

Lucie RIOU

LES ARTS VISUELS
DANS LES ROMANS,
L'ŒUVRE CRITIQUE
ET LA CORRESPONDANCE
D'ÉMILE ZOLA

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2020

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	7
Introduction générale	9
PREMIÈRE PARTIE – ÉBAUCHE	25
Chapitre I. L'éducation artistique de Zola	29
1. Un peintre de la bande	29
Une jeunesse entourée d'artistes	31
L'interlocuteur privilégié des artistes	42
2. Cézanne et Zola : le rétablissement de la vérité	52
Un siècle de calomnies	53
Une amitié réelle	63
3. L'élaboration de l'esthétique zolienne à l'aune des arts	92
La correspondance avec les artistes, lieu d'une réflexion sur l'art	93
L'expérience de salonnier	110
Chapitre II. L'art, une source d'inspiration	125
1. Le musée d'Émile Zola	125
Le cabinet de travail comme musée ou Zola collectionneur	127
L'iconographie romanesque	143
2. Les clefs de <i>L'Œuvre</i> et des personnages d'artistes	169
Les sources de <i>L'Œuvre</i>	169
Le monde de l'art comme modèle dans d'autres romans	186
Chapitre III. L'idéal de l'écrivain artiste	199
1. Le métalangage artistique ou le texte comme œuvre d'art	199
Construire et ciseler l'œuvre « pierre à pierre »	200
Le modèle pictural	206
2. L'écrivain du visuel	222
Les prédispositions zoliennes	223
« il découvrait des tableaux partout »	228
3. « L'homme des foules »	246

Chapitre IV. L'esquisse, première étape de la création zolienne . . .	255
1. La méthode préparatoire de l'artiste	255
Les croquis sur le motif	256
Les dossiers préparatoires ou l'ébauche conçue dans l'atelier . . .	277
Les plans de l'architecte	283
2. La collaboration avec les artistes	292
L'implication des artistes dans les ébauches romanesques	293
Zola, un commanditaire éclairé	318
 DEUXIÈME PARTIE – COMPOSITION	 329
 Chapitre I. Les fonctions diégétiques de l'œuvre d'art	 335
1. Illustration et modification de l'intrigue	336
L'intrigue au miroir de l'art	336
L'influence de l'art dans le destin des personnages	348
2. L'œuvre d'art, héraut des idées zoliennes	358
« J'accuse » : l'œuvre d'art au service des combats zoliens	358
L'art, un soutien à la méthode naturaliste	375
L'art comme traduction de l'utopie zolienne	388
3. La mise en scène d'un discours sur l'art	397
Brève histoire de l'art et débats esthétiques traditionnels	398
L'œuvre littéraire, prolongement de la critique d'art	415
 Chapitre II. Un peintre éclectique	 447
1. La maîtrise des différents genres picturaux	451
Un portraitiste sous le Second Empire	452
Le peintre paysagiste	464
Éloge de la nature morte	481
2. Une pluralité de manières	493
Le « faire » impressionniste	493
La facture pré-expressionniste	511
Zola précurseur de l'art abstrait ?	523
 Chapitre III. Zola, l'incarnation de l'artiste total	 535
1. « Être Dieu » : Zola, l'artiste-démiurge	535
Le divin architecte	536
« Tu m'as façonné comme de l'argile » : Zola sculpteur	545
<i>Fiat lux</i>	556
Le modèle michelangelesque	570
2. L'union des disciplines comme aboutissement de l'œuvre	597
Zola dans le temple de Parsifal	580
L'écrivain musicien	587
L'artiste-photographe	595

TROISIÈME PARTIE – EXPOSITION	605
Chapitre I. La présentation de l'œuvre	609
1. Effets de réflexivité : l'exhibition du processus de création et de la conception de l'art zoliens	609
Le roman de l'artiste ou l'interrogation sur la création	610
L'exposition de l'idéal zolien	639
2. Le texte-musée	650
« On n'y voit rien » : les paradoxes du mot et de la description dans le roman naturaliste	650
L'écrivain dessinateur	657
Chapitre II. Les représentations plastiques de Zola et de son œuvre	665
1. La reconnaissance de la plasticité de l'œuvre	665
2. L'œuvre de Zola, une source d'inspiration pour les artistes	671
Les éditions illustrées	671
L'influence des <i>Rougon-Macquart</i> chez les artistes	677
3. Zola objet d'art	687
Conclusion générale	693
Bibliographie	703
Index	731
Table des matières	739