

TABLE DES MATIERES

PREMIÈRE PARTIE

AUTOUR DE CHAMPFLEURY

« LA SINCÉRITÉ DANS L'ART »

	Pages
CHAPITRE I. — LE GROUPE DE LA BOHÈME ET LES ORIGINES DE L'ÉCOLE RÉALISTE.	
I. Relations établies par la plupart des critiques du temps entre le groupe de la bohème et l'école réaliste. — Le mot « bohème ». — Les diverses bohèmes : bohèmes imaginaires (Balzac) ; bohème de Th. Gautier ; bohème de Murger	3
II. Les divisions de la bohème d'après Murger. — Ce qu'a été vraiment la bohème : Champfleury, <i>les Aventures de Mlle Mariette</i>	10
III. Caractéristiques de la bohème. — Ses opinions politiques. — Ses tendances littéraires ; elle est romantique. — Murger imite Musset. — Comment le principe romantique de la confiance amène à la description réaliste. — La théorie du grotesque : littérature macabre et excentrique : les débuts de Champfleury. — Le réalisme défini à l'origine uniquement comme la peinture des mondes spéciaux et du demi-monde.....	16
CHAPITRE II. — MURGER.	
I. Murger et les réalistes. — Il n'est guère préparé à son rôle littéraire : éducation manquée, ignorance, expérience réduite. — Les premières œuvres : rares et infructueuses tentatives vers une poésie réaliste. — Sa verve comique : nouvelle voie.....	26
II. <i>Scènes de la vie de bohème et de la vie de jeunesse.</i> — Imitation des nouvelles de Musset. — Ce qu'il reste de poésie et de romantisme dans ces œuvres : la confiance personnelle, la psychologie amoureuse, le style. — Pourquoi ces œuvres ont paru réalistes : leur côté « canaille », types caricaturaux.....	31

	Pages.
III. Influence du succès: Murger à la <i>Revue des Deux Mondes</i> ; il est soustrait à la bohème; il donne de plus en plus dans le roman romanesque: le <i>Dernier rendez-vous</i> et le <i>Pays latin</i> . — Apparition de types provinciaux épisodiques. — Comment Murger se définit lui-même vers 1855.....	36
IV. Les romans rustiques: <i>Adeline Protat</i> et le <i>Sabot rouge</i> . — Épisodes et types réalistes. — Un roman « brutal ». — Ces « scènes de la vie de campagne » sont la partie la plus réaliste de l'œuvre de Murger.....	41
V. Les romans de la dernière manière: gens du monde et bohèmes. — Intentions réalistes passagères. — Peinture de la vie des humbles. — Incertitudes et flottements de Murger.....	45
 CHAPITRE III. — LA CAMPAGNE RÉALISTE: 1° LES INFLUENCES GÉNÉRALES; LES PRÉCURSEURS; LA CAMPAGNE DE COURBET (1848-1855).	
I. La doctrine réaliste se formule tard et mal. — Les idées « dans l'air ». — Les précurseurs du réalisme. — Rôle qu'on leur fit jouer. — Influences générales: l'esprit nouveau de positivisme.....	51
II. L'influence de Stendhal: il est ignoré de son vivant et dans les années qui suivent sa mort. — Sa formation intellectuelle; science et idéologie; passion du document. — Le roman documentaire; étude des milieux; révolte contre le principe d'autorité; dédain du style. — L'œuvre a un autre aspect, auquel les contemporains prirent surtout garde: l' <i>espagnolisme</i> de Stendhal; culte du héros; goût de l'extraordinaire. — Enthousiasme pour Stendhal après 1850. — Taine et Stendhal.....	53
III. L'influence de Balzac: il est longtemps admiré comme l'écrivain le plus romantique. — Après sa mort on commence à faire cas de ses théories et de ses suggestions. — Balzac devient, vers 1850, un « fétiche littéraire »; sa gloire est accaparée par les réalistes. — La formule du roman réaliste d'après Balzac: nécessité de l'observation; rôle des intérêts matériels; élimination du sentiment. — Détermination par le romancier des « espèces sociales » et des lois sociologiques. — Complexité de la formule réaliste d'après Balzac.....	59
IV. L'influence de Henry Monnier: il est peu apprécié jusque vers 1855. — Les personnages de H. Monnier. — Absence d'art; propos sténographiés, réalisme caricatural. — Énumération de quelques influences secondaires et possibles: le roman romantique, le roman populaire, Dickens, Mérimée. — Tout cède devant l'influence de Balzac.....	65
V. La doctrine réaliste se manifeste d'abord dans l'art. — Spiritualisme dominant dans la critique d'art. — Cam-	

