

HAL
open science

Le théâtre, la littérature et les valeurs marchandes. Une analyse sociocritique de "Chatterton" et de "Ruy Blas" entre hier et aujourd'hui.

Stéphanie Loncle

► To cite this version:

Stéphanie Loncle. Le théâtre, la littérature et les valeurs marchandes. Une analyse sociocritique de "Chatterton" et de "Ruy Blas" entre hier et aujourd'hui.. Études littéraires, 43/3, 2012, Lectures sociocritiques du théâtre. halshs-01516325

HAL Id: halshs-01516325

<https://shs.hal.science/halshs-01516325>

Submitted on 30 Apr 2017

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

« Le théâtre, la littérature et les valeurs marchandes. Une analyse sociocritique de *Chatterton* et *Ruy Blas* entre hier et aujourd'hui¹ »

L'herméneutique sociale des textes littéraires accède au statut de valeur critique au début du XIXe s., lorsqu'elle devient une norme de l'analyse des œuvres partagée aussi bien par ceux qui se donnent comme les héritiers de la Révolution française que par ses opposants les plus farouches. « La société est devenue la référence explicative du phénomène esthétique² ». L'émergence de cette valeur critique est donc un phénomène du littéraire³ qui trouve ses prolongements au XXe siècle.

La promotion dans les années 1970 par Claude Duchet d'une sociocritique des œuvres littéraires dont la visée est « de montrer que toute création artistique est aussi pratique sociale, et partant, production idéologique⁴ » procède à la fois de la valorisation d'un cadre herméneutique et de l'actualisation d'une querelle à l'intérieur de ce cadre. Il s'agit de dépasser la double limite du structuralisme formaliste, forme actualisée de l'Art pour l'art, et de la « théorie du reflet », nébuleuse qui s'applique à la fois au moralisme d'un Bonald⁵, à la caricature d'une partie du marxisme taxée d'orthodoxie, ou encore à l'ensemble complexe et critique des discussions théoriques qui se nouent entre les textes de Marx, Engels, Lukacs et Goldmann. Claude Duchet lui-même s'efforce de penser l'inscription de la sociocritique dans le champ idéologique des années 70. Elle y est définie comme une contribution « à la mise en place d'une critique matérialiste et au développement de la recherche marxiste » qui s'inscrit dans un contexte de « vague du structuralisme, de rejet d'un certain historicisme⁶ ».

L'herméneutique sociale, parti pris de contextualisation des œuvres, peut et doit donc être elle-même contextualisée. Elle n'est pas nécessairement révolutionnaire, ni même progressiste, elle n'est pas nécessairement une valeur active ou devant être activée. La valorisation de la contextualisation sociale est le produit d'une institution littéraire, politique, marchande... dont la production d'œuvres théoriques et d'œuvres de fiction qui peuvent elles-mêmes valoriser leur propre contextualisation sociale sont des facteurs majeurs.

La sociocritique n'est pas une méthode théorique abstraite qu'il suffirait d'appliquer à des textes. L'énonciation et la promotion d'une sociocritique du théâtre aujourd'hui soulève bien d'autres enjeux de celui de l'application d'une technique. Toute analyse sociologique, économique, historique ou structuraliste repose sur des valeurs herméneutiques tantôt hégémoniques, plurielles ou marginales que le chercheur peut investir ou critiquer. La définition et l'énonciation d'un théâtre objet d'une sociocritique participent de la production de certaines valeurs et de la critique d'autres.

Aussi une sociocritique des textes du théâtre romantique passe-t-elle par une analyse critique de la définition sociale du théâtre largement diffusée au moment de leur production. Les années romantiques sont aussi celles où l'économie politique et le droit définissent le théâtre comme un commerce et une industrie⁷ et où l'herméneutique sociale de la littérature

---

¹ Stéphanie Loncle, MCF Études théâtrales, Université de Caen – Membre de l'UMR CRHQ – CNRS 6583.

² Gérard Gengembre, Introduction à Louis de Bonald, *Oeuvres choisies*. Tome I, *Écrits sur la littérature*, édition de Gérard Gengembre et Jean-Yves Pranchère, Classiques Garnier, 2011, p. 47.

³ Au sens institutionnel que lui donne Alain Viala.

⁴ Claude Duchet, « Positions et perspectives », *Sociocritique*, Nathan, 1979, p. 3.

⁵ Gérard Gengembre, *op. cit.*, p. 43.

⁶ Claude Duchet, *art. cit.*, p. 5.

⁷ Voir la section II de ma thèse « Libéralisme et théâtre. Pratiques économiques et pratiques spectaculaires à Paris (1830-1848) » (Université Paris-Ouest Nanterre, La Défense, 2011) qui analyse notamment le *Traité de législation des théâtres* de Vivien et Blanc (Brissot-Thivars, 1830) et les travaux de l'économiste Gustave de Molinari.

est en cours d'institutionnalisation. De manière parallèle, notre contexte contemporain est lui-même caractérisé par la valorisation d'une forme dégradée des sciences humaines à qui l'on demande des résultats, du discours et non de la critique, et par l'hégémonie du néolibéralisme théorique. Né de la proclamation d'une ère post-marxiste à la fin des années 1970, il se structure autour de la valorisation d'un présent perpétuel, essentialisé, naturalisé et anhistorique⁸ décliné aussi bien dans le champ de l'économie politique, que dans ceux de l'esthétique et de la sociologie.

