

La culture et la civilisation d'un pays se mesurent aussi à sa littérature et à son développement qui témoignent de l'histoire des idées d'une société et de son degré de raffinement.

La France a connu depuis la Renaissance au 16ème siècle plusieurs mouvements littéraires. Nous nous étalerons sur les principaux d'entre eux.

Le Classicisme

Qu'est-ce que le classicisme ?

Le **classicisme** est un courant artistique qui a pris son essor en France au XVIIe siècle, durant le règne de Louis XIV. Il se caractérise par une recherche de perfection, d'ordre et de raison dans les œuvres d'art. Le classicisme favorise des lignes droites, une composition claire et ordonnée, mettant en avant une représentation distincte du sujet.

Ce mouvement repose sur trois piliers principaux :

- La **sobriété** : le classicisme privilégie les formes simples et réduites, évitant les excès de l'art baroque.
- Le **respect des règles** : la création artistique est soumise à des lois strictes, notamment celles de l'unité de temps, de lieu et d'action.
- L'**imitation des modèles antiques** : les artistes classiques s'inspirent des œuvres de l'Antiquité grecque et romaine, considérées comme des modèles de perfection.

Les œuvres classiques se distinguent par leur volonté d'exprimer le vrai, de mettre l'accent sur l'ordre et l'équilibre, et d'exalter

Comment définir l'art classique

Pour définir l'art classique, il est nécessaire de comprendre son origine et son évolution. L'art classique, souvent associé à la Rome antique et à la Grèce antique, a été perpétué au fil des siècles sous différentes formes comme l'art Renaissance, néoclassique et baroque. Il se caractérise par un style linéaire et des formes fermées, mettant l'accent sur la sobriété des formes et des effets.

L'art classique est également guidé par une quête de perfection. Il vise à atteindre l'idéal esthétique en s'appuyant sur des modèles tirés de l'Antiquité. L'artiste classique utilise les mathématiques, la perspective et la nature pour créer une œuvre parfaite dans les formes, les proportions et les couleurs. Le dessin doit être juste et la composition équilibrée. De plus, les sujets sont souvent moraux et invitent le spectateur à la réflexion.

Il faut noter que le classicisme ne se limite pas à un genre spécifique, il s'exprime dans plusieurs domaines artistiques comme la littérature, l'architecture, la musique et bien sûr, les arts plastiques.

Le classicisme dans la littérature française

Le **classicisme littéraire français**, élevé sous le règne du Roi-Soleil, est une période de recherche de l'ordre, de la clarté et de la mesure. Les écrivains aspiraient à une écriture retenue et précise, s'inspirant des auteurs de l'antiquité.

C'est une période qui a vu naître des **œuvres majeures** dans la littérature française. La quête de perfection et l'idéal de l'honnête homme ont influencé les écrits de cette époque.

- Les principes classiques ont laissé une **empreinte significative** dans la littérature mondiale, influençant des figures majeures comme Voltaire et Diderot.
- Le classicisme a également été caractérisé par un ensemble de règles strictes qui encadraient la création littéraire, ajoutant une structure et une discipline à l'art de l'écriture.

Cette période a également vu la création de l'Académie française, qui a joué un rôle significatif dans la promotion et la préservation des principes classiques dans la littérature française.

Le siècle des Lumières : Le 18ème Siècle

La philosophie des Lumières, qui s'est répandue en Europe au s.18 , avait pour but de permettre aux êtres humains de comprendre le monde à la lumière de la raison. C'est pourquoi elle a cherché à développer le savoir et à diffuser les connaissances dans tous les domaines. Son objectif était le suivant : instruire les Hommes pour leur permettre de mieux agir, d'améliorer leur existence, de créer par eux-mêmes les conditions de leur bonheur sur terre. Dans cette perspective, **la raison était donc vue comme ce qui permet d'accéder au bonheur .C'est**

Cette croyance, cette confiance en la raison que l'on appelle le rationalisme des Lumières.

L'âge classique prend fin avec l'éclatement de la révolution française en 1789. L'avènement de la première République française en 1792 annonce une série de bouleversements socio-politiques qui va impacter fortement l'expression littéraire. C'est ce qui a va préparer le terrain à l'apparition du Romantisme en France.

