balanche, Lamennais*, 10 ; *Les illuministes*, 11.

Science et utopie, 11

La curiosité pour la science, 11 ; *Les utopistes : Fourier, Saint-Simon*, 12.

L'INDIVIDUALISME EN LITTÉRATURE, 13

Senancour, ou le regard sur soi et l'ennui, 14

Vie obscure, œuvre méconnue, 14 ; *Senancour romancier : inaction et contemplation*, 15.

Benjamin Constant, ou l'autobiographe masqué, 17

Un homme public : la carrière politique, 17 ; *Les écrits intimes*, 18 ; *« Adolphe »*, 18 ; *Les rééditions d' « Obermann » et d' « Adolphe »*, 21

2 – Mme de Staël et Chateaubriand, 23

NAPOLÉON ET LES ÉCRIVAINS, 23

MME DE STAËL, 25

L'animatrice du groupe de Coppet, 26

La romancière, 27

« Delphine », 27 ; *« Corinne »*, 27.

L'essayiste, 29

« De la littérature », 30 ; *« De l'Allemagne »*, 32.

CHATEAUBRIAND JUSQU'EN 1830, 32

L'auteur du *Génie du christianisme*, 33

Enfance et jeunesse, 33 ; « *Essai sur les révolutions* », 33 ; « *Atala* », 34 ; « *René* », 34 ; *Le « Génie du christianisme »*, 34 ; « *Les Martyrs* », 35.

Le voyageur et l'historien, 36

L' « Itinéraire de Paris à Jérusalem », 36 ; *Œuvres politique*, 37.

Le ministre et le mémorialiste, 37

La carrière politique, 37 ; *L'opposition à Napoléon*, 38 ; *Le diplomate*, 38.

Première genèse des « Mémoires d'outre-tombe », 39.

3 – A l'époque des *Méditations*, 43

LA PRISE DE PAROLE, 44

Naissance de la presse moderne, 44

Chansons, pamphlets, libelles, 46

Courier, 46 ; *Béranger*, 47.

LE TOURNANT DE LA POÉSIE, 47

Avant 1820, 47

La poésie sous l'Empire, 47 ; *Ossian*, 48.

1820 : où est la nouveauté ?, 49

Deux préludes à Lamartine, 49 ; *Révélation de Chénier*, 49 ; *Débuts de Marceline Desbordes-Valmore*, 50 ; *Les premières « Méditations poétiques »*, 51 ; *La jeunesse de Lamartine*, 51 ; *Les thèmes du recueil : lyrisme et spiritualisme*, 51.

Richesse poétique de la décennie 1820-1830, 54

Lamartine jusqu'en 1830, 55 ; « *Nouvelles Méditations* », 55 ; *Les « Harmonies »*, 56.

Les « Poèmes » de Vigny, 56 ; *La jeunesse de Vigny*, 56 ; *Editions des « Poèmes »*, 57.

Victor Hugo, des « Odes » aux « Orientales », 59 ; *Enfance et jeunesse*, 59 ; *Les « Odes »*, 60 ; *Les « Odes et ballades »*, 60 ; « *Les Orientales* », 61.

4 – En attendant *Hernani* : écoles, projets et manifestes, 63

SALONS, CÉNACLES ET REVUES, 64

Politique et littérature, 65

Tendances et goûts : vogue du roman historique, 66

Naissance de la science historique, 66 ; *L'influence de Scott*, 66 ; *Romans historiques de Hugo, Vigny, Mérimée, Balzac*, 67.

La presse romantique, 68

« *Le Conservateur littéraire* », 68 ; « *La Muse française* », 70 ; « *Le Globe* », 70.

Les salons : Nodier, Hugo, 70

Delécluze, 70 ; Nodier à l' Arsenal, 71 ; Le cénacle hugolien, 72.

LE THÉÂTRE EN RÉVOLUTION, 73

Persistence et timide évolution des genres classiques depuis 1800, 73

La tragédie : Soumet, Lebrun, Lemercier, 73 ; La comédie : Scribe, Picard, Etienne, Bonjour, Delavigne, 75.

