

RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR LA POÉSIE ET SUR LA PEINTURE

Édition de Daniel DAUVOIS et Thierry CÔTÉ

Volume I

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2025

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
I. Éléments biographiques	7
1. Pour une biographie sensible	9
2. De l' <i>Histoire des quatre Gordiens</i> aux <i>Réflexions critiques</i>	13
3. Esquisse d'une anthropologie politique	17
4. «On ne relit guère un roman et on va souvent à l'opéra».	23
II. L'événement des <i>Réflexions critiques</i>	31
1. Une nouvelle représentation des arts mimétiques	33
2. D'un double intérêt inégal et des deux plaisirs pris aux arts.	39
3. Des êtres d'une nouvelle nature	43
4. De l'intérêt pris aux représentations.....	50
III. Le plan des <i>Réflexions critiques</i>	58
1. Première partie	58
2. Seconde partie.....	74
3. Troisième partie	87
IV. Mise en intrigue, problèmes et paradoxes	93
1. Le paradoxe tragique	95
2. Le problème des siècles	99
3. Le jugement du public	103
4. La déclamation notée, le discursif et l'intuitif	109
V. Conclusions.....	115

RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR LA POÉSIE ET SUR LA PEINTURE

Avertissement	123
Table des matières	125

PREMIÈRE PARTIE

Section I. <i>De la nécessité d'être occupé pour fuir l'ennui, & de l'attrait que les mouvements des passions ont pour les hommes</i>	133
Section II. <i>De l'attrait des spectacles propres à exciter en nous une grande émotion. Des gladiateurs</i>	136
Section III. <i>Que le mérite principal des poèmes et des tableaux consiste à imiter les objets qui auraient excité en nous des passions réelles. Les passions que ces imitations font naître en nous ne sont que superficielles</i>	144
Section IV. <i>Du pouvoir que les imitations ont sur nous, & de la facilité avec laquelle le cœur humain est ému</i>	150
Section V. <i>Que Platon ne bannit les poètes de sa République, qu'à cause de l'impression trop grande que leurs imitations peuvent faire</i>	156
Section VI. <i>De la nature des sujets que les peintres & les poètes traitent. Qu'ils ne sauraient les choisir trop intéressants par eux-mêmes</i>	160
Section VII. <i>Que la tragédie nous affecte plus que la comédie, à cause de la nature des sujets que la tragédie traite</i>	164
Section VIII. <i>Des différents genres de la poésie & de leur caractère</i>	167
Section IX. <i>Comment on rend les sujets dogmatiques, intéressants</i>	169
Section X. <i>Objection tirée des tableaux & faite pour montrer que l'art de l'imitation intéresse plus que le sujet même de l'imitation</i>	170

Section XI. <i>Que les beautés de l'exécution ne rendent pas seules un poème un bon ouvrage, comme elles rendent un tableau un ouvrage précieux.</i>	173
Section XII. <i>Qu'un ouvrage nous intéresse en deux manières : comme étant un homme en général, & comme étant un certain homme en particulier</i>	174
Section XIII. <i>Qu'il est des sujets propres spécialement pour la poésie, & d'autres spécialement propres pour la peinture. Moyens de les reconnaître</i>	179
Section XIV. <i>Qu'il est même des sujets spécialement propres à certains genres de poésie & de peinture. Des sujets propres à la tragédie</i>	195
Section XV. <i>Des personnages de scélérats qu'on peut introduire dans les tragédies</i>	198
Section XVI. <i>De quelques tragédies dont le sujet est mal choisi.</i>	201
Section XVII. <i>S'il est à propos de mettre de l'amour dans les tragédies</i>	203
Section XVIII. <i>Que nos voisins disent que nos poètes mettent trop d'amour dans leurs tragédies.</i>	207
Section XIX. <i>De la galanterie qui est dans nos poèmes.</i>	213
Section XX. <i>De quelques maximes qu'il faut observer en traitant des sujets tragiques</i>	217
Section XXI. <i>Du choix des sujets des comédies. Où il en faut mettre la scène. Des comédies romaines</i>	222
Section XXII. <i>Quelques remarques sur la poésie pastorale & sur les bergers des églogues.</i>	231
Section XXIII. <i>Quelques remarques sur le poème épique. Observation touchant le lieu & le temps où il faut prendre son sujet</i>	235
Section XXIV. <i>Des actions allégoriques & des personnages allégoriques par rapport à la peinture</i>	237
Section XXV. <i>Des personnages & des actions allégoriques, par rapport à la poésie</i>	253