Le drame romantique est-il le sujet ou l'objet d'une analyse socio-critique ?

*Chatterton*⁹ et *Ruy Blas*¹⁰ abordent la question de la place du théâtre et de la littérature dans une société où la valeur marchande est non seulement hégémonique, mais encore légitime dans son hégémonie au point d'être incontournable et impossible à critiquer... ou presque. C'est dans ce « presque » que vient se loger la valeur de l'art, dans un espace si marginal qu'il en devient utopique. Dans ces drames, la littérature, le théâtre ou l'art en général tire sa valeur de cette rareté, de ce caractère exceptionnel. L'art y est précieux parce qu'indispensable et inaccessible.

Dans *Ruy Blas*, le théâtre est défini comme l'art d'illusionner : Ruy Blas est le comédien qui, par son art du faux semblant, séduit les ministres corrompus (et la Reine). L'art dramatique ainsi défini est valorisé comme le seul moyen politique de restaurer des valeurs nationales non marchandes. Dans son adresse aux ministres¹¹, Ruy Blas démontre que le problème politique de l'Espagne vient de la perte de l'adhésion à des valeurs non marchandes, qu'il analyse comme la perte d'un pouvoir positif de la représentation qui aurait existé par le passé. Face à cette crise politique, Ruy Blas convoque tous les pouvoirs de l'illusion théâtrale et littéraire, avatars du pouvoir politique de la représentation : le déguisement, la possibilité de faire apparition, l'hypotypose. Le comédien Ruy Blas emporte l'adhésion de quelques conseillers qui se mettent à son service. Seul le théâtre permettrait la réactivation d'un pouvoir de la représentation qui se serait perdu avec la légitimation institutionnelle et désillusionnée du pouvoir de l'argent.

Ruy Blas se donne ainsi à lire comme l'affirmation de la nécessité d'un recours à l'illusion du passé pour affronter les malheurs du temps présent, puis comme la démonstration de la fragilité et de la vanité de ce même pouvoir d'illusion. En effet, la célèbre « scène de la croisée »¹² qui intervient après la scène du conseil des ministres rappelle que les pouvoirs de l'illusion, valorisés dans un premier temps comme l'unique et ultime secours politique à la crise, sont fragiles et eux-mêmes soumis à un ordre marchand. Don Salluste a conclu un marché avec son valet Ruy Blas et, parce qu'il est son maître, dispose du pouvoir de le rompre à tout moment. Ruy Blas ne peut jouer le Premier ministre vertueux que dans les limites de ce contrat conclu. Ainsi l'art d'illusionner est lui-même pris dans un échange marchand. « Que faire sans argent ? » demande Ruy Blas à Don Salluste à propos de la guerre qu'il souhaite mener pour sauver la nation. La question renvoie également à sa propre situation : aucune entreprise politique ou artistique destinée à promouvoir des valeurs non marchandes ne peut exister réellement sans recourir à celles-ci. Le pouvoir dramatique comme le pouvoir politique apparaissent donc fragiles et subalternes, dans la mesure où leur

---

⁸ Voir l'entretien avec Christian Biet, « Action esthétique, action politique, action critique », in François Coadou, Stéphanie Loncle, Olivier Maillart (dir.), *La Culture c'est la règle, l'art l'exception. Politiques de l'art et de la culture en France aux XIXe et XXe siècles*, L'Harmattan, 2012 (à paraître).

⁹ Drame d'Alfred de Vigny créé à la Comédie-Française en 1835.

¹⁰ Drame de Victor Hugo créé au Théâtre de la Renaissance en 1838.

¹¹ Victor Hugo, *Ruy Blas*, Acte III, scène II, édition de Patrick Berthier, Gallimard, coll. « Folio », p. 129-133. Je reprends ici des éléments d'une communication faite au Groupe Hugo, le 26 novembre 2011, <http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/11-11-26Loncle.htm>.

¹² *Ibid.*, Acte III, scène V, p. 144-155.

activation effective dépend du pouvoir économique qu'ils sont censés concurrencer. Dans *Ruy Blas*, le théâtre est ainsi désigné à la fois comme précieux et vain, comme puissant et impuissant dans le champ politique, comme le dernier espace où survivent et se produisent des valeurs non marchandes et comme un espace maudit destiné à disparaître soit par son auto-destruction (le suicide du héros romantique) soit par son intégration nécessaire à la logique marchande.

Dans *Chatterton*, la poésie est également la seule activité encore libre dans un monde résumé par la maison-entreprise de John Bell¹³. La méditation du Quaker elle-même est moins libre que tolérée dans sa marginalité dans la mesure où elle répond à un plaisir de l'industriel. John Bell explique en effet à l'homme de foi : « Vous savez que j'aime assez à raisonner avec vous sur la politique »¹⁴. Sa fonction morale en revanche est nulle. La dispute entre les deux hommes à propos du licenciement d'un ouvrier blessé par une machine de l'usine se termine sur un dernier échange où John Bell et la société qui le fait tout puissant réduisent le Quaker au silence¹⁵. Figure d'exception oisive qui peut observer le monde depuis la marge car il a renoncé à toute action dans le monde, le Quaker incarne l'impuissance de l'illusion morale dans un monde désillusionné. Son silence préfigure le suicide de Chatterton¹⁶ car la mort est la suite logique de l'impossibilité de l'action et de la parole dramatique dans le monde libéral. Mais la marginalité oisive du Quaker le rapproche du poète sans pour autant lui correspondre, car Chatterton n'est pas oisif.