Le débat sur l'inspiration étrangère, 76

Stendhal et son « Racine et Shakespeare », 76 ; Le « Théâtre de Clara Gazul » de Mérimée, 77.

Le débat sur les formes. La Préface de « Cromwell », 78

Sur scène : les premiers essais, 80

Dumas, 80 ; Delavigne, 81 ; Hugo, 81.

Réalité du Romantisme : le cas du mélodrame, 82

Avant 1820 : Pixérécourt, 83 ; Après 1820 : Frédéric Lemaître, 83.

CONCLUSION : LENTEUR DE L'AVÈNEMENT DU ROMANTISME EN FRANCE, 85

DEUXIÈME PARTIE

1830-1848

LE ROMANTISME FRANÇAIS

INTRODUCTION : D'UNE RÉVOLUTION A L'AUTRE, LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET, 87

SITUATION POLITIQUE ET SOCIALE : L'ÉVOLUTION DU RÉGIME ET L'OPPOSITION INTELLECTUELLE, 87

NAISSANCE ET RÔLE DE LA PRESSE MODERNE, 90

MOUVEMENT DES IDÉES ET ÉPANOUISSEMENT DU ROMANTISME, 91

1 - L'effervescence théâtrale, 95

INTRODUCTION : AMBITIONS ET DÉSILLUSIONS D'UN THÉÂTRE MILITANT, 95

LE DRAME ROMANTIQUE, 96

Ambitions du drame ; autopsie d'un échec, 96

Les grandes œuvres, 99

Dumas, 99 ; Vigny, 100 ; Hugo, 101

LE THÉÂTRE HORS DU THÉÂTRE DE MUSSET, 103

Un cas particulier du drame romantique : « Lorenzaccio », 104 ; Les comédies de Musset : double postulation du tragique et de la fantaisie, 106 ; Trois paradoxales comédies, 107.

2 - Le sacre du poète, 111

INTRODUCTION : LE POÈTE DANS L'HISTOIRE ?, 111

Un lyrisme lié aux événements de 1830, 111

L'ode « A Némésis » de Lamartine, 111 ; L'ode « A la jeune France » de Victor Hugo, 112.

Une bohème turbulente, 113

LES GRANDES VOIX POÉTIQUES, 114

Victor Hugo et la fonction du poète, 114

Alfred de Vigny et la solitude du poète, 119

Le lyrisme personnel d'Alfred de Musset, 122

DU LYRISME A L'ÉPOPÉE, 126

Edgar Quinet, 126

Le grand projet de Lamartine, 127

Alexandre Soumet, 130

CULTE DE L'ART ET LYRISME INTIME, 130

La distance ironique de Théophile Gautier, 130

L'épure romantique : Marceline Desbordes-Valmore, 132

3 - L'épanouissement de la prose, 135

L'AVÈNEMENT DU ROMAN, 135

Du roman historique au roman des réalités, 136

« Le Dernier Chouan » de Balzac, 137 ; « Notre-Dame de Paris » de Hugo, 138.

Stendhal : le naturel, la grâce et le réel, 139

« Le Rouge et le Noir », 140 ; « Lucien Leuwen », 143 ; « La Chartrreuse de Parme », 144 ; De la morale à la poétique, 147.

Balzac et le roman total, 149

Les ambitions de Balzac et le rôle du roman, 150 ; « La Comédie humaine », 152 ; Une poétique romanesque, 158.

George Sand ou l'idéalisme romanesque, 161

Les œuvres de la protestation, 161 ; Les romans de l'apaisement, 163 ; Idéalisme et art du conte, 165.

RÉCITS COURTS ET ROMANS : FANTASTIQUE ET EXOTISME, 167

Charles Nodier, 167

Théophile Gautier, 168

Le fantastique, 169 ; Exotisme et dépaysement, 170 ; « Le Roman de la momie » et « Le Capitaine Fracasse », 170.