Section XXVI. <i>Que les sujets ne sont pas épuisés pour les peintres. Exemples tirés des tableaux du Crucifiement</i>	257
Section XXVII. <i>Que les sujets ne sont pas épuisés pour les poètes. Qu'on peut encore trouver de nouveaux caractères dans la comédie.</i>	260
Section XXVIII. <i>De la vraisemblance en poésie</i>	266
Section XXIX. <i>Si les poètes tragiques sont obligés de se conformer à ce que la géographie, l'histoire & la chronologie nous apprennent positivement. Remarques à ce sujet sur quelques tragédies de Corneille & de Racine</i>	270
Section XXX. <i>De la vraisemblance en peinture, & des égards que les peintres doivent aux traditions reçues</i>	276
Section XXXI. <i>De la disposition du plan. Qu'il faut diviser l'ordonnance des tableaux en composition poétique & en composition pittoresque</i>	282
Section XXXII. <i>De l'importance des fautes que les peintres & les poètes peuvent faire contre les règles</i>	287
Section XXXIII. <i>De la poésie du style dans laquelle les mots sont regardés en tant que les signes de nos idées. Que c'est la poésie du style qui fait la destinée des poèmes</i>	288
Section XXXIV. <i>Du motif qui fait lire les poésies : que l'on n'y cherche pas l'instruction comme dans d'autres livres</i>	295
Section XXXV. <i>De la mécanique de la poésie qui ne regarde les mots que comme de simples sons. Avantages des poètes qui ont composé en latin sur ceux qui composent en français</i> ...	300
Section XXXVI. <i>De la rime</i>	324
Section XXXVII. <i>Que les mots de notre langue naturelle font plus d'impression sur nous que les mots d'une langue étrangère</i>	328
Section XXXVIII. <i>Que les peintres du temps de Raphaël n'avaient point d'avantage sur ceux d'aujourd'hui. Des peintres de l'Antiquité.</i>	330
Section XXXIX. <i>En quel sens on peut dire que la nature se soit enrichie depuis Raphaël</i>	352

Section XL. <i>Si le pouvoir de la peinture sur les hommes est plus grand que le pouvoir de la poésie.</i>	356
Section XLI. <i>De la simple récitation & de la déclamation</i>	363
Section XLII. <i>De notre manière de réciter la tragédie & la comédie.</i>	369
Section XLIII. <i>Que le plaisir que nous avons au théâtre, n'est point produit par l'illusion.</i>	375
Section XLIV. <i>Que les poèmes dramatiques purgent les passions.</i>	378
Section XLV. <i>De la musique proprement dite</i>	383
Section XLVI. <i>Quelques réflexions sur la musique des Italiens. Que les Italiens n'ont cultivé cet art qu'après les Français & les Flamands.</i>	394
Section XLVII. <i>Quels vers sont les plus propres à être mis en musique</i>	403
Section XLVIII. <i>Des estampes & des poèmes en prose</i>	406
Section XLIX. <i>Qu'il est inutile de disputer si la partie du dessin & de l'expression est préférable à celle du coloris</i>	407
Section L. <i>De la sculpture, du talent qu'elle demande, & de l'art des bas-reliefs</i>	411

DEUXIÈME PARTIE

Table des matières.	419
Section I. <i>Du génie en général</i>	423
Section II. <i>Du génie qui fait les peintres & les poètes</i>	429
Section III. <i>Que l'impulsion du génie détermine à être peintre ou poète, ceux qui l'ont apporté en naissant</i>	435
Section IV. <i>Objection contre la proposition précédente, & réponse à l'objection</i>	441
Section V. <i>Des études & des progrès des peintres & des poètes</i>	446
Section VI. <i>Des artisans sans génie</i>	454
Section VII. <i>Que les génies sont limités</i>	458