Le Romantisme

En France, le romantisme va aussi naître d'une réaction contre le classicisme. Le classicisme est un courant littéraire et artistique qui s'est développé en France à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les écrivains que l'on rattache à ce courant avaient en commun de s'inspirer des grands écrivains antiques (les « classiques », ceux que l'on étudiait en classe).

L'une des caractéristiques du classicisme était de valoriser l'ordre, de penser que, pour qu'une œuvre soit réussie, il fallait qu'elle respecte certains critères. Le romantisme, au contraire valorise la passion amoureuse : pour les romantiques, mieux vaut éprouver la passion amoureuse, quitte à souffrir, quitte à en mourir, que de n'avoir jamais connu la force d'un tel sentiment.

1) LE LYRISME

Le lyrisme est l'**expression de sentiments intimes** que celui qui parle (personnage ou auteur) cherche à faire partager au lecteur. C'est une **caractéristique essentielle de la poésie romantique**, mais on peut le retrouver aussi à travers des romans ou des personnages de théâtre.

exemple. Cette dimension lyrique est particulièrement sensible lorsqu'une œuvre est **autobiographique**.

2) LA QUÊTE D'UN IDÉAL, D'UNE SPIRITUALITÉ

La sensibilité de l'artiste ou du personnage romantique le fait rêver à un idéal, qui peut prendre différentes formes (idéal amoureux, idéal politique, idéal esthétique...).

3. LE REJET DE LA SOCIÉTÉ, JUGÉE MATÉRIALISTE

Le romantisme se développe à une époque où **le pouvoir de la bourgeoisie s'accroît**, notamment du fait de l'expansion de l'industrie, et prend de plus en plus de pouvoir sur le plan politique. L'importance accordée aux questions d'argent devient fondamentale dans la classe dominante.

4 . LE GOÛT DE LA SOLITUDE

Le rejet de la société et le sentiment d'en être incompris amènent au goût de la solitude, qui permet de méditer, d'être soi-même au lieu de se plier aux rituels de l'hypocrisie sociale. Cela ne signifie pas pour autant que les romantiques se désintéressent du sort de l'humanité

5 LE MAL DU SIÈCLE

La mélancolie, peut naître du sentiment de ne pas trouver sa place dans la société : on peut alors parler de« mal du siècle » (comprendre: le mal provoqué par une époque).

6. LE GOÛT DE L'AILLEURS

Le dégoût du monde contemporain a créé chez certains auteurs romantiques l'envie de se plonger dans d'autres mondes, de visiter de nouvelles contrées comme l'Orient.

Le Réalisme

Définition :

Le **réalisme** est un mouvement artistique apparu au milieu du XIXe siècle en réaction aux représentations idéalisées et romantiques du monde dans l'art. Il cherche à représenter le monde tel qu'il est, dans toute sa réalité crue et parfois désagréable. Dans cet article, nous nous pencherons sur les origines du réalisme, ses principales caractéristiques et son impact sur le monde de l'art.

Le réalisme est apparu dans le contexte social et politique de l'époque, marqué par les changements économiques et sociaux de la révolution industrielle, la montée du capitalisme, les luttes sociales et politiques, et la diffusion de la photographie. Les artistes réalistes ont cherché à **représenter la vie quotidienne**, la classe ouvrière et les milieux populaires, en adoptant une approche scientifique de l'observation et de la représentation de la réalité.

Le mouvement a été lancé en 1855 lors de l'exposition universelle de Paris, où Gustave Courbet a présenté son œuvre intitulée "*L'Atelier du peintre*". Cette exposition a provoqué une controverse car elle a remis en question les conventions artistiques de l'époque et a critiqué la représentation idéalisée de la réalité. Le réalisme a ainsi inauguré une nouvelle ère dans l'**histoire de l'art**, caractérisée par la représentation de la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation ni embellissement.

Le Réalisme en littérature

Ce mouvement s'est exprimé sans conteste par le roman.

Le roman réaliste est un genre littéraire qui a émergé au XIXe siècle et qui s'est développé principalement en France et qui cherchait à représenter fidèlement la réalité sociale, culturelle et politique de l'époque. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du roman réaliste.