Prosper Mérimée, 171

Originalité du fantastique, 172 ; Exotisme et violence, 173.

4 - Développement d'une littérature « industrielle », 175

LE ROMAN-FEUILLETON, 175

Qu'est-ce qu'un roman-feuilleton ?, 175

Alexandre Dumas, 177

Eugène Sue, 178

UNE LITTÉRATURE BOURGEOISE A USAGE INTERNE ?, 180

La littérature enfantine, 180

Le mélodrame, 181

Comédies et vaudevilles, 182

5 - Comment on écrit l'histoire, 185

INTRODUCTION : LE RENOUVEAU HISTORIQUE, 185

L'HISTOIRE NARRATIVE, 187

Augustin Thierry ou les prestiges de la narration vivante, 187

Thiers et la narration réaliste, 188

L'HISTOIRE PHILOSOPHIQUE, 189

Guizot, le professeur et le savant, 189

Alexis de Tocqueville, philosophe et sociologue de la démocratie, 190

Edgar Quinet, philosophe et poète de l'histoire, 191

L'HISTOIRE ENCYCLOPÉDIQUE : L'ŒUVRE DE MICHELET, 192

6 - Le Romantisme et ses critiques, 197INTRODUCTION : DU JAILLISSEMENT POLÉMIQUE A LA CONSTITUTION D'UN GENRE,
L'ÉVOLUTION DE LA CRITIQUE, 197

CRITIQUE DRAMATIQUE ET CRITIQUE D'ART, 198

Les feuilletons dramatiques de Janin et Gautier, 198

La critique d'art dans la revue *L'Artiste*, 200

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE, 200

Les critiques moralisateurs du *Journal des débats*, 201

La critique explicative de Villemain, 202

L'éclectisme de la *Revue des Deux Mondes* ; la découverte des litté-
ratures étrangères, 202*Jean-Jacques Ampère*, 203 ; *Gustave Planche*, l'« exécuteur des hautes
œuvres », 203 ; *Charles-Augustin Sainte-Beuve*, 204.

LA CRITIQUE DES CRÉATEURS, 207

7 - Des religions pour l'avenir ?, 211

LITTÉRATURE ET POLITIQUE : DES PHILOSOPHIES ET DES UTOPIES SOCIALES, 211

Les saint-simoniens, 211

Les fouriéristes, 213

Proudhon et l'idéalisme humanitaire, 214

LITTÉRATURE ET RELIGION : LE RENOUVEAU CATHOLIQUE, 214

L'évolution de Lamennais, 214

Lacordaire ou le retour à la théologie, 216

LITTÉRATURE ET SCIENCE : VERS UNE FOI NOUVELLE, 217

Conclusion :

LA FIN DE LA MONARCHIE DE JUILLET, 219

UNE SOMME DU ROMANTISME : les *Mémoires d'outre-tombe*, 221

TROISIÈME PARTIE

1848-1884

DU ROMANTISME A LA MODERNITÉ

POURQUOI 1848-1884 ?, 226

Facteurs historiques, sociaux et culturels, 228

Le développement des sciences et de leurs applications technologiques, 229 ;
Le mythe du progrès, 232 ; « *L'Avenir de la science* », 232 ; *Vulgarisation scientifique, cours et conférences*, 233 ; *Développement de la presse et du livre à bon marché*, 235 ; *Le statut de l'écrivain*, 237.

1 - Philosophie, critique et histoire, 239

LE POSITIVISME ET SON INFLUENCE, 239

Auguste Comte, 239

Emile Littré, 240

Claude Bernard, 241

LA CRITIQUE, 242

La critique littéraire, 242

Sainte-Beuve, 242

Hippolyte Taine, 243

La méthode tainienne, 244.

La critique artistique, 245

Les *Salons* de Zola, 245

Huysmans, *L'Art moderne*, 247

L'HISTOIRE, 248

Ernest Renan, 248

« *Vie de Jésus* », 249 ; « *Souvenirs d'enfance et de jeunesse* », 250.