Contrairement au Quaker, le poète n'a pas renoncé à l'action. Il travaille sans relâche du début à la fin de la pièce et c'est l'incapacité productive de son travail aliéné par la relation marchande qui le lie à John Bell qui conduit le jeune homme à son action ultime. Depuis que Chatterton a vendu sa force de travail à John Bell, qu'il a accepté d'aliéner son écriture, il ne parvient plus à écrire, comme si l'écriture poétique – effectivement détachée et détachable de la volonté du sujet agissant – se dérobaît à tout contrôle marchand. La démonstration de la liberté radicale de l'écriture poétique est faite en actes. C'est l'action dramatique qui conduit de l'aliénation forcée de l'écriture poétique à son autodestruction, qui doit démontrer la liberté de celle-ci et, dans le même temps, son inadaptation dans une société où toutes les activités sont traitées comme des marchandises, vendues et achetées sur le marché du travail.

Dans ces deux drames, l'écriture poétique et l'art dramatique sont des producteurs d'utopie : Ruy Blas et Chatterton témoignent d'une capacité à produire une valeur non marchande dans un monde entièrement marchandisé, capacité d'autant plus précieuse qu'elle est par définition impossible, car empêchée par la relation marchande qui les lie au monde. Désignée ainsi comme productrice d'utopie, l'activité artistique n'a-t-elle pas vocation à devenir elle-même utopique, c'est-à-dire à ne jamais s'incarner dans un espace, un temps et un corps, comme le prouve l'incapacité poétique exhibée par Chatterton? Hugo et Vigny semblent bien adhérer à cette hypothèse puisque l'un et l'autre optent pour un théâtre « en liberté »¹⁷ ayant renoncé (même provisoirement) à exister dans l'espace et le temps de la représentation théâtrale.

---

¹³ Voir l'analyse de *Chatterton* dans la thèse déjà citée, p. 595-635.

¹⁴ Alfred de Vigny, *Chatterton*, Acte I, scène II, édition de Pierre-Louis Rey, Gallimard, coll. « Folio », 2001, p. 62.

¹⁵ La dernière réplique du Quaker : « Si tu ne veux pas me laisser parler, laisse-moi lire ». La didascalie précise : « Il reprend son livre et se retourne dans son fauteuil », *Ibid.*, p. 64.

¹⁶ Voir Jean Jourdeuil, « L'escalier de *Chatterton* », *Romantisme. Le Spectacle romantique*, n°38, 1982, p.106-116.

¹⁷ Hugo a composé plusieurs pièces dont il savait la représentation impossible dans les conditions de la vie théâtrale et politique de son temps : d'abord *Cromwell*, publiée en 1827, puis les pièces écrites en exil qui paraissent à titre posthume dans le recueil *Théâtre en liberté*. Par cette expression, on désigne plus largement le choix fait par plusieurs auteurs romantiques de renoncer à écrire pour la scène théâtrale de leur temps. Cette attitude est commune par exemple à Musset lorsqu'il publie, en deux livraisons, *Un Spectacle dans un*

Cette analyse qui cherche à *lire* dans ces drames une « leçon romantique » sur la place et le rôle de l'art dans la société conduit à considérer que ces œuvres font une démonstration sociale. L'intégration totale de l'art à l'économie de marché apparaît comme un fait social incontestable dont l'action dramatique « témoignerait ». Ce discours dramatique sur la place et le rôle de l'art dans la société libérale et marchande semble alors corroborer les « savoirs » sociaux énoncés dans les écrits non dramatiques (journalistiques, politiques, économiques) qui font le constat de l'industrialisation du théâtre¹⁸. La profession de foi romantique semble ainsi être la conséquence paradoxale de la disparition inéluctable de l'art dans un monde marchand, chant du cygne qui confère toute sa valeur au romantisme dans le nouveau champ artistique, désormais marginalisé et autonomisé.

Le discours social qui ressort de deux œuvres, voire d'un genre (le « drame romantique ») serait ainsi en cohérence avec la réalité sociale des transformations des conditions de leur production « lisible » dans des écrits non fictionnels. En somme texte et contexte se corroboreraient l'un l'autre, confortant une certaine lecture du sens de l'histoire et du rôle social de l'art : les activités humaines, y compris les activités artistiques, auraient vocation à intégrer un marché du travail naturellement hégémonique ; l'art et les artistes auraient vocation à témoigner (quitte à en mourir) de la survivance, à la fois nécessaire et marginale au point d'être utopique, d'un espace où les valeurs marchandes n'ont jamais pénétré.

