

Claude PAUL

LES MÉTAMORPHOSES DU DIABLE

Méphistophélès dans
les œuvres faustiennes de Goethe,
Lenau, Delacroix et Berlioz

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2015

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
1 MÉTHODES ET ENJEUX	13
1.1 MYTHOCRIQUE ET COMPARAISONS INTERMÉDIALES :	
MÉTHODES ET DANGERS	13
1.1.1 Comparaisons intermédiales I :	
le drame et l'opéra	14
1.1.2 Comparaisons intermédiales II :	
le texte et l'image	18
1.2 LEXIQUE DES RELATIONS INTERMÉDIALES	
DANS UN CONTEXTE DE RÉCEPTION	21
2 DÉMARCHE	27
CHAPITRE I	
PETITE HISTOIRE DU DIABLE	29
1 LE DIABLE, FIGURE POPULAIRE DE LA CHRISTIANISATION	29
1.1 LE DIABLE D'APRÈS LES ÉCRITURES	29
1.2 LE DIABLE DES CROYANCES POPULAIRES	31
2 ÉVOLUTION DU PERSONNAGE DANS LES ARTS	
ET LES LETTRES	34
2.1 LE DIABLE DANS LES ARTS	34
2.2 LE DIABLE DANS LES LETTRES	36
3 LA TRADITION FAUSTIENNE ET LE POLYLOGUE DES AUTEURS ..	40
3.1 L' <i>HISTORIA</i> ET LA LÉGENDE DE THÉOPHILE	41
3.2 LA TRAGÉDIE DE MARLOWE	43
3.3 FAUST À L'ÉPOQUE DES LUMIÈRES	44

CHAPITRE II

LE PERSONNAGE DIABOLIQUE DU <i>FAUST</i> DE GOETHE	49
1 CARACTÉRISATION ET POUVOIRS	52
1.1 UN PERSONNAGE AU DIABOLISME INCERTAIN	52
1.2 MÉPHISTOPHÉLÈS, L'INCARNATION D'UN MOINDRE MAL ?	56
1.2.1 Examen de ses pouvoirs	56
1.2.2 Un diable surpuissant ou un simple fanfaron ?	62
1.3 LA DIMENSION COMIQUE DU PERSONNAGE	65
1.3.1 Un personnage grotesque	65
1.3.2 Un personnage burlesque	66
1.3.3 Un personnage satirique	70
2 LA FONCTION DU DIABLE DANS LE SCHÉMA ACTANTIEL DU DRAME	75
2.1 L'ADVERSAIRE OU LE SERVITEUR DE DIEU ?	75
2.1.1 L'ambiguïté du <i>Prologue dans le ciel</i>	75
2.1.2 Le pessimisme fanatique du diable	77
2.1.3 Un pessimisme qui lui fait obstacle ?	81
2.2 LES PARIS AVEC DIEU ET FAUST	84
3 LA FONCTION MÉTAPHYSIQUE DE MÉPHISTOPHÉLÈS	90
3.1 LA DISPARITION DU MALIN AU PROFIT DES MÉCHANTS	90
3.2 «LE REFUS DE PENSER LE MAL»	97
3.2.1 Dualisme vs. dialectisme	97
3.2.2 La théorie de l'apocatastase	100
3.2.3 Un être au-delà du Bien et du Mal	105
3.2.4 Un personnage incohérent ?	107
4 CONCLUSION	109

CHAPITRE III	
LE DIABLE DU <i>FAUST</i> POÉTIQUE DE LENAU	113
1 NIKOLAUS LENAU, SA VIE, SON ŒUVRE	114
1.1 REPÈRES BIOGRAPHIQUES	114
1.2 GENÈSE ÉDITORIALE ET RÉSUMÉ DE L'ŒUVRE	115
1.3 RHAPSODIE, POÈME ÉPIQUE, DRAME OU « <i>ILIAS POST HOMERUM</i> »?	119
2 UNE RÉÉCRITURE ORIGINALE	123
2.1 LE PERSONNAGE PRÉFÉRÉ DE LENAU	123
2.2 L'HÉRITIER D'UNE LONGUE TRADITION	125
2.2.1 Inscription du personnage dans l'imaginaire occidental	125
2.2.2 Une œuvre dans la lignée des productions faustiennes	128
2.3 UNE IRONIE TOUTE GOETHÉENNE	132
2.4 LA SOURCE BYRONIENNE	136
3 RÉPONSE À GOETHE :	
LE DIABLE EST LE DÉTENTEUR DE LA VÉRITÉ	139
3.1 UNE ŒUVRE DU <i>VORMÄRZ</i>	140
3.1.1 Aspects autobiographiques de l'œuvre	140
3.1.2 <i>Faust</i> : premier volet d'un cycle épique	142
3.2 LE DIABLE COMME DYNAMIQUE MAÏEUTIQUE?	145
3.3 ISOLATION ET RENONCEMENT	147
3.4 L'HOMME PORTE SA DAMNATION EN LUI-MÊME	150