Fustel de Coulanges, 250

Jules Michelet, 251

« *L'Amour* », 252.

2 - Roman et récit court, 255

LA PERSISTANCE DES FORMES TRADITIONNELLES DU ROMAN, 257

Le roman populiste, 258

Le roman d'analyse, sentimental et personnel. Fromentin, 258

Dominique, 259.

Le roman populaire. *Les Misérables*, 259

Le roman d'aventures et la littérature du voyage, 261

Jules Verne ou « Si la science m'était contée », 262

Arthur Joseph de Gobineau, 263

Pierre Loti, 264

Le roman-feuilleton. Ponson du Terrail, 264

Le « roman honnête » ou « roman de la vertu », 265

Jules Sandeau, 266

Octave Feuillet, 266

EMERGENCE D'UN ROMAN NOUVEAU, 267

Le mouvement réaliste, 268

Courbet, un des initiateurs du mouvement, 269

Champfleury, 269

Le réalisme, 270.

Duranty, 271

Flaubert, 273

Le maître du roman réaliste, 275 ; *La vie*, « une réalité qui se défait », 277 ; *L'ennui d'Emma*, 277 ; *Le premier des écrivains modernes*, 278 ; *Un livre sur rien*, 278 ; *La description*, 279 ; *Une encyclopédie de la bêtise humaine*, 280.

Vers le Naturalisme : Edmond et Jules de Goncourt, 281

Des « raconteurs du présent », 283 ; *Des romanciers misogynes*, 285 ; *Une nouvelle forme de roman*, 285 ; *L'écriture artiste ou impressionniste*, 286 ; *Deux jugements sur l'écriture artiste*, 287.

Le Naturalisme : Zola et le groupe de Médan, 288

Emile Zola, 293

Les années d'apprentissage, 293 ; *Le journaliste*, 294 ; *Le romancier*, 295 ; *Un roman moderne adapté à l'époque*, 295 ; *Les « Rougon-Macquart »*, 296 ; *L'histoire « naturelle » d'une famille*, 297 ; *L'histoire sociale de l'époque*, 300 ; « *Germinal* », 301 ; *La modernité de Zola*, 302 ; *Le saut dans les étoiles*, 303 ; *Une vision épique*, 303.

Le groupe de Médan, 305

Paul Alexis, 305

Henry Céard, 305

Léon Hennique, 306

Joris-Karl Huysmans, 306

Alphonse Daudet, 307

Jules Vallès, 309

Guy de Maupassant, 310

3 - La Poésie, 315

Victor Hugo poète après 1848, 315

Le poète politique : les « Châtiments », 316 ; *Le poète lyrique* : « Les Contemplations », 317 ; *Le poète épique et métaphysique* : « Dieu », « La Fin de Satan », « La Légende des siècles », 320

« FLAMBOYANTES CHIMÈRES », 324

Gérard de Nerval, 325

Le rêve et la vie réelle : un destin tragique, 325 ; *L'univers poétique nervalien*, 327 ; « Sylvie », 327 ; « Les Chimères », 330 ; « Aurélia », 331 ; *L'art de Nerval*, 332.

Théophile Gautier, 333

L'écrivain par excellence, 333 ; *Gautier théoricien*, 334 ; *La poétique plasticienne de Gautier*, 335 ; *Le triomphe de la forme*, 338.

Charles Baudelaire, 338

« *L'inguérissable misère d'une destinée* », 338 ; Un « *sortilège poétique* » : « *Les Fleurs du mal* », 340 ; « *Spleen et Idéal* » : la dichotomie douloureuse, 340 ; *La Beauté vénéneuse*, 344 ; *La quête du tout autre*, 345 ; *L'art de Baudelaire*, 346 ; « *Correspondances* » : symboles et synesthésies, 347 ; Le « *miracle d'une prose poétique* » : les « *Petits Poèmes en prose* », 349.