Dans quelle mesure une telle analyse relève-t-elle de la sociocritique ? Il s'agit incontestablement d'une forme d'herméneutique sociale du théâtre, mais qui n'est pas *critique* dans la mesure où elle adhère aux discours produits par les écrits, qu'ils soient fictionnels ou non, au lieu d'en analyser les contradictions, les problèmes, les impensés. Pour être *critique* une analyse sociale des œuvres doit porter sur le cadre produit par le texte, sur les valeurs qu'il promeut et le système d'adhésion qu'il propose¹⁹.

Le théâtre, espace de critique de l'analyse romantique de la société

Or le théâtre est un moyen privilégié pour opérer la critique du cadre. La structure matérielle de la séance théâtrale est si pesante, si importante qu'elle exhibe la marchandise et donc la production : le théâtre s'exhibe ainsi comme cadre matériel et donc social dont la valeur est à interroger en dialogue avec celle de l'action représentée.

Sous la direction du baron Taylor, la Comédie-Française tend à se libéraliser et à se romantiser dans le même temps, ce qui se traduit par la programmation, par l'embauche de comédiens des boulevards, par l'augmentation des différences de rémunération entre les vedettes et les sociétaires moins connus, ou encore par l'investissement dans des décors somptueux et coûteux. C'est dans le cadre de cette « modernisation » que Vigny fait représenter *Chatterton* avec Marie Dorval dans le rôle de Kitty Bell et un escalier monumental au centre du décor. Ces deux valeurs spectaculaires du marché théâtral parisien (une vedette des boulevards et un décor impressionnant) sont les éléments majeurs du succès

---

fauteuil et à Vigny, qui, de façon plus radicale encore, renonce à écrire pour le théâtre après *Chatterton*.

¹⁸ On pense bien sûr au fameux article sur « La littérature industrielle » de Sainte-Beuve dans *La Revue des deux mondes* en 1839. Cet article n'est cependant que la partie la plus célèbre d'un usage très répandu de la métaphore industrielle appliquée à la littérature et au théâtre dans des écrits fictionnels, mais aussi journalistiques, politiques, juridiques et économiques.

¹⁹ Claude Duchet invite également à se départir d'un usage simplifié de la socio-critique en dépassant l'opposition binaire entre texte et contexte grâce, par exemple, à la notion de « co-texte ». Voir Claude Duchet et Patrick Maurus, *Un cheminement vagabond. Nouveaux entretiens sur la sociocritique*, Paris : Honoré Champion, coll. « Poétiques et Esthétiques XXe-XXIe siècle », 2011, p. 44.

de scandale que connaît la pièce²⁰. La libéralisation marchande de la vie théâtrale parisienne, qui touche même la Comédie-Française, et la présence du Tout-Paris mondain et journalistique offrent au drame les moyens du succès²¹. Cette réussite constitue la première étape de sa canonisation académique dont notre propre intérêt pour ce texte est à la fois le révélateur, le continuateur et potentiellement le point de départ d'une analyse (socio)critique.

De même, la représentation de *Ruy Blas* pour l'inauguration du Théâtre de la Renaissance, tout mélancolique que soit son propos dramatique, a demandé à son auteur et ses acteurs un important travail²², signes d'un investissement dans l'art dramatique et d'une confiance dans sa capacité à assurer la réussite d'une nouvelle entreprise dans le marché théâtral parisien. Là aussi, la contradiction entre le propos romantique et le cadre de l'événement mondain et économique que constitue l'inauguration du nouveau théâtre est offerte à l'examen critique. Ce n'est pas la cohérence entre le texte et son contexte qui doivent frapper le chercheur mais au contraire une incohérence et des contradictions entre les différentes actions que constituent les écrits produits par et pour cette soirée théâtrale : le drame bien sûr qui promet la disparition sacrificielle du théâtre sur l'autel de la marchandise, les anecdotes biographiques sur Hugo ou Frédéric Lemaître²³ qui mettent en valeur cette soirée, et la promotion de l'événement dans la presse de l'époque²⁴. Au lieu de chercher des correspondances entre un discours social tenu dans la fiction dramatique et un discours social tenu dans la réalité, il convient de s'interroger sur la façon dont le théâtre, parce qu'il met à distance les discours tenus sur sa scène, offre ces derniers à la critique des spectateurs. Cette capacité du théâtre peut (ou non) être investie par les auteurs, les acteurs et les metteurs en scène. En proposant un texte ou une représentation qui laisse du jeu, « comme il y a du jeu entre les pièces d'une machine²⁵ », les artistes soulignent, désignent, mettent en lumière sans les résoudre les contradictions qui se logent au cœur des pratiques sociales : ici, c'est la nécessité naturelle de la libéralisation marchande de toutes les activités et, partant, de toutes les valeurs, qui est mise sous les feux de la rampe, dans ce lieu de l'exhibition de la technicité et du factice qu'est l'espace théâtral.

