

Caroline VERNISSE

L'ILLUSTRATION
DE L'ŒUVRE DE
CRÉBILLON FILS
(XVIIIe – XXe SIÈCLE)

Constitution d'une topique picturale ?

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2015

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
---------------------------	---

PARTIE 1

L'ILLUSTRATION DES ŒUVRES DE CRÉBILLON DES ORIGINES AU XXe SIÈCLE : CONTINUITÉ OU RENOUVELLEMENT?	23
---	----

CHAPITRE 1

L'ILLUSTRATION : HISTOIRE, DÉFINITION, FONCTIONS .	27
---	----

I. HISTOIRE DE LA PRATIQUE DE L'ILLUSTRATION	28
---	----

A. LES DÉBUTS	28
---------------------	----

B. LE CHANGEMENT DE STATUT DE L'ILLUSTRATION AU XVIII ^e SIÈCLE	29
--	----

C. L'ESSOR DE L'ILLUSTRATION AU XIX ^e SIÈCLE	35
---	----

D. LA DIVERSIFICATION DE L'ILLUSTRATION AU XX ^e SIÈCLE	37
---	----

II. L'ILLUSTRATION : APPROCHE SÉMANTIQUE	39
---	----

A. LES TROIS ACCEPTIONS DU TERME	39
--	----

B. PROBLÈMES DE TERMINOLOGIE	40
------------------------------------	----

III. LES RAPPORTS TEXTE / ILLUSTRATION	43
---	----

A. TEXTE ET IMAGE : DEUX SYSTÈMES DE SIGNES, DEUX MODES DE LECTURE DIFFÉRENTS	43
--	----

B. TEXTE ET ILLUSTRATION : AUTONOMIE ET INTERDÉPENDANCE .	45
---	----

1. La complémentarité texte / image	45
---	----

2. Absence de hiérarchie	47
--------------------------------	----

3. L'illustration : œuvre autonome?	49
---	----

4. L'illustration : «réception créatrice» du texte	50
--	----

C. RÔLES DE L'ILLUSTRATION PAR RAPPORT AU TEXTE SOURCE . . .	52
1. Rôle ornemental	52
2. Rôle pédagogique	53
3. Rôle narratif	54
4. Rôle interprétatif	55
D. LA QUESTION DE LA « FIDÉLITÉ »	56
IV. LES MÉCANISMES DE LA TRANSPOSITION	58
A. LA DÉCOUPE DU TEXTE	59
B. L'ENCHAÎNEMENT DES VIGNETTES	60
C. LA NARRATION PAR L'IMAGE	61
D. LA CORRESPONDANCE TEXTE / IMAGE	62
V. LES MODES D'INSERTION DE L'IMAGE DANS LE LIVRE	63
A. LE PLACEMENT DANS LE LIVRE	63
B. LE CADRE	66
C. LES LÉGENDES	68

CHAPITRE 2

L'ILLUSTRATION DES ŒUVRES DE CRÉBILLON DU XVIII ^e AU XX ^e SIÈCLE OU LA MISE EN SCÈNE DE PLUSIEURS « XVIII ^e SIÈCLE »	71
I. LE XVIIIe SIÈCLE « CONTEMPORAIN » (1735-1776) :	
DES GRAVURES FONDATRICES	73
A. <i>TANZAI ET NÉADARNÉ, HISTOIRE JAPONOISE</i>	75
1. Des frontispices symboliques	75
2. Les premières scènes sélectionnées	77
B. <i>LE SOPHA, CONTE MORAL</i>	79
1. Les frontispices	80
2. Les vignettes allégoriques	81
3. Les premières scènes et les premiers personnages sélectionnés	82
C. <i>LA NUIT ET LE MOMENT</i>	85
1. L'édition de 1755, la série fondatrice	86
2. La série illustrée de 1762, une copie de celle de 1755	88
3. L'édition de 1786 et son frontispice : une gravure réutilisée	88
D. <i>LE SYLPHE</i> ET SON « MYSTÉRIEUX » FRONTISPICE	89
E. BILAN DE L'ILLUSTRATION AU XVIII ^e SIÈCLE	91