Caractéristiques du roman réaliste

1. **La représentation de la réalité** : Le roman réaliste cherche à représenter fidèlement la vie telle qu'elle est réellement. Les écrivains réalistes s'efforcent d'observer et de décrire les détails de la vie quotidienne, de la culture, des coutumes et des relations sociales.
2. **Le personnage** : Le personnage principal est souvent un individu ordinaire plutôt qu'un héros ou une figure mythique. Les écrivains réalistes dépeignent souvent des personnages complexes et nuancés, qui ont des défauts et des qualités.
3. **La critique sociale** : Le roman réaliste porte souvent un regard critique sur la société et ses institutions. Les écrivains réalistes se concentrent sur les questions sociales telles que la pauvreté, la corruption, la classe sociale et la justice.

4. **Le style d'écriture** : Le style d'écriture est généralement simple et direct. Les écrivains réalistes cherchent à éviter les artifices et les ornements de style qui pourraient obscurcir leur message.
5. **L'importance du contexte historique** : Le roman réaliste est souvent ancré dans un contexte historique spécifique. Les écrivains réalistes cherchent à capturer les conditions de vie et les préoccupations sociales de leur époque.
6. **La primauté du réel sur l'imaginaire** : Le roman réaliste privilégie la réalité

Les écrivains liés au mouvement réaliste

Certains des écrivains les plus connus liés à ce mouvement sont :

1. **Honoré de Balzac** - Balzac est considéré comme l'un des piliers du réalisme. Son œuvre la plus connue est "La Comédie Humaine", une série de romans qui dépeignent la société française de son époque.
2. **Gustave Flaubert** - Flaubert est célèbre pour son roman "Madame Bovary", qui décrit les aspirations et les frustrations d'une femme de la classe moyenne française de l'époque.
3. **Émile Zola** - Zola est souvent considéré comme le chef de file du naturalisme, une branche du réalisme qui cherchait à décrire les comportements humains en termes scientifiques. Son œuvre la plus connue est peut-être "Les Rougon-Macquart", une série de romans qui décrivent la vie d'une famille sur plusieurs générations.
4. **Guy de Maupassant** - Maupassant était un écrivain français prolifique qui a écrit des nouvelles et des romans dans le style réaliste. Il est peut-être le plus connu pour sa nouvelle "La Parure".
5. **Stendhal** - Stendhal était un écrivain français du début du 19ème siècle. Son œuvre la plus connue est "Le Rouge et le Noir", qui décrit la vie d'un jeune homme ambitieux dans la société française de l'époque.

Ces écrivains ont tous cherché à représenter fidèlement la réalité de leur époque, et ont contribué à établir le mouvement réaliste en littérature.

Le Naturalisme Le Naturalisme est un mouvement littéraire qui concerne principalement le roman et la nouvelle. Il apparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est souvent considéré comme le successeur du Réalisme. Les auteurs naturalistes s'inspirent des progrès scientifiques et des mutations sociales de leur époque et s'attachent à décrire la réalité telle qu'elle est, même dans ses aspects les plus choquants ou vulgaire.

Contexte historique du Naturalisme La révolution industrielle a profondément transformé la société du XIXe siècle. Une nouvelle classe sociale apparaît dans les villes et prend de plus en plus d'importance, celle des ouvriers. Ceux-ci, très nombreux, vivent dans des conditions difficiles. Ils connaissent la pauvreté, un travail pénible et peu rémunéré, l'absence d'éducation, le travail des enfants...

Les principaux thèmes du Naturalisme 1. Les conditions de vie difficiles des classes sociales les plus défavorisées : paysans, ouvriers...

2. L'étude scientifique de l'importance du contexte social et familial sur l'évolution des individus 3. L'hypothèse de la transmission héréditaire de caractéristiques handicapantes : alcoolisme, folie...

Procédés et caractéristiques du Naturalisme 1-

Enquêtes préparatoires très précises, souvent accompagnées de photographies et documentation.

2- Description détaillée des lieux et des objets et des 3-

Utilisation de différents points de vue et du style indirect libre 53 4-

.Les personnages sont communs, ordinaires sans qualités particulières.

Principaux auteurs du Naturalisme Emile Zola et Edmond et Jules de Goncourt Emile Zola (1840-1902)

Parler du Naturalisme, c'est parler de Zola; il est l'initiateur et l'incarnation parfaite.

Influence par le biologiste Claude Bernard et le Philosophe Taine et les sociologues,

Zola essaie de produire un roman expérimental et écrire un roman expérimental

c'est faire une étude de l'homme, à partir d'une méthode scientifique: l'expérience.

Comme des scientifiques lors d'une expérience, Zola observe ses personnages

tandis que ceux-ci évoluent à travers des milieux sociaux différents.