Section VIII. <i>Des plagiaires. En quoi ils diffèrent de ceux qui mettent leurs études à profit</i>	464
Section IX. <i>Des obstacles qui retardent le progrès des jeunes artisans</i>	472
Section X. <i>Du temps où les hommes de génie parviennent au mérite dont ils sont capables</i>	482
Section XI. <i>Des ouvrages convenables aux gens de génie, & des artisans qui contrefont la manière des autres</i>	487
Section XII. <i>Des siècles illustres & de la part que les causes morales ont au progrès des arts</i>	491
Section XIII. <i>Qu'il est probable que les causes physiques ont aussi leur part aux progrès surprenants des arts & des lettres</i> . .	500
Première réflexion	503
Seconde réflexion	518
Troisième réflexion	545
Section XIV. <i>Comment il se peut faire que les causes physiques aient part à la destinée des siècles illustres. Du pouvoir de l'air sur le corps humain</i>	562
Section XV. <i>Le pouvoir de l'air sur le corps humain prouvé par le caractère des nations</i>	570
Section XVI. <i>Objection tirée du caractère des Romains & des Hollandais. Réponse à l'objection</i>	584
Section XVII. <i>De l'étendue des climats plus propres aux arts & aux sciences que les autres. Des changements qui surviennent dans ces climats</i>	591
Section XVIII. <i>Qu'il faut attribuer la différence qui est entre l'air de différents pays, à la nature des émanations de la terre qui sont différentes en diverses régions</i>	593
Section XIX. <i>Qu'il faut attribuer aux variations de l'air dans le même pays la différence qui s'y remarque entre le génie de ses habitants en des siècles différents</i>	598
Section XX. <i>De la différence des mœurs & des inclinations du même peuple en des siècles différents</i>	603

Section XXI. <i>De la manière dont la réputation des poètes & des peintres s'établit</i>	607
Section XXII. <i>Que le public juge bien des poèmes & des tableaux en général. Du sentiment que nous avons pour connaître le mérite de ces ouvrages</i>	608
Section XXIII. <i>Que la voie de la discussion n'est pas aussi bonne pour connaître le mérite des poèmes & des tableaux, que celle du sentiment</i>	618
Section XXIV. <i>Objection contre la solidité des jugements du public, & réponse à cette objection</i>	625
Section XXV. <i>Du jugement des gens du métier</i>	631
Section XXVI. <i>Que les jugements du public l'emportent à la fin sur les jugements des gens du métier</i>	635
Section XXVII. <i>Qu'on doit plus d'égard aux jugements des peintres qu'à ceux des poètes. De l'art de reconnaître la main des peintres</i>	640
Section XXVIII. <i>Du temps où les poèmes & les tableaux sont appréciés à leur juste valeur</i>	643
Section XXIX	
Qu'il est des pays où les ouvrages sont plus tôt appréciés à leur valeur, que dans d'autres.....	646
Section XXX. <i>Objection tirée des bons ouvrages que le public a paru désapprouver, comme des mauvais qu'il a loués; & réponse à cette objection</i>	654
Section XXXI. <i>Que le jugement du public ne se rétracte point, & qu'il se perfectionne toujours</i>	661
Section XXXII. <i>Que, malgré les critiques, la réputation des poètes que nous admirons, ira toujours en s'augmentant</i> . . .	665
Section XXXIII. <i>Que la vénération pour les bons auteurs de l'Antiquité durera toujours. S'il est vrai que nous raisonnions mieux que les Anciens</i>	676
Section XXXIV. <i>Que la réputation d'un système de philosophie peut être détruite. Que celle d'un poème ne saurait l'être</i>	696