Dans *Ruy Blas*, le texte de Victor Hugo ne propose pas à l'acteur de *dire* la souffrance du personnage mais lui suggère simplement de la *jouer*²⁶. Cet espace de jeu est offert au comédien au moment même où le personnage semble réduit à l'état d'une marionnette dont l'action serait intégralement dirigée par son donneur d'ordre, Don Salluste, propriétaire des capacités de sa créature. Or Frédéric Lemaître, l'anecdote est célèbre, interprète de façon outrée la douleur du personnage lorsque Don Salluste lui intime l'ordre

---

²⁰ Voir Jean Jourdeuil: « Il semble que cet escalier ait été avant la première représentation un objet de scandale non moindre que le choix de Marie Dorval comme interprète de Kitty Bell », in « L'escalier de *Chatterton* », *Romantisme*, n°38, 1982, p. 109.

²¹ Voir l'article de Sophie Marchal, « La poète, la presse et le pouvoir : l'accueil de *Chatterton* en 1835 », *Bulletin de l'association des amis d'Alfred de Vigny*, n° 24, 1995, p. 59-81.

²² Voir les travaux d'Anne Ubersfeld dans l'édition critique de *Ruy Blas*, Belles Lettres 1971, p. 99-103 et dans *Le Roi et le bouffon. Étude sur le théâtre de Hugo de 1830 à 1839*, José Corti, 1974, p. 410-411.

²³ Voir le chapitre « *Ruy Blas* », dans *Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie* (J. Hetzel, 1892, vol. 2) et les passages consacrés à ce spectacle dans Louis-Henry Lecomte, *Frédéric-Lemaître: un comédien au XIXe siècle*, Chez l'auteur, 1888.

²⁴ Voir Patrick Berthier, « Situation de *Ruy Blas* », in *L'Information littéraire*, Mai-Juin 1997, p. 9-14.

²⁵ Voir Christian Biet et Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre?* Folio Gallimard, 2006.

²⁶ *Ruy Blas* ne prononce aucune parole mais la didascalie précise : « *Ruy Blas, pâle de honte et de désespoir, hésite un moment* », *Ruy Blas, op. cit.*, Acte III, scène V, p. 147. Même chose plus loin, après l'ordre de Don Salluste de ramasser son mouchoir : « *Ruy Blas, comme à la torture, hésite [...]* », *Id.*

d'aller fermer la croisée : après avoir obéi, dos à la salle, Ruy Blas se retourne et se présente au public « le visage baigné de larmes »²⁷. Ce geste scénique signale le « jeu » qui existe dans la fable dramatique malgré l'effet de démonstration romantique que produit l'action menée du début à la fin du drame. Marquant une pause dans la causalité dramatique, il incite le spectateur à s'interroger sur le sens de ces larmes pour Ruy Blas et pour Frédérick Lemaître. Ces deux actions, dans l'espace-temps fictionnel et dans celui de la séance théâtrale posent la question de la part de liberté et d'aliénation d'un individu dont l'action est prise dans une relation marchande. En effet, ces larmes interviennent au moment où l'action dramatique démontre l'aliénation du pouvoir dramatique du comédien Ruy Blas par la relation marchande non égalitaire qui le lie à Don Salluste. Or, par ce geste scénique, Frédérick Lemaître qui est précisément un comédien travaillant dans le cadre d'un marché théâtral où il est lié par contrat à des directeurs de théâtre, exhibe non pas la simple et stricte aliénation de son acte de travail mais la complexité de la relation entre le cadre marchand contractuel dans lequel il s'inscrit et la liberté fondamentale de son action comme sujet qui se produit en agissant.

En s'exhibant comme comédien libre d'interpréter un texte et choisissant de mettre en tension ce qu'il dit de l'aliénation de l'acteur avec la preuve même de la liberté de son jeu, Frédérick Lemaître propose au spectateur de jouer avec lui à interpréter la souffrance de Ruy Blas. Ruy Blas pleure-t-il parce qu'il s'est aliéné dans son rôle de Premier ministre, parce qu'il réalise que son pouvoir d'action/d'acteur est au mains d'un autre ? Irait-il jusqu'à souhaiter sa propre aliénation ou bien joue-t-il la comédie du comédien aliéné ? Ou encore Ruy Blas souffre-t-il de se savoir contraint matériellement de soumettre son action à l'autorité de Don Salluste ? Mais alors, pourquoi ne pas de tuer Don Salluste et ainsi refuser sa double identité aliénée de valet et de comédien pour être le ministre qu'il a prouvé qu'il pouvait être ? Ces questions qui portent sur la nature du pouvoir du comédien sont soulevées par le geste de Frédérick Lemaître. Mais, à travers cet exemple de l'art du comédien, elles portent en réalité sur la condition sociale de tous les individus dans une société où la propriété privée définit l'identité sociale et où est institutionnalisé un marché de la force de travail, c'est-à-dire de la capacité d'action des sujets. Au-delà de l'interrogation sur les enjeux dramaturgiques des pouvoirs de l'illusion, ce moment théâtral interroge les critères de définition de l'identité du sujet et de la propriété de ses actes dans le cadre d'une hégémonie de la valeur marchande.