II. LE XVIIIe SIÈCLE «SECOND EMPIRE» (1849-1890)	92
A. <i>LE SOPHA, CONTE MORAL</i>	95
1. <i>Les Veillées littéraires illustrées</i> ou l'illustration « bon marché »	95
2. Les éditions belges	96
3. La collection « Les conteurs du XVIII ^e siècle » de Flammarion	98
B. <i>LE HASARD DU COIN DU FEU</i>	100
1. Le frontispice de Hanriot	101
2. La collection « Les conteurs du XVIII ^e siècle » de Flammarion (bis)	101
3. Des illustrations « galantes »	103
C. L'UNIQUE ILLUSTRATION DU <i>SYLPHE</i> DANS LA COLLECTION « LES CONTEURS DU XVIII ^e SIÈCLE »	104
D. <i>TANZAI ET NÉADARNÉ, HISTOIRE JAPONOISE :</i> LA REPRISE DES GRAVURES DE 1740	105
E. BILAN DE L'ILLUSTRATION DU XIXE SIÈCLE : UN XVIII ^e SIÈCLE «SECOND EMPIRE»	106
III. LE XVIIIe SIÈCLE «MODERNE» (1924-1973)	108
A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ILLUSTRATION AU XX ^e SIÈCLE	111
1. La multiplication des vignettes	111
2. L'extension de l'illustration aux romans	114
3. Les reprises de vignettes des siècles précédents	116
4. L'évolution des styles	118
B. LES SCÈNES ILLUSTRÉES : REPRISES ET INNOVATIONS	120
1. Les reprises	120
2. Les innovations	122
C. PLUSIEURS «XVIII ^e SIÈCLE» EN IMAGES	126
1. Le XVIII ^e siècle « Art déco »	127
2. Le XVIII ^e siècle « années 1950 » et la mode des pin-up	128
3. Le XVIII ^e siècle « années 1970 » et l'érotisme en liberté	128
4. Un XVIII ^e siècle hétéroclite	129
IV. L'ILLUSTRATION DE CRÉBILLON DU XVIIIe AU XXe SIÈCLE : LA CONSTITUTION D'UNE TRADITION ET SON ÉVOLUTION	131
 DU XVIII ^e AU XX ^e SIÈCLE : CONSTITUTION D'UNE TOPIQUE THÉMATIQUE DE L'ILLUSTRATION DES ŒUVRES DE CRÉBILLON	133

PARTIE 2	
LE LIBERTINAGE EN IMAGES	135
CHAPITRE 1	
LE THÈME DU LIBERTINAGE	139
I. LA TRADITION LIBERTINE :	
DE LA LITTÉRATURE À L'ILLUSTRATION	140
A. LE LIBERTINAGE, DES ORIGINES À CRÉBILLON FILS	140
B. DE LA LITTÉRATURE À L'ILLUSTRATION LIBERTINE.	
ESSAI DE DÉFINITION	143
1. Naissance de l'« illustration libertine » et de son appellation	143
2. Extension de la définition	144
3. Les « sous-catégories » de l'illustration libertine	146
II. LE TRAITEMENT DU LIBERTINAGE « CRÉBILLONNIEN »	
PAR L'IMAGE	148
A. LES PERSONNAGES LIBERTINS	149
1. Les libertins « philosophes » et les « roués »	151
2. Les libertins « instinctifs »	154
3. Les libertins « joyeux » et « sensuels »	155
4. Le déplacement des valeurs	156
B. ART DE PARLER, ART DE SÉDUIRE	157
1. L'art de la parole comme outil de la séduction amoureuse	157
2. L'art de la parole comme moyen de briller en société	159
C. ART DE JOUER	160
1. Une vie en représentation	160
2. Le « jeu » de la séduction	161
3. Conclusion	162
III. CONCLUSION. LE RESPECT DES THÈMES LIBERTINS	163