LE PARNASSE, 351

Leconte de Lisle, 353

Théodore de Banville, 355

François Coppée, 355

René Sully Prudhomme, 355

Catulle Mendès, 356

Louis Ménard, 356

José-Maria de Hérédia, 357

La fin du Parnasse, 357

Et hors du Parnasse, 358

CONCLUSION, 359

QUATRIÈME PARTIE

1884-1900

« FIN DE SIÈCLE »

INTRODUCTION, 361

LA DÉCADENCE, 363

LE SYMBOLISME, 364

1 - La Poésie, 371

FANTASIES, NÉVROSES, PAYSAGES D'ÂME, 372

Charles Cros, 372
 Tristan Corbière, 373
 Maurice Rollinat, 374
 Germain Nouveau, 375
 Albert Samain, 376

ILLUMINATIONS, DÉLIRES, BLASPHEMES, 377

Isidore Ducasse Lautréamont, 377
 Jean-Arthur Rimbaud, 378

Présence et absence : une destinée mystérieuse, 378 ; *Le premier Rimbaud : les « Poésies »*, 379 ; *Le « carnet d'un damné » : « Une Saison en Enfer »*, 380 ; *La poésie à l'état pur : « Illuminations »*, 384.

LE « RÉNOVATEUR DU SENTIMENT POÉTIQUE, CRÉATEUR DE SON VERBE ET DE SON VERS », 386

Paul Verlaine, 386

La figure du « poète maudit », 386 ; *Les premiers recueils*, 387 ; *Les « Romances sans paroles » et l'esthétique verlainienne*, 391 ; *« Sagesse »*, 392 ; *« Jadis et Naguère »* ; *Les derniers recueils*, 394.

« L'EXÉCUTANT ADMIRABLE ET THÉORICIEN LE PLUS SAGACE » DU SYMBOLISME, 397

Stéphane Mallarmé, 397

Une vie sans pittoresque, 397 ; *L'esthétique symboliste de Mallarmé : les « Poésies »*, 398 ; *La quête désespérée de l'idée : « Igitur », « Un coup de dés... »*, 403 ; *La prose de Mallarmé*, 403.

LAFORGUE ET LES SYMBOLISTES « MINEURS », 405

Jules Laforgue, 405

SYMBOLISTES ET « VERS-LIBRISTES », 409

Gustave Kahn, 409 ; *Stuart Merrill et Francis Vielé-Griffin*, 410 ; *La « seconde génération symboliste »*, *Paul Fort*, 410 ; *Le Symbolisme à l'Académie*, *Henri de Régnier*, 412

CONCLUSION : LA RÉACTION ROMANE, 413

2 - Les autres genres et leurs équivoques, 415

UN NOUVEL IDÉAL LITTÉRAIRE : LE POÈME EN PROSE, 416

LA PROSE CRITIQUE, 420

LE THÉÂTRE : FORMES TRADITIONNELLES ET TENTATION POÉTIQUE, 421

Les formes traditionnelles, 421
 Le théâtre naturaliste, 422

Le théâtre symboliste, 422

Autres formes dramatiques : l'émergence du drame claudélien, 427

3 – Du Romantisme et du Naturalisme au roman « surnaturaliste », 431

ENTRE ROMANTISME ET IDÉALISME, 432

Jules Barbey d'Aurevilly, 432

Auguste Villiers de l'Isle-Adam, 437

AVATARS DE LA PROSE : LE ROMAN ET SES VARIATIONS, 440

La toile de fond ; les formes traditionnelles, 440

Formes mixtes, 442

Le « roman symboliste », 442 ; Le roman libertin et vénéneux, 444 ; La fascination pour le sacré, 445.

L' « IDÉAL DE RÉALISME SURNATUREL », 446

Joris-Karl Huysmans, 446

La rupture : « A Rebours », 447 ; Le « réalisme surnaturel », 449.

Léon Bloy, 451

Les deux « romans » bloyens : « Le Désespéré » et « La Femme pauvre », 452.

CONCLUSION, 455

Bibliographie, 457

Chronologie, 461

Index des noms de personnes, 481

Index des titres, 489