Dans *Chatterton*, le geste scénique que les textes qui ont décrit le spectacle nous donnent à interpréter est la spectaculaire chute de Marie Dorval sur les marches de l'escalier de la maison John Bell. Ce geste intervient au moment du clou mélodramatique où la mort du poète entraîne la mort immédiate et sans raison apparente de Kitty Bell. Tout en illustrant le triptyque romantique mort/art/amour, le geste de Marie Dorval fait signe vers l'escalier, c'est-à-dire vers le cadre de la maison Bell. Jean Jourdheuil a montré que cet escalier structure non seulement l'espace scénique mais aussi l'espace fictionnel²⁸. Il souligne l'hétérogénéité de l'escalier et de l'intérieur horizontal, matériel de John Bell : mais celle-ci est d'autant plus frappante qu'elle touche un élément spectaculairement matériel et central du décor et de la maison. L'escalier exhibe l'intégration des activités artistiques à la maison Bell et la centralité des questions qu'elles soulèvent, tout en les maintenant éloignées. Si Kitty Bell et *Chatterton* meurent parce qu'ils incarnent la pure marginalité idéale et fragile de l'art et de l'amour dans le monde marchand de John Bell, Marie Dorval n'aurait-elle pas dû s'évanouir à l'étage, s'élever vers le ciel²⁹ ? En tombant en direction de l'espace horizontal et marchand de la maison et en s'étendant sur tout le long de l'escalier central, elle incite à s'interroger sur l'aliénation même que constitue le suicide des deux jeunes gens. *Chatterton* adhère entièrement à l'identité du poète maudit que John Bell s'offre chez lui, comme il se paye le

---

²⁷ H. Laplace-Claverie, S. Ledda et F. Naugrette (dir.), *Le Théâtre français du XIXe siècle*, Paris : L'Avant-scène théâtre, p. 196.

²⁸ Jean Jourdheuil, *art. cit.*, p. 109.

²⁹ Jean Jourdheuil soulève quant à lui une autre tension dans l'interprétation de la mort de Kitty Bell : « Succombe-t-elle d'avoir vu *Chatterton* mourant ? Ou d'avoir gravi l'escalier ? La représentation ne peut que fondre ces deux raisons en une seule », *Id.*

luxe d'un directeur de conscience en conversant avec le Quaker³⁰, et Kitty Bell adhère à l'opposition entre esprit et corps, entre bien et mal, entre l'idéalité artistique-amoureuse et la matérialité marchande sur laquelle repose le pouvoir (et) la maison de John Bell. Elle y adhère au sens propre puisqu'elle s'abîme dans cet escalier. Or, l'escalier est la preuve que le cadre même de l'aliénation de Chatterton est une structure qui n'a rien de naturel, un pouvoir, une institution matérialisée qu'il convient de critiquer. Si la mort de Kitty Bell est le point final d'une causalité dramatique infaillible, qui ne laisse pas de « jeu » dans la démonstration, la chute de Marie Dorval désigne à la fois la matérialité et l'artificialité du pouvoir d'institution nécessaire à l'aliénation apparemment incontournable des individus. La légitimation de la séparation entre le corps et l'esprit suppose un arsenal institutionnel, juridique, éthique, économique et matériel qui ne relève en rien de l'action libre de la nature. Or, cette ontologie, ce cadre théorique qui autorise l'hypothèse qu'un sujet puisse aliéner entièrement sa force de travail, c'est-à-dire sa capacité d'agir, sans disparaître comme sujet, est nécessaire à la légitimation d'un marché du travail, dont le principe même ne pourrait être formulé sans elle.

Le poète maudit et la marchandisation de l'art : le théâtre romantique interroge le travail.

Ces deux drames jouent avec les métaphores et les analyses disponibles dans la société : la figure du poète maudit et la métaphore du théâtre industriel. Elles offrent à jouer avec ces cadres en montrant les impasses, les limites, les contradictions. *Ruy Blas* et *Chatterton* ne démontrent rien, c'est aux spectateurs et aux critiques de choisir les valeurs au nom desquelles il interprète ce qu'il voit. Pourquoi Ruy Blas pleure-t-il ? Pourquoi Chatterton n'écrit-il pas sur commande ou ne renégocie-t-il pas son contrat ? Parce qu'ils agissent comme si leur action ne leur appartenait pas, comme si elle avait effectivement été vendue à un tiers. Or, ce marché du travail est une fiction dans la fiction, et si les acteurs sont peut-être les travailleurs qui expérimentent le plus directement cette inaliénabilité structurelle, fondamentale, essentielle de l'action d'un sujet, ils partagent cependant cette condition avec leurs contemporains. L'adhésion à l'hégémonie des valeurs marchandes repose chez les personnages sur des contraintes réelles comme le manque d'argent et la nécessité d'en avoir, la privation de propriété. Elle ne repose pas sur une illusion ni sur une inégalité originelle entre des êtres « maudits » et d'autres adaptables, mais sur une nécessité sociale. C'est le cadre même de la société, le mode de sa production qui contraint l'action des personnages, c'est ce cadre que les drames désignent comme coupables, comme devant être instruits : le jeu des acteurs permet alors de le souligner ou de l'effacer.