pagne de Courbet. — Il peint « le vulgaire et le moderne ». — « La Brasserie » et « le Prêche réaliste ». — Scandales successifs des Salons de 1851, 1852, 1853. — L'exposition particulière de 1855 et le manifeste de Courbet. — A quoi se réduisent ses idées : l'art moderne et documentaire. — Champfleury transpose la doctrine de Courbet de l'art à la littérature.....

70

CHAPITRE IV. — LA CAMPAGNE RÉALISTE (suite). —
2° LA CAMPAGNE DE CHAMPFLEURY ET DE DURANTY
(1852-1857) ; LA RÉSISTANCE AU RÉALISME.

- I. Modestie des débuts de Champfleury ; il devient réaliste, entraîné par Courbet, et essaie de dire pourquoi il l'est. — Sa campagne : principaux écrits. — Peu de solidité de ses convictions. — La doctrine : « la sincérité dans l'art », et ses conséquences ; le réalisme est moraliste et satirique ; exclusion de « l'art » proprement dit ; désintéressement du style ; la matière du roman, en principe, étendue, en fait, limitée aux petites gens. — Portrait de Champfleury par les Goncourt. — *Les Oies de Noël*, premier roman où il applique sa doctrine.....
- 79
- II. *Réalisme* (1856-1857) : revue de Duranty, Assézat, Thulié. — Influence de Champfleury. — Histoire de *Réalisme*. — La doctrine : contre la poésie et surtout contre le romantisme ; la recherche des ancêtres du réalisme ; la modernité des sujets nécessaire ; étude de l'homme « social » ; l'art doit instruire et former les citoyens de demain ; contre la littérature descriptive ; jugement sévère de *Madame Bovary* ; le but essentiel du roman est psychologique.....
- 86
- III. Le « parti de la résistance » contre le réalisme. — Sainte-Beuve et! a *Revue des Deux Mondes*. — Unanimité de la critique contre la « littérature industrielle », le feuilleton, le roman réaliste. — Discrédit du roman vers 1850.....
- 94
- IV. Le gouvernement et la législation contre le réalisme. — Loi du 16 juillet 1850 et décret du 17 février 1852 sur la presse. — Leurs effets sur le roman : mésaventures de Champfleury. — Loi du 17 mai 1819 sur les « outrages à la morale publique et religieuse ». — Comment elle est définie et appliquée ; quelques procès ; le tribunal fait de la critique littéraire. — La législation du colportage : comment elle atteint le roman. — Invitation aux préfets à surveiller rigoureusement les romans. — Projets d'une « littérature d'état ». — Qu'il faut tenir compte de cette atmosphère d'hostilité et de suspicion, pour bien comprendre le succès du roman réaliste : il est « littérature d'opposition ».....
- 98

CHAPITRE V. — LES ROMANS DE CHAMPFLEURY (1850-1865).

- I. Tare originelle de l'œuvre : insuffisance de la culture de Champfleury ; études mal faites, son ignorance. — La littérature est pour lui un gagne-pain ; médiocrité de ses ambitions. — Comment il conçoit la vie de l'écrivain 108
- II. Sujets de ses principaux romans (1853-1860). — Il abandonne le roman vers 1860 ; sa veine est épuisée... 114
- III. La « sincérité » de Champfleury consiste à peindre sa famille, lui-même, les notabilités de Laon. — Médiocre méthode de documentation. — Velléités scientifiques. — Renseignements amusants sur la vie de la petite bourgeoisie provinciale vers 1830..... 120
- IV. La verve comique : influence de P. de Kock. — Champfleury ne sait voir que sous le biais de la caricature. — Il se platt surtout aux portraits d'*excentriques* 128
- V. Sentimentalisme banal des romans de Champfleury. — Son œuvre n'eut point d'influence réelle..... 133

CHAPITRE VI. — LES ROMANS DE DURANTY (1860-1862).

