

André DABEZIES

DES RÊVES AU RÉEL

Cinq siècles de Faust

Littérature, idéologie et mythe

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2015

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Sigles	6
Avant-propos	7
1. Des mythes – aujourd’hui ?	8
2. Comment changent nos regards sur les mythes	12
Chapitre I. Faust de l’histoire à la légende	15
1. Siècle de la Renaissance, siècle des sorcières	15
2. Georg Faustus dans son siècle	23
3. L’historique cède la place au légendaire	29
4. Du légendaire au démoniaque	33
Chapitre II. De la légende au mythe : « l’histoire du docteur Faust » de 1587	37
1. Un récit au goût du jour	37
2. Comment on raconte le pacte	38
3. Structures littéraires du récit	40
4. L’itinéraire de Faust selon le pacte	43
5. La symbolique religieuse	44
6. Faustus, les désirs et le savoir	45
7. Un succès qui ouvre un avenir	50
Chapitre III. Christopher Marlowe joue le drame de Faust	57
1. « La tragique histoire du docteur Faustus »	58
2. Du récit à la mise en scène	59
3. Faust propose le pacte au démon	61
4. Le « droit » du pacte	64
5. La beauté : rêves et pièges	66
6. Problèmes d’interprétation	68
Chapitre IV. Faust baroque sur la scène et aux marionnettes	73
1. Faust sur les planches au XVII ^e siècle	75
2. Le temps des marionnettes	79
3. Variantes étrangères, plaintes et crucifix du diable	81
4. Les débuts d’une réflexion critique sur Faust	86

Chapitre V. Faust vers la fin du XVIIIe siècle, des Lumières

au Romantisme	91
1. Un nouvel avenir pour de nouveaux « Faust »	92
2. Projets et hésitations : Lessing, Weidmann	94
3. La génération de 1770	98
4. Klinger : des romans autour de Faust	101

Chapitre VI. Le drame de Goethe 107

1. Une patiente gestation	107
2. Sommaire des étapes du drame	115
3. Les moments-clefs de la « tragédie »	122
3.1. Prologue au ciel. Faust vu de « là-haut »	122
3.2. Le drame du savant, du désespoir au pacte ou au pari	124
3.3. La tragédie de Marguerite	129
3.4. La nuit de Walpurgis. Le Sabbat des sorcières et des démons	131
3.5. Bilan d'un amour – ou d'un échec ?	135
4. Le « Second Faust »	137
4.1. Acte I : l'étape du « grand monde » et les « Mères »	138
4.2. Acte II : Science et poésie de la nature	142
4.3. Acte III : Faust et Hélène enfin !	144
4.4. Actes IV et V : Les épreuves et la fin du personnage	148
4.5. Le Souci et les premiers pas d'un retour à l'humanité ?	152
4.6. D'une obstination très humaine à une « assomption » très symbolique	156
5. Bilan d'un texte ? Réalisme et symbolisme	159
5.1. Méphistophélès et son monde	161
5.2. Les chemins de Faust : <i>Streben</i> , magie, action	162
5.3. Comment Faust sera-t-il sauvé ?	165

Chapitre VII. Faust dans la « grande marée » romantique 173

1. Premiers modèles romantiques : de Klinger à Goethe	176
2. Faust et Don Juan	188
2.1. La méditation de Kierkegard	189
2.2. Grabbe : <i>Don Juan et Faust</i>	191
3. Au milieu du siècle, échos romantiques en Europe et en Amérique	201