Les actions de jeu Frédérick Lemaître et Marie Dorval désignent chacune à leur façon le cadre de l'adhésion à la fiction et aux valeurs qu'elle promeut. Le théâtre romantique lorsqu'il est représenté ne fait donc pas que formuler ou démontrer la marginalité nécessaire et exceptionnelle de l'art et de l'artiste. Les représentations de *Chatterton* et de *Ruy Blas* à la Comédie-Française et à la Renaissance donnent le spectacle d'une société qui adhérerait totalement aux valeurs marchandes, et ce faisant offrent la possibilité d'une critique de ce système idéologique en cours d'institutionnalisation. Ces spectacles ne confirment pas l'intégration-disparition de l'exceptionnalité de l'art et de l'artiste dans un marché du travail naturel et incontournable, mais au contraire jouent avec les contradictions de ce mode d'organisation des capacités humaines. En effet, la raison pour laquelle l'artiste est condamné, « maudit » par avance dans un tel système marchand est son incapacité à détacher son action de son identité. Ruy Blas comme Chatterton *sont* ce qu'ils *font*. Ruy Blas souffre

---

³⁰ John Bell tolère les critiques du Quaker parce qu'il « est [son] ami depuis vingt ans, et qu'il a sauvé la vie d'un de [ses] enfants » (Vigny, *Chatterton*, Acte I, scène II, *op. cit.*, p. 64.). L'industriel exhibe ainsi avec cette amitié sa capacité à contracter des dettes morales, avec toute l'ambiguïté (dette marchande ou non marchande ?) que l'expression revêt dans ce contexte.

parce qu'il est devenu le Premier ministre dont la Reine est amoureuse lorsqu'il siège au conseil des ministres puis qu'il redevient le valet de Don Salluste lorsqu'il ferme la fenêtre. Chatterton, dès lors qu'il n'arrive plus à *produire* de poésie, n'*existe* plus comme poète : le suicide n'est-il pas l'ultime façon de démontrer que l'être *se produit* dans le faire ? Or la vente de sa force de travail, fiction qui préside à l'institution d'un marché du travail, nie la production de soi qui est irréductiblement attachée à tout travail, à toute activité. L'art de l'artiste maudit dans *Ruy Blas* ou dans *Chatterton* ne correspond alors plus à une marginalité exceptionnelle, rare et précieuse, mais au contraire à un idéal-type de tout travail, voire de toute action qui produit son sujet et qui, dans une relation marchande, développe des capacités tout en en supprimant d'autres, contribuant à la structuration, à l'enrichissement et à l'aliénation conjoints du sujet.

Le travail de l'artiste est-il une exception à protéger et à chérir comme telle ou au contraire la manifestation la plus voyante de la règle commune à tous les sujets ? Dans cette première moitié du XIXe s., où s'institutionnalise le libéralisme, le fondement théorique (et non éthique) de cette question est au cœur des interrogations des juristes et des économistes. Ces nouvelles élites intellectuelles en charge de la production d'une idéologie libérale cohérente rencontrent toutes la même difficulté théorique : qu'est-ce que ce travail qui produit la richesse et que l'on a besoin de pouvoir vendre et acheter ? Tant qu'il est défini comme une force de production d'autre chose, le système libéral d'économie et de philosophie politique qui repose sur l'idée d'un individu propriétaire de lui-même fonctionne de façon très cohérente. Mais dès lors qu'un travail s'exhibe comme non productif, sinon de lui-même, comme c'est le cas pour le comédien dont le travail est de « se produire », le système théorique coince. C'est à cause de cette exception qu'Adam Smith³¹ est contraint de formuler une limite à sa théorie qui ne s'applique selon lui qu'aux activités « productives ». Le développement du libéralisme économique au début du XIXe s. fait cependant apparaître l'importance, le coût et donc le pouvoir de l'ensemble des activités « non productives » dans la richesse produite au point qu'il est impossible de continuer à les cantonner dans une marginalité exceptionnelle. Jean-Baptiste Say propose alors de formaliser la notion de « produits immatériels »³² qui permet d'intégrer les activités dites « improductives » au système libéral. Par ce saut théorique, le libéralisme semble acquérir une capacité infinie d'intégration. Mais dans la pratique, l'institution de cette hégémonie nécessite un arsenal juridique et administratif coûteux³³ dont la réalisation effective passe par l'exercice d'une force politique autoritaire³⁴. Ce cadre pratique dont dépend l'hégémonie théorique du libéralisme exhibe les contradictions de celui-ci, qui se donne pour naturel, divin, fatal. Traiter toutes les activités, tous les actes performés dans une société comme des biens

---

³¹ Adam Smith distingue le « travail productif » et le « travail non productif » dans son ouvrage *Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations* [1776], notamment dans le livre II, chapitre 3 « De l'accumulation des capitaux et du travail productif et non productif ». Sur cette question, voir la thèse déjà citée, p. 493-496, 524-525 et 650.

³² Jean-Baptiste Say, « Des produits immatériels ou des valeurs qui sont consommées au moment de leur production » de l'ouvrage de J.-B. Say, *Traité d'économie politique ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses*, 6e éd. revue par l'auteur et publiée sur les manuscrits qu'il a laissés par Horace Say, son fils [1841], Osnabrück : O. Zeller, 1966, p. 123-131.