- Duranty est tout à fait oublié aujourd'hui ; il l'a toujours été. — Son œuvre de début : *le Malheur d'Henriette Gérard* ; originalité de cette œuvre. — Le sujet. — L'étude des caractères, à la manière de Stendhal, est mise au premier plan. — Intentions de fond : hostilité contre la vie provinciale ; philosophie matérialiste. — Dédain de la forme. — Duranty apprécié par Barbey d'Aurevilly. — Les autres romans de Duranty. — Recueils de nouvelles. — Duranty et le naturalisme... 136

DEUXIÈME PARTIE

AUTOUR DE FLAUBERT ET DE TAINÉ
LE RÉALISME DE L'ART POUR L'ART
ET LA PHILOSOPHIE DU RÉALISME

CHAPITRE I. — FLAUBERT : « MADAME BOVARY ».

- I. Il est admis généralement que *Madame Bovary* incarne le réalisme français. — Réserves nécessaires : le réalisme de l'art pour l'art. — Romantisme de jeunesse de Flaubert. — Crise qui l'amena à une nouvelle doctrine d'art : un livre est pour lui « une manière de vivre dans un milieu quelconque ». — Comme quoi le réalisme aide à créer cette « vision intérieure » ; c'est un procédé, non un but. — Importance du style..... 153

Pages

- II. Le réalisme de *Madame Bovary* : observation minutieuse et exacte ; événements authentiques transportés dans le roman ; documentation ; puissance de vision plastique. — Le naturalisme de Flaubert ; analogie entre sa méthode de romancier et celle des sciences de la nature ; l'art pour l'art et la science ; étude physiologique ; constitution de types ; l'induction dans le roman ; impersonnalité voulue ; philosophie matérialiste ; déterminisme et logique ; indifférence à la morale ; pessimisme latent de l'œuvre..... 162
- III. Limites du réalisme de *Madame Bovary*. — La question du style ; Flaubert veut faire du « réel écrit » ; comment il a satisfait sa vraie doctrine d'art. — Hostilité foncière de Flaubert, plus tard, à la doctrine naturaliste. — Le réalisme n'est qu'un aspect de l'œuvre de Flaubert..... 172

CHAPITRE II. — FEYDEAU.

- I. Sa place dans l'histoire du réalisme. — Avatars successifs de la carrière littéraire de Feydeau : amateur et critique d'art ; disciple de Flaubert ; son œuvre d' « antiquaire pittoresque » et de « coloriste érudit » ; l'art pour l'art ; Gautier le proclame « colonel du régiment empanaché des métaphores »..... 180
- II. *Fanny*, composée à l'imitation de *Madame Bovary*. — Succès de scandale. — La donnée. — Quelques-uns y virent l'étude physiologique d'une maladie de la sensibilité ; mais « l'indécence » de *Fanny* fut le plus clair de son réalisme. — Caractère romantique de l'œuvre ; psychologie et phraséologie amoureuses ; forme lyrique ; byronisme. — Orgueil de Feydeau..... 187
- III. *Daniel* n'est qu'un second tirage de *Fanny*. — *Catherine d'Ouermelre* ; effort vers le réalisme. — Sainte-Beuve et Feydeau. — Peu d'intérêt des œuvres ultérieures : le *Secret du bonheur*, *Sylvie*, *Un Début à l'Opéra*, etc. — Feydeau dérive vers la littérature mercantile..... 196

CHAPITRE III. — LA PHILOSOPHIE DU RÉALISME. — SAINTE-BEUVE. — TAINÉ.