Section XXXV. <i>De l'idée que ceux qui n'entendent point les écrits des Anciens dans les originaux, s'en doivent former . .</i>	707
Section XXXVI. <i>Des erreurs où tombent ceux qui jugent d'un poème sur une traduction & sur les remarques des critiques . .</i>	718
Section XXXVII. <i>Des défauts que nous croyons voir dans les poèmes des Anciens</i>	719
Section XXXVIII. <i>Que les remarques des critiques ne font point abandonner la lecture des poèmes, & qu'on ne la quitte que pour lire des poèmes meilleurs</i>	728
Section XXXIX. <i>Qu'il est des professions où le succès dépend plus du génie que du secours que l'art peut donner, & d'autres où le succès dépend plus du secours qu'on tire de l'art que du génie. On ne doit pas inférer qu'un siècle surpasse un autre siècle dans les professions du premier genre, parce qu'il le surpasse dans les professions du second genre . . .</i>	730

TROISIÈME PARTIE QUI CONTIENT UNE DISSERTATION SUR LES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES DES ANCIENS

Table des matières.	739
Avant-propos.	741
Section I. <i>Idée générale de la musique des Anciens, & des arts musicaux subordonnés à cette science</i>	745
Section II. <i>De la musique rythmique.</i>	753
Section III. <i>De la musique organique ou instrumentale</i>	767
Section IV. <i>De l'art ou de la musique poétique. De la mélodie. Qu'il y avait une mélodie qui n'était pas un chant musical, quoiqu'elle s'écrivît en notes</i>	775
Section V. <i>Explication de plusieurs endroits du sixième chapitre de la Poétique d'Aristote. Du chant des vers latins ou du carmen.</i>	793
Section VI. <i>Que dans les écrits des Anciens, le terme de chanter signifie souvent déclamer, & même quelquefois parler</i>	804

Section VII. <i>Nouvelles preuves que la déclamation théâtrale des Anciens était composée, & qu'elle s'écrivait en notes. Preuves tirées de ce que l'acteur qui la récitait, était accompagné par des instruments</i>	810
Section VIII. <i>Des instruments à vent et à corde dont on se servait dans les accompagnements</i>	820
Section IX. <i>De la différence qui était entre la déclamation des tragédies, & la déclamation des comédies. Des compositeurs de déclamation. Réflexions concernant l'art de l'écrire en notes.</i>	824
Section X. <i>Continuation des preuves qui montrent que les Anciens écrivaient en notes la déclamation. Des changements survenus vers le temps d'Auguste dans la déclamation des Romains. Comparaison de ce changement avec celui qui est arrivé dans notre musique & dans notre danse sous Louis XIV</i>	836
Section XI. <i>Les Romains partageaient souvent la déclamation théâtrale entre deux acteurs, dont l'un prononçait, tandis que l'autre faisait des gestes.</i>	848
Section XII. <i>Des masques des comédiens de l'antiquité</i>	854
Section XIII. <i>De la saltation ou de l'art du geste, appelé par quelques auteurs la musique hypocritique</i>	869
Section XIV. <i>De la danse ou de la saltation théâtrale. Comment l'acteur qui faisait les gestes, pouvait s'accorder avec l'acteur qui récitait. De la danse des chœurs.</i>	882
Section XV. <i>Observations concernant la manière dont les pièces dramatiques étaient représentées sur le théâtre des Anciens. De la passion que les Grecs et les Romains avaient pour le théâtre, & de l'étude que les acteurs faisaient de leur art, & des récompenses qui leur étaient données</i>	890
Section XVI. <i>Des pantomimes ou des acteurs qui jouaient sans parler.</i>	901
Section XVII. <i>Quand ont fini les représentations somptueuses des Anciens. De l'excellence de leurs chants</i>	919

Section XVIII. <i>Réflexions sur les avantages & sur les inconvénients qui résultaient de la déclamation composée des Anciens</i>	926
VARIANTES DES ÉDITIONS DE 1719 ET 1733	935
TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES DE L'ÉDITION DE 1740	961
BIBLIOGRAPHIE	1009
A. <i>Les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture</i> . .	1009
B. Sources anciennes et modernes citées par Dubos	1011
C. Littérature secondaire sur les <i>Réflexions critiques</i>	1019
INDEX NOMINUM	1023
TABLE DES MATIÈRES	1039