CHAPITRE 2	
DES GENRES LITTÉRAIRES, UN GENRE LIBERTIN	165
I. LE CONTE	167
A. L'ENCHÂSSEMENT NARRATIF ET LA « NARRATION EN PRÉSENCE »	168
B. LE COMIQUE	171
1. Le bas corporel : comique et sexualité	171
2. Le burlesque dans les scènes libertines	173
3. Le comique grinçant et la satire de la religion	175
4. L'ironie et la satire des libertins	176
5. La parodie des genres littéraires	178
C. LE MERVEILLEUX	180
1. Les objets magiques	181
2. Les métamorphoses	181
3. L'atmosphère surnaturelle	183
D. L'ÉROTISME EN CONTEXTE MERVEILLEUX	184
1. L'intervention du surnaturel dans l'aventure galante et érotique	185
2. La métamorphose, source du voyeurisme dans les scènes charnelles	186
E. LA MODERNISATION	187
1. De l'Orient ancien à la France du XVIII ^e ou du XX ^e siècle	187
2. Le brouillage du contexte spatio-temporel	188
F. CONCLUSION : SIMPLIFICATION ET ÉROTISATION DES HISTOIRES	189
II. LE DIALOGUE ROMANESQUE	191
A. LA DISPARITION DU NARRATEUR EN ILLUSTRATION	192
B. L'ACTION DU HUIS CLOS OU LE DÉROULEMENT D'UNE SÉDUCTION TYPE	194
1. Les scènes cadres du huis clos	194
2. Les étapes de la séduction	195
C. LE DIALOGUE CADRE ET LES SCÈNES DE CONVERSATION	196
1. Le dialogue de séduction	196
2. La mise en scène de la conversation	197

D. LES RÉCITS OU LES SCÈNES ENCHÂSSÉES :	
UN REDOUBLEMENT DES SCÈNES DE SÉDUCTION	
DU HUIS CLOS	198
1. Fonction(s) des récits enchâssés	198
2. Disparition des récits enchâssés et recentrement sur le huis clos	199
E. CONCLUSION : UNE MISE EN RELIEF DE LA SÉDUCTION ET DE L'ÉROTISME EN IMAGES	200
III. LE ROMAN	201
A. STRUCTURES NARRATIVES	203
1. La situation d'énonciation	203
2. Le point de vue	204
3. Roman épistolaire et Mémoires	205
B. CLASSICISME ET GALANTERIE : DU TEXTE À L'IMAGE	206
1. Préciosité et classicisme de la langue	207
2. Postures courtoises	208
3. <i>Topoi</i> du roman sentimental	210
4. La dérive sentimentale	213
C. LE REGARD DU MORALISTE CLASSIQUE	214
D. L'ÉROTISATION DE L'AVENTURE GALANTE	218
E. CONCLUSION : L'INFLUENCE DE L'ILLUSTRATION DES AUTRES ŒUVRES LIBERTINES	219
IV. CONCLUSION. UNE UNIFORMISATION DES GENRES AUTOUR DE L'ÉROTISME	221

CHAPITRE 3

LES «SCÈNES» LIBERTINES	225
I. UNE NARRATION CODIFIÉE DE LA SÉDUCTION LIBERTINE	226
A. UNE SÉDUCTION RÉGLÉE D'AVANCE, EN QUATRE ÉTAPES	226
B. DES DÉCORS ET DES FIGURES STÉRÉOTYPÉS	229
C. LE MONTRÉ/CACHÉ ET LE DÉVOILEMENT DES CORPS	230
D. LA DÉRIVE ÉROTIQUE ET PORNOGRAPHIQUE	233
1. Accentuation de l'érotisme	233
2. La dérive pornographique	234