Les principaux romans de Zola:

Thérèse Raquin

Nana

La Terre

L'Assommoir

Germinal

D'autres tendances littéraires ont marqué le 19ème siècle particulièrement à sa fin comme le Symbolisme qui s'est exprimé en Poésie avec un recours au symbole.

Le début du 20ème siècle est marqué par un autre mouvement appelé le **Le surréalisme** qui est un mouvement qui touche tous les domaines artistiques : arts visuels, littérature, musique, cinéma... Il est considéré comme un courant révolutionnaire, qui se développe pendant plus de quarante ans.

Le surréalisme a pour origine le mouvement **Dada**, né de la première guerre mondiale. **André Breton** en donne sa définition dans son manifeste du *Surréalisme* en 1924. La même année, le *Bureau de la recherche surréaliste* et la revue *La Révolution surréaliste* ont été créés. Un second *Manifeste du Surréalisme* est publié en 1929. Ce mot « surréalisme » a été choisi en hommage au poète et écrivain **Guillaume Apollinaire** (1880-1918). Ce mouvement utilise les théories (un ensemble d'idées) sur les rêves et sur l'inconscient (ce qui est en dehors la connaissance réelle de soi) de **Sigmund Freud** (médecin neurologue, inventeur de la psychanalyse, 1856-1939). Le surréalisme invente « un jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles puissent tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes » ; appelé Cadavre exquis.

Une œuvre surréaliste se compose généralement d'éléments inattendus, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Les artistes surréalistes déforment les objets pour créer de nouvelles approches plastiques et iconographiques, grâce au hasard. Ils utilisent différentes techniques comme le dessin automatique, le collage, le frottage... Les thèmes, que l'on retrouve souvent sont : le rêve, l'imagination, les phénomènes extraordinaires...

Les grands principes du surréalisme

- **Libérer l'homme et la littérature du contrôle de la raison :** le mouvement surréaliste veut libérer l'homme des morales sociales qui le contraignent et des académismes qui l'empêchent d'agir, et qui nuisent à sa force créatrice. Les écrivains surréalistes veulent s'affranchir de la contrainte du sens dans leurs productions littéraires ; c'est ainsi qu'ils s'adonnaient à l'écriture automatique, au compte rendu de rêves, à l'hypnose ou encore au jeu du « cadavre exquis » afin de **permettre à l'inconscient de s'exprimer librement**. Les surréalistes, qui veulent **libérer l'imagination**, pensent qu'il existe un lien étroit entre la vie psychique et le monde extérieur : « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité », écrit Breton.
- **La remise en cause des valeurs établies et l'esprit de révolte :** après le traumatisme de la guerre, les écrivains surréalistes refusent l'ordre établi, les conventions sociales. Le mouvement surréaliste a aussi une dimension politique : l'art est considéré comme un moyen de « changer la vie » (ainsi Breton écrit en 1935 : « “Transformer le monde”, a dit Marx ; “Changer la vie”, a dit Rimbaud ; ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un »). Les surréalistes sont en faveur de l'engagement, d'où l'adhésion au Parti communiste de certains membres du groupe.
- **Les thèmes favoris des surréalistes** sont le rêve, l'amour, le désir, la femme, le hasard et la folie.

Les écrivains surréalistes et leurs œuvres

Parmi les écrivains surréalistes, on peut citer :

- André Breton (1896-1966) est le chef de file du surréalisme. Avec Philippe Soupault, il publie le recueil poétique *Les Champs magnétiques* en 1919. Le recueil *Clair de terre* est publié en 1923. En 1930, Breton publie un *Second Manifeste du surréalisme*.
- Louis Aragon (1897-1982) publie *Le Mouvement perpétuel* en 1926.

- Paul Éluard (1895-1952) publie *Capitale de la douleur* en 1926.
- Philippe Soupault (1897-1991)
- Robert Desnos (1900-1945) publie *Corps et biens* en 1930.
- René Crevel (1900-1935)
- Benjamin Péret (1899-1959)
- Antonin Artaud (1896-1946)
- Georges Bataille (1897-1962)

Parmi les peintres surréalistes, citons Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte et Juan Miró. Le mouvement a concerné également la photographie (Man Ray, 1890-1976) et le cinéma (avec notamment Luis Buñuel, 1900-1983).

La poésie surréaliste:

Elle s'incarne essentiellement dans les calligrammes