³³ Jean-Baptiste Say lui-même anticipe la démultiplication des activités « improductives » notamment dans le domaine du droit et finit par en conclure qu'il est préférable de ne pas les encourager (*Id.*)

³⁴ Selon Blaise Bachofen : « Il existe un fort tropisme autoritaire ou sécuritaire chez de nombreux libéraux », par exemple chez Guizot. La force autoritaire de l'administration est également mobilisée au service du libéralisme comme le prouve l'action théorique et pratique d'un Alexandre Vivien sous la monarchie de Juillet. Voir Olivier Pirotte, *Contribution à l'étude d'un libéral autoritaire: Vivien*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972. Voir aussi le chapitre 9 de la thèse déjà citée.

aliénables conduit à deux solutions possibles pour l'art. S'il est une exception radicalement inadaptée à ce système, alors il est maudit et condamné à disparaître ou bien à être protégé comme une exception. S'il est au contraire une activité comme une autre, où l'individu se produit en travaillant, mais simplement de façon plus visible, plus spectaculaire que les autres travaux, alors il peut avoir pour fonction de montrer le chemin à suivre pour adhérer au système de valeurs marchandes ou au contraire pour le critiquer radicalement.

Les représentations de *Chatterton* et de *Ruy Blas* proposent une réflexion critique sur la marchandisation des valeurs de l'art et de la politique au moment même où l'organisation marchande des activités théâtrales crée des tensions dans le monde des théâtres. Dans ces deux pièces, les personnages sont pris dans une relation marchande qui contraint leur action. La compréhension de leurs destins de personnages maudits invite les acteurs et les spectateurs à jouer avec une situation fictive qui entre en contradiction avec leur propre expérience : pourquoi ne suicident-ils pas eux-mêmes alors qu'ils sont dans une situation comparable ? Pourquoi vont-ils au théâtre si l'art est mort ? Ils sont ainsi invités à s'interroger sur leur propre adhésion aux valeurs marchandes. C'est librement qu'ils décident d'adhérer à l'idée qu'ils se payent un luxe en voie de disparition dans une société où tout acte est aliénable et donc tout individu, y compris eux-mêmes, un producteur et un acheteur de marchandise potentielle ou, au contraire, qu'ils décident de critiquer ce système de valeurs en faisant l'expérience de sa contradiction pratique : les acteurs n'ont rien produit, les spectateurs rien consommé et pourtant le théâtre était plein et de l'argent a été accumulé.

Ce choix est aussi celui du critique. Il peut faire l'expérience à blanc de sa propre liberté de ne pas adhérer à la valeur herméneutique « dominante » de l'histoire libérale selon laquelle serait apparu un « théâtre industriel » contre lequel aurait surgi un « théâtre romantique maudit ». La sociocritique prend alors la mesure des potentialités critiques offertes par la confrontation de deux systèmes de valeurs *a priori* cohérents mais structurellement contradictoires : l'idéologie libérale telle qu'elle est institutionnalisée par des écrits et des pratiques politiques, juridiques et économiques et la même idéologie mise en fiction dans un espace théâtral qui exhibe sa matérialité *et* son improductivité.

Cette contradiction reproduit celle que tout individu expérimente dans une société où le travail est traité comme une marchandise : c'est l'expérience de Victor Hugo, d'Alfred de Vigny, de Frédéric Lemaître et de Marie Dorval, celle des spectateurs bourgeois employeurs, salariés ou chômeurs, mais aussi celle du chercheur en ce début de XXIe s. à qui l'on demande de produire et de se vendre alors même qu'il travaille (encore) dans un service public d'État. Ces œuvres dramatiques offrent ainsi à leurs auteurs, acteurs et critiques la possibilité de faire dialoguer leurs personnages avec leur propre situation de travail et de s'interroger sur leur degré d'adhésion à l'idéologie libérale. Leur canonisation au cours des XIXe et XXe s. confère à leurs interprétations un pouvoir institutionnel plus grand que celles des pièces oubliées : la responsabilité de l'interprète en est d'autant plus grande elle aussi. L'analyse des œuvres canoniques est ainsi un moyen puissant de promotion de l'adhésion aux valeurs hégémoniques des sociétés qui les ont canonisées comme elle peut également être un moyen de partager largement une expérience critique de ces valeurs et des systèmes d'adhésion qui les légitiment.

Une telle sociocritique de ces œuvres théâtrales canoniques conduit non pas à mettre au jour une réalité sociale qui serait traduite dans le texte, mais à comprendre comment une société s'approprié et interroge, par le théâtre, les transformations et les contradictions qui la traversent. C'est donc bien à une analyse des mécanismes de l'idéologie que nous conduit la sociocritique et non à une traduction idéologique des textes. De plus, dans la mesure où les textes appartiennent à la fois au passé et au présent, cette analyse aboutit nécessairement à une réflexion sur la place du discours sociocritique lui-même dans l'idéologie contemporaine. Les années 70 ne sauraient devenir le passé disparu de la valeur de la théorie littéraire que la recherche théorique contemporaine devrait regretter, patrimonialiser ou vouer aux gémonies. Il s'agit de dépasser le fantasme d'un retour aux valeurs théoriques de ce passé pour s'engager au contraire dans la critique du mouvement qui a produit successivement

l'effervescence théorique des années 1970 dans le champ littéraire *et* la dévalorisation brutale de cette activité critique au nom de la productivité intellectuelle elle-même.