II. TOPIQUE PICTURALE DES QUATRE «SCÈNES» LIBERTINES	235
A. LE RÊVE ÉROTIQUE	236
B. LA CONTRAINTE, ACMÉ DRAMATIQUE DE LA SÉDUCTION	237
C. L'ABANDON OU LE «MOMENT»	242
1. Les «techniques» féminines de l'abandon	242
2. Le «moment»: annonce ou substitut de l'acte charnel	244
D. L'ACTE CHARNEL	245
1. Les représentations détournées	246
a. <i>Les «écrans»</i>	246
b. <i>Les «métaphores picturales» et autres figures de l'image</i>	247
c. <i>L'«ellipse picturale»</i>	251
2. La représentation directe de l'acte sexuel	254
E. CONCLUSION. DES SCÈNES TYPES DANS L'ILLUSTRATION LIBERTINE, DU XVIII ^e AU XX ^e SIÈCLE	255
 UN «LIBERTINAGE PICTURAL» STÉRÉOTYPÉ	 259

PARTIE 3

LA TRANSPOSITION EN IMAGES DE LA POÉTIQUE DE CRÉBILLON	263
---	------------

Chapitre 1

LA THÉÂTRALITÉ ET L'ART DU «TABLEAU»	271
I. L'ESTHÉTIQUE DU «TABLEAU»	272
A. THÉÂTRE ET «TABLEAU»: INTERACTIONS ENTRE ARTS PICTURAUX ET ART THÉÂTRAL	273
1. Le concept de «tableau» au théâtre: la révolution diderotienne	273
2. «Absorbement» et exclusion du spectateur	275
B. LITTÉRATURE ET «TABLEAU»	277
C. ILLUSTRATION ET «TABLEAU»	279

II. L'ILLUSTRATION, «TABLEAU» PICTURAL	280
A. LE «PORTRAIT»	281
1. L'esthétique du «portrait» dans l'illustration des œuvres de Crébillon	282
2. La lectrice	284
3. La femme au repos	289
4. La femme à sa toilette	291
5. Conclusion	292
B. LA «SCÈNE»	293
1. La «scène», de la littérature aux arts visuels	294
2. Deux exemples d'acmés dramatiques: la «scène de contraintes» et le «moment»	295
III. L'ILLUSTRATION, «TABLEAU» THÉÂTRAL	297
A. LE MOUVEMENT INTERNE : CONDENSATION DE L'ACTION DANS L'«INSTANT»	297
1. Le mouvement dans l'espace : déplacement des figures	299
2. Le mouvement dans le temps : les objets symboliques	300
3. La vignette, séquence narrative	301
B. LE MOUVEMENT EXTERNE : LA SÉRIE <i>STORY-BOARD</i>	302
1. Huis clos et déplacement des figures	302
2. Changement de cadre spatio-temporel	303
3. La mise en série des vignettes ou la narration «story-board»	303
IV. CONCLUSION : L'ILLUSTRATION, DU «TABLEAU» À LA «PIÈCE»	306

CHAPITRE 2

L'ILLUSTRATION, MÉTAPHORE DE LA SCÈNE THÉÂTRALE	307
I. LE DISPOSITIF SCÉNIQUE DES ILLUSTRATIONS	310
A. LE CADRE	310
1. Cadre large et détaillé	311
2. Cadre esquissé	314
3. Cadre absent	316