Chapitre VIII. Faust dans la musique et l'opéra romantiques . . .	211
1. Des « Lieder » à l'oratorio et à la musique symphonique	212
2. Des opéras et des ballets à foison !	217
2.1. Le ballet de Henri Heine	218
2.2. Hector Berlioz et <i>la Damnation de Faust</i>	220
2.3. Charles Gounod ou le triomphe de <i>Margarethe</i>	221
2.4. Arrigo Boito et l'ambition de « Mefistofele »	224
2.5. Faust norvégien	228
Chapitre IX. Faust relu et discuté : des élans romantiques aux idéologies modernes	231
1. Faust figure emblématique du siècle	231
2. Pour le public cultivé : le drame de Goethe figure le destin de l'homme	233
3. On relit et on réinterprète le texte goethéen	238
4. Philologie et idéologie	240
5. Faust – remis en question ?	243
Chapitre X. Faust au seuil du XXe siècle	247
1. La « Belle époque » ? ou une « fin de siècle » ?	247
2. Faust parmi les idéologies nouvelles	254
2.1. Nietzsche, la critique et le surhomme	254
2.2. Lunatcharsky et le Faust socialiste	259
2.3. Rudolf Steiner et les commentaires spiritualistes de Goethe	261
2.4. Gustav Mahler et la VIII ^e symphonie	264
Chapitre XI. La « Grande Guerre » et « Le déclin de l'Occident »	267
1. Faust à l'épreuve des tranchées	268
2. « L'homme faustien » dans le <i>Déclin de l'Occident</i>	270
Chapitre XII. D'une guerre à l'autre	283
1. Faust pour 1920 ?	286
2. Des marionnettes à l'opéra moderne : Busoni	292
3. En quête d'un nouveau mythe : Faust et Paracelse	297
4. Faust hier et aujourd'hui : hésitations et ironies	304
5. Trois inclassables : Gorki, Pessoa, Claudel	312
Chapitre XIII. Les horizons du centenaire de 1932	319
1. De <i>Faust</i> à une foi « faustienne » ?	322

Chapitre XIV. Le national-socialisme contre Faust	329
1. Faust chez les interprètes autorisés	330
2. Un diagnostic <i>contre</i> Faust	332
3. Ce qui survit encore de « Faust »	334
Chapitre XV. À l'étranger : « Faust » fait peur	339
1. Faust chez le psychiatre	340
2. Faust passe déjà en jugement	344
3. La société collectiviste persécute aussi Faust	347
Chapitre XVI. Valéry : « Mon Faust* » entre l'esprit et le cœur	359
1. 1940 : en quête d'une issue, de Goethe au Solitaire	360
2. Les impasses et les rebondissements de l'amour	367
3. Hypothèses pour l'acte IV de <i>Lust</i>	369
4. Est-ce bien un <i>Faust</i> qu'écrivait Valéry ?	374
5. D'autrui aux autres – et à l'Autre... « L'inachevé dit tout »	377
Chapitre XVII. Thomas Mann : diagnostic sur Faust au XXe siècle	381
1. Préhistoire du roman : la réflexion sur les mythes	381
2. Le récit et son « montage » littéraire	386
3. Nietzsche, la musique et les étapes du « pacte »	393
4. L'inspiration musicale et les pièges du Malin	394
5. Le « pacte » et les idéologues de Munich	398
6. Ce Faustus pourrait-il être « sauvé » ?	402
7. Le musicologue contre le romancier	406
Chapitre XVIII. Le procès de Faust	411
1. Le retour des combattants	411
2. Le temps des témoins (1945-1947)	412
3. Débats autour du centenaire Goethéen	417
4. Débats autour du roman de Thomas Mann	419
Chapitre XIX. « Des musiques modernes au défi du mythe »	425
1. Opéras et ballets divers au milieu du XX ^e siècle	426
2. « L'opéra national et populaire » de Hanns Eisler	428
3. La querelle autour du Faust marxiste	431
4. Miroirs de « Votre Faust » et de « Notre Faust »	434
5. Opéras et ballets	445
6. Quelques opéras et ballets de la fin du XX ^e siècle	449

Chapitre XX. Faust « pour nous » : des héritages du passé	467
1. La disparition de « l'homme faustien »	468
2. Comment jouer le drame goethéen aujourd'hui ?	472
3. Quelques ouvrages critiques récents sur Faust	475
4. Où Faust continue aujourd'hui des modèles traditionnels	478
5. Faust reste-t-il bien toujours Faust ?	483
Chapitre XXI. « Faust pour nous », en face du monde moderne	489
1. Faust dans le monde autour de nous	489
1.1. Faust figure interculturelle	489
1.2. Faust vu au féminin	491
1.3. Faust en famille	495
1.4. Faust, la science et la technique	499
2. Faust dans les débats modernes	509
2.1. Les démêlés avec l'idéologie marxiste	509
2.2. Faust vu par quelques philosophes	511
3. Faust dans l'actualité récente	518
3.1. De Durrell à Havel	518
3.2. Faust sur tous les écrans	528
3.3. Faust de toujours ?	537
Conclusion : esquisse d'un bilan	541
1. Trois structures dramatiques et leurs variations	541
2. Les enjeux symboliques du désir	543
3. Deux siècles à relire le Faust goethéen	548
4. Les jeux des rêves et du réel	556
5. Faust a-t-il un avenir ?	558
Bibliographie	561
Index nominum	583
Table des matières	603