- I. Succès du réalisme vers 1860. — Alliance du roman réaliste et de la critique positive contre le roman et la critique spiritualistes. — Venue de Sainte-Beuve au réalisme vers 1860 ; ses relations avec les jeunes romanciers ; articles en leur faveur ; il définit sa méthode critique : l'histoire naturelle des esprits ; il incline vers la « critique naturelle et physiologique » ; son libéralisme politique..... 205
- II. Taine : le vrai philosophe du réalisme ; il a été salué comme tel par les romanciers naturalistes. — Le déve-

loppement de sa doctrine est contemporain des principales tentatives du roman réaliste. — Point central de son système : la physiologie en matières morales. — Ce système est d'abord appliqué par lui à la littérature, et surtout connu par ses applications. — La critique et le roman incorporés par Taine au domaine scientifique : le roman n'est qu'un « amas d'expériences »..... 213

III. Relations de Taine avec les romanciers réalistes. — Il donne des ancêtres au réalisme : les articles sur Balzac et Stendhal. — Il écrit un roman « réaliste » : *Étienne Mayran* ; influence de Stendhal ; étude d'analyse psychologique ; procédés réalistes dans l'exécution..... 219

CHAPITRE IV. — LES GONCOURT (1860-1870).

I. Venue des Goncourt au réalisme vers 1860. — Comment ils y étaient préparés par leurs travaux antérieurs : études d'histoire moderne ; passion du document ; habitude de la monographie de mœurs. — Besoin de sensations fortes. — Vue générale des six romans des Goncourt parus de 1860 à 1870..... 227

II. Conception historique du roman : le roman est « de l'histoire qui aurait pu être ». — Roman documentaire ; peinture des mœurs de la société contemporaine ; préférence pour les cas anormaux ; étude de cas d'hystérie. — Union, vers 1865, de la conception historique et de la conception scientifique du roman. — Tous les romans des Goncourt sont faits avec des aventures authentiques, très directement observées par eux. — Comment ils se documentent : rigueur et richesse de leurs enquêtes. — Trésor de documents qu'est pour eux leur *Journal*..... 234

III. Conséquences de cette conception, de cette théorie du roman. — Composition fragmentaire des romans : suite de tableaux, biographies détaillées, conversations, etc. — Personnages trop typiques. — Invitation à traiter les sujets populaires : *Germinie Lacerteux*. — Place faite au décor : influence des milieux et des paysages sur les individus. — Insuccès des Goncourt. — Importance de leur œuvre dans l'histoire du roman réaliste et naturaliste..... 246

CHAPITRE V. — VERS LE NATURALISME. — LES PREMIERS ROMANS SCIENTIFIQUES DE ZOLA (1865-1870).

I. En deux ans Zola passa du romantisme au réalisme. — Romantisme et idéalisme forcenés de ses années de jeunesse, et de ses premières œuvres ; son horreur du réalisme. — *La Confession de Claude*. — Diverses besognes de petit journaliste et de feuilletoniste..... 255

II. Sa conversion. — Inclination naturelle vers des sujets

	Pages
simples et familiers. — La théorie de « l'écran ». — Son métier de critique. — Influences qu'il subit ; influence surtout de Taine ; lectures scientifiques et médicales : Claude Bernard, Letourneau, Lucas. — Portrait de Zola en 1868.....	263
III. Genèse de <i>Thérèse Raquin</i> et de <i>Madeleine Féral</i> ; histoire de leur publication. — Donnée essentielle de ces deux romans : deux faits-divers. — Doctrine de fond : celle de Taine ; but scientifique : étude de tempéraments et des modifications de l'organisme sous la pression des milieux et des circonstances. — En réalité, Zola s'est borné à mettre en œuvre quelques suggestions scientifiques : conflits de tempéraments, « imprégnation », désordres organiques causés par un sentiment violent. — Comment ces suggestions scientifiques ont transformé la matière des deux romans : deux monographies de manifestations anormales de la sensibilité. — Zola se déclare « naturaliste ». — Étude des milieux. — Brutalité de l'exécution. — Survivances du romantisme. — Zola arrête en 1868 la formule définitive de ses romans ; dès ce moment-là il a fixé la future doctrine naturaliste.....	271