

Table des matières

Abréviations et avertissements	15
Ouvrages cités en abrégé dans le corps du texte	17
Préface de Neil McWilliam	19
 Introduction	 25
Éléments biographiques	36

PREMIÈRE PARTIE *De l'apprentissage à l'engagement*

Chapitre 1. Au cœur de la mêlée symboliste et internationaliste	51
1.1 Réseaux	51
Les premiers réseaux artistiques transnationaux	53
Un exemple de reconnaissance précoce : « Les portraits du prochain siècle »	58
Deux maîtres : Mallarmé et Barrès	60
En quête de statut professionnel : poète, romancier, critique, dessinateur ?	63
1.2 Les débuts dans le monde des revues : l'esprit international et les stratégies transnationales	68
<i>Mercury de France</i>	70
De la nécessité d'admirer la peinture anglaise	74
Le cas de « la peinture du Nord », un esprit germanophile	81

Chapitre 2. L'occulte et la raison : les décalages esthétiques	
fin-de-siècle	85
2.1 Entre idéalisme et romantisme	85
Au temps de l'éclatement des théories artistiques ..	87
2.2 Rivalités et méfiance à l'égard des modernes	93
Le cas Gauguin, Bernard	93
Contre l'occultisme	97
Peinture « littéraire » et peinture de « morceaux » ..	99
Polémiques communicatives	103
 Chapitre 3. Dreyfusard oui, mais socialiste ? L'Affaire	
Dreyfus et la question de l'art social	107
3.1 Entre littérature et société	107
Une transition douloureuse	110
De l'individuel au collectif	111
Mauclair dreyfusard	113
3.2 La tentation socialiste et la question de	
l'art social	118
Art décoratif et identité nationale	120
Réinterpréter les artistes selon leur	
valeur sociale	124
L'artiste moderne et la question sociale	127
Rodin social	131
3.3 « Partout où le socialisme arrive, l'art	
est malmené »	137
Le bourgeois et le juif : première affirmation	
du mal	139
Socialisme et élitisme	141
La fin de la question sociale	142

DEUXIÈME PARTIE *Nationalismes et histoire de l'art*

Chapitre 4. Nationalisme et narrations nationales au début du xxe siècle	147
4.1 « La réaction nationaliste en art »	147
Des guides spirituels : Maurice Barrès, Louis Courajod et ses héritiers	150
Des idéaux réfutés	154
4.2 Académisme vs classicisme français	159
Le culte pour Ingres	159
Des classicismes sur mesure	162
La latinité et l'Italie contre Rome	168
 Chapitre 5. Vers une relecture de l'art français : entre critique et histoire de l'art	173
5.1 Premières tentatives d'historien d'art	173
Le problème de la Renaissance et l'erreur de Fontainebleau	175
Les peintres « primitifs »	178
5.2 Le XVIII ^e siècle : un art français	181
Dans les pas des Goncourt et de Mantz	182
Un projet d'exposition inabouti	183
Fragonard et Greuze, les maîtres du XVIII ^e siècle	185
5.3 Le XIX ^e siècle français	188
La hantise des filiations	188
La francité du mouvement impressionniste (et sa diffusion transnationale)	191
Construire le caractère bohème et national du mouvement	195

TROISIÈME PARTIE *Théorie et crises de la critique*

Chapitre 6. Mauclair théoricien de la critique d'art	203
6.1 Idéaux et taxinomies	203
Entre critique philosophique et critique institutionnalisée : Hippolyte Taine et André Fontaine	205
La critique d'art unitaire et la fusion des arts	208
« La question de la critique est avant tout une question morale »	213
6.2 Fonctions et rôles de la critique	215
« La critique est une vocation idéologique à part, et un art, elle aussi, mais surtout un apostolat »	219
Les catégories du critique : philosophe, prêtre et alchimiste	220
 Chapitre 7. Le Salon d'Automne et les crises du moderne	225
7.1 Un Salon attendu mais décevant	225
Gauguin et l'approche orientalisante	232
La crise de la laideur	235
La leçon de Ruskin : « Jeter un pot de peinture à la figure du public »	238
<i>Trois crises de l'art actuel</i>	242
7.2 Des responsabilités dans le système marchand- critique	248
La dénonciation de la « nouveauté »	248
Le critique « d'avant-garde »	251
La récompense désintéressée contre la décadence de la réclame	253
Le marchand d'art ou la personnification du mal	255
7.3 De l'art de dénoncer les avant-gardes	259
Un trop grand nombre d'exposants	259
La démocratisation des moyens	263

Chapitre 8. Modernismes nuancés : Maurice Denis

et Marinetti	267
8.1 Modernisme conservateur	267
Maurice Denis, l'inclassable	267
8.2 Modernisme réactionnaire : le cas du mouvement futuriste	270
Marinetti et Mauclair : une admiration mutuelle	271
Un appui inconditionnel	273

QUATRIÈME PARTIE *Le devenir d'un réactionnaire***Chapitre 9. Autour de la Grande Guerre** 281

9.1 L'éveil de la conscience patriotique et catholique	281
Les deux pôles d'une identité : patriotisme et religion	283
<i>Kultur</i> contre <i>Civilisation</i>	286
9.2 Écrits et manifestes	290
Un réseau de périodiques en périphérie	290
Écrire du centre : Mauclair impliqué	292
9.3 Mauclair et le milieu royaliste : des liaisons dangereuses	297
Les rapports avec Maurras et l'Action française ...	297

Chapitre 10. Réseaux et stratégies de reconnaissance

d'entre-deux-guerres	301
10.1 Célébrité et prix littéraires	301
Tentations et échecs	301
L'avènement de la reconnaissance	306
10.2 Réputation et polémiques	310
Monticelli et Gide	310
Les enquêtes littéraires	313
10.3 Dans l'ombre de François Coty : privilèges et distinctions	315

Chapitre 11. Maclair et la presse dans l'entre-deux-guerres	321
11.1 Des thématiques renouvelées en histoire de l'art	321
Des approches pseudo-médicales	321
La généalogie de l'art français réactivée	328
11.2 La presse d'extrême droite : (<i>Le Figaro</i> (1927–1933) et <i>L'Ami du Peuple</i> (1928–1933)	332
« Une barbarie 'made in Germany' »	334
L'expressionnisme, une maladie physique	335
L'affaire Ramond, diaboliser l'argent	339
Déformation, abstraction, poison	341
11.3 L'École de Paris et l'École de France	343
L'École de Paris ou la personnification du monstre	343
Une attaque latérale contre l'École de Paris : Waldemar-George	347
Picasso, avant et après l'exposition 1932	350
Les Expositions de <i>Figaro</i> , ou Maclair commissaire	353
11.4 Tenter de nouveaux genres	358
Les pamphlets contre l'art moderne	358
La littérature de voyage, une vulgarisation de la culture	362
 Chapitre 12. Collaborer, un choix délibéré	367
Le journal <i>Le Matin</i> , ou être chroniqueur sous un régime autoritaire	370
L'épilogue et les sanctions	375
 Conclusion	381
Pourquoi Camille Maclair aujourd'hui ?	381
 Bibliographie	391

BIBLIOGRAPHIE DE CAMILLE MAUCLAIR	393
BIBLIOGRAPHIE SUR CAMILLE MAUCLAIR	401
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE	407
Cahier d’images	435
Liste des illustrations	455
Index des noms	459