CHAPITRE IV

LE DIABLE DE LA <i>DAMNATION DE FAUST</i> DE BERLIOZ	155
1 BERLIOZ, SA VIE, SON ŒUVRE	155
1.1 REPÈRES BIOGRAPHIQUES	155
1.2 UN ARTISTE ROMANTIQUE	157
1.3 LE LIVRET DE <i>LA DAMNATION DE FAUST</i>	162
2 LES SOURCES D'INSPIRATION DU COMPOSITEUR	164
2.1 LE DRAME GOETHÉEN	164
2.1.1 Les <i>Huit scènes de Faust</i> : une œuvre entre Shakespeare et Goethe	165
2.1.2 <i>La Damnation de Faust</i> et le <i>Faust</i> de Goethe	168
2.2 LES SOURCES ANGLAISES DE LA <i>DAMNATION</i>	169
2.3 LES RÉMINISCENCES DES <i>FAUST</i> FRANÇAIS ANTÉRIEURS	171
2.4 LA <i>LÉNORE</i> ET LA <i>CHASSE INFERNALE</i> DE BÜRGER	174
2.4.1 <i>Lénore</i>	174
2.4.2 <i>La Chasse infernale</i>	177
2.5 HYPOPARTITIONS ET EMPRUNTS MUSICAUX	178
2.5.1 Le <i>Freischütz</i> de Weber	178
2.5.2 La <i>Missa solemnis</i> de Beethoven	180
3 L'HOMME SIGNE LA VICTOIRE DU DIABLE	183
3.1 MÉPHISTOPHÉLÈS : LE RAILLEUR DE LA CRÉATION	183
3.1.1 De multiples masques pour une caractérisation univoque	183
3.1.2 Une ironie méprisante qui confine au blasphème	186
3.1.3 Un diable parmi d'autres	188
3.2 FAUST : UNE VICTIME EXEMPLAIRE ?	191
3.2.1 Une parodie de héros romantique	191
3.2.2 Le paradis artificiel du diable	194
3.2.3 Marguerite et Faust : deux êtres non viables	197
3.2.4 Dimension autobiographique de l'œuvre	199

CHAPITRE V	
LE DIABLE DE LA SÉRIE LITHOGRAPHIQUE	
DE DELACROIX	205
1 EUGÈNE DELACROIX, SA VIE, SON ŒUVRE	205
1.1 COURTE BIOGRAPHIE	205
1.2 UN ARTISTE ENTRE CLASSICISME ET ROMANTISME	208
1.3 LA SÉRIE LITHOGRAPHIQUE DE <i>FAUST</i> : UN MANIFESTE ROMANTIQUE?	211
1.3.1 La technique de la lithographie	211
1.3.2 L'esthétique du contraste	212
1.3.3 Le mélange des styles et des tons	214
2 LES SOURCES D'INSPIRATION DE DELACROIX	216
2.1 LES SOURCES ALLEMANDES: GOETHE ET RETZSCH	216
2.2 LES SOURCES ANGLAISES: SPECTACLES ET ESTAMPES	220
2.2.1 Le <i>Faustus</i> de George Soane et Daniel Terry	220
2.2.2 Les représentations de Drury Lane	223
2.2.3 Les représentations anglaises à Paris	225
2.2.4 Les chevaux d'Henry Alken	227
2.3 LES SOURCES ESPAGNOLES: LES <i>CAPRICES</i> DE GOYA	228
3 UNE ŒUVRE SOUS LES AUSPICES DU DIABLE	233
3.1 UN PERSONNAGE DIABOLIQUE PROTÉIFORME	233
3.1.1 Un être à mille visages	233
3.1.2 Un imposteur	235
3.1.3 Un être chimérique	237
3.2 LE DIABLE DRAMATURGE ET METTEUR EN SCÈNE	240
3.2.1 Un personnage omniprésent	240
3.2.2 Un gaucher diabolique	243
3.3 LA RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES GOETHÉENNES	245
3.3.1 Le diable en l'homme	245
3.3.2 L'affirmation d'une impasse existentielle?	247

CHAPITRE VI	
BILAN ET PERSPECTIVES CROISÉES	251
1 DES SIMILITUDES TROUBLANTES	251
1.1 LA DÉMARCHE CRÉATRICE ET LA RÉCEPTION DES ŒUVRES	251
1.2 ASPECTS TOUCHANT L'ENSEMBLE DE LA FABLE	252
1.3 DES PERSONNAGES DIABOLIQUES PARENTS	254
2 LES GÉMELLITÉS DIABOLIQUES...	257
2.1 ENTRE LENAU ET DELACROIX	257
2.2 ENTRE LENAU ET BERLIOZ	258
2.3 ENTRE BERLIOZ ET DELACROIX	259
3 ASPECTS PLUS PARTICULIÈREMENT ORIGINAUX	261
3.1 SPÉCIFICITÉS DU DIABLE DE LENAU	261
3.2 PARTICULARITÉS DU DIABLE DE DELACROIX	262
3.3 SINGULARITÉ DU DIABLE DE BERLIOZ	263
3.4 IMPLICATIONS MÉTHODIQUES ET THÉORIQUES	264
3.4.1 Concernant la méthode comparatiste	264
3.4.2 Implications théoriques : le polylogue des artistes	265
 CONCLUSION GÉNÉRALE	 269
 BIBLIOGRAPHIE	 275
SOURCES	275
LITTÉRATURE SECONDAIRE	281
 INDEX	 297
 TABLE DES MATIÈRES	 301