B. LES OBJETS	318
1. Fonction référentielle	319
2. Fonction esthétique	321
C. LES FIGURES	323
1. La figure, incarnation du personnage	323
2. La « théâtralité » des figures	325
a. <i>La pantomime, du théâtre à l'illustration</i>	325
b. <i>L'influence des théories du jeu théâtral élaborées</i> <i>au XVIIIe siècle</i>	327
c. <i>La figure, « comédienne » de l'illustration</i>	330
II. LA VIGNETTE, UN THÉÂTRE MINIATURE	331
A. L'ESPACE DE LA SCÈNE THÉÂTRALE	332
1. Les rideaux	332
2. Autres délimitations de la scène : kiosques, piliers, estrades	333
B. LE CLIVAGE SCÈNE/SALLE	335
1. Placement des figures et jeux de regards	336
2. Délimitation scène/salle matérialisée	338
3. Le fauteuil du spectateur	340
C. L'INVITATION AU SPECTATEUR	341
III. CONCLUSION. L'ILLUSTRATION COMME SPECTACLE : RUPTURE DE L'ILLUSION DE « RÉALITÉ » ET INTERPELLATION DU SPECTATEUR	343
 CHAPITRE 3 LA « RÉFLEXIVITÉ » DE L'ILLUSTRATION	
I. VOYEURISME ET CONNIVENCE ILLUSTRATEUR / SPECTATEUR ..	345
A. LES VOYEURS DANS L'IMAGE	348
1. Les personnages voyeurs	349
2. Les voyeurs symboliques	352
a. <i>Les statues et les Amours</i>	352
b. <i>Les animaux domestiques, gardes du corps</i> <i>et voyeurs</i>	353
c. <i>Les tableaux, regards indiscrets et redoublement</i> <i>de la scène</i>	354

3. Le cas du Sopha	355
4. Le voyeurisme ou le franchissement du seuil	355
5. Les voyeurs de l'image, représentants des lecteurs	358
B. VOYEURISME DU LECTEUR/SPECTATEUR	359
1. Le rôle du «voile»	360
2. Le voyeurisme dans le dispositif scénique	362
a. Position des figures	362
b. Le motif du miroir	364
3. Conclusion: le lecteur, voyeur ou spectateur?	367
C. CONCLUSION. LA CONNIVENCE ENTRE L'ILLUSTRATEUR ET LE SPECTATEUR: PREMIER DEGRÉ DE RÉFLEXIVITÉ DE L'IMAGE	368
II. LES RÉFÉRENCES (TRANS)ARTISTIQUES	369
A. LA RÉFÉRENCE À LA LITTÉRATURE	372
1. L'objet livre	373
2. Les scènes de lecture	374
3. La lettre	376
4. Les scènes de narration orale	377
B. LA RÉFÉRENCE À LA PEINTURE	378
1. La peinture, mise en abyme de la scène représentée	378
2. Allusions à la peinture rococo	380
C. LA RÉFÉRENCE AU THÉÂTRE	383
1. La théâtralisation de l'univers libertin	383
2. La scène de théâtre, «mise en abyme» de l'action représentée	385
3. L'illustration, art de la mise en scène	388
D. L'ILLUSTRATION, LIEU D'ÉCHANGES ENTRE LES ARTS	389
III. CONCLUSION. L'ILLUSTRATION DE L'ŒUVRE DE CRÉBILLON OU LA RÉFLEXION «MÉTA-PICTORALE»	392
 LA «POÉTIQUE» DE L'ILLUSTRATION DES ŒUVRES DE CRÉBILLON: MISE À DISTANCE ET RÉFLEXIVITÉ	 395
 CONCLUSION	 399

TABLE DES MATIÈRES	525
BIBLIOGRAPHIE	409
ANNEXES	439
LES ILLUSTRATEURS DE CRÉBILLON FILS, DESSINATEURS ET GRAVEURS, DU XVIII ^e AU XX ^e SIÈCLE : FICHES BIOGRAPHIQUES	441
LES ÉDITIONS ILLUSTRÉES DES ŒUVRES DE CRÉBILLON FILS : TABLEAUX RÉCAPITULATIFS	461
SOURCES DES ILLUSTRATIONS	485
LES ADAPTATIONS THÉÂTRALES DES ŒUVRES DE CRÉBILLON FILS : TABLEAUX RÉCAPITULATIFS	489
INDEX DES NOMS PROPRES	509