

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ЛІТЕРАТУРА ФРАНЦІЇ

Навчальний посібник для студентів 4 курсу

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ЛІТЕРАТУРА ФРАНЦІЇ

Навчальний посібник для студентів 4 курсу

Харків
Видавництво НУА
2016

УДК 82'04/06 (44) (075.8)
ББК 83.3 (4ФРА) 5а73
Л64

*Рекомендовано Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Лист № 1/11-11622 від 16.07.12*

А в т о р

І. Л. Ануфрієва

Р е ц е н з е н т и

д-р філол. наук *І. С. Шевченко* (Харківський національний університет ім. Каразіна)
канд. філол. наук *І. О. Помазан* (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»)
канд. філол. наук *І. О. Оржицький* (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди»)

Л64

Література Франції : навч. посіб. для студ. 4 курсу / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; авт.-упоряд. І. Л. Ануфрієва]. – Х. : Вид-во НУА, 2016. – 168 с.

Даний посібник, який розроблено згідно з програмою «Література Франції», призначено для студентів четвертого курсу факультету «Референт-перекладач». Посібник складається з п'яти основних розділів, які присвячені літературі Франції, починаючи з Середніх віків до початку ХХІ століття. Теорія літератури подається разом з біографіями відомих письменників Франції. У кінці посібника містяться тестові завдання, питання для самоперевірки та список рекомендованої літератури.

Він також може бути використаний при вивченні французької мови дистанційно або за індивідуальним планом навчання.

**УДК 82'04/06(44)(075.8)
ББК 83.3(4ФРА)5а73**

© Народна українська академія, 2016

SOMMAIRE

Introduction.....	9
La littérature du Moyen Age	10
La langue médiévale et les premières oeuvres écrites.....	11
La naissance de la poésie	12
La naissance du roman.....	13
La chanson de geste	14
Questions:	15
La Chanson de Roland	15
Questions:	17
La littérature courtoise	17
Tristan et Iseut	18
La littérature bourgeoise	19
François Villon (1431–1463)	21
Questions:	22
Le XVI ^e siècle.....	22
L'âge de Rabelais et de Ronsard	25
François Rabelais (1494–1553).....	26
Questions:	27
Clément Marot (1496–1544).....	28
Pierre de Ronsard (1524–1585).....	29
Joachim du Bellay (1522–1560)	30
Montaigne (1533–1592).....	30
Première doctrine de la littérature française	31
Questions:	33
Le classicism (XVII ^e siècle)	34
La doctrine classique	35
Malherbe (1555–1628).....	36
Questions:	37
Pierre Corneille (1606–1684).....	37
Jean Racine (1639–1699).....	39
Jean Baptiste Poquelin (Molière) (1622–1673)	40
La Fontaine (1621–1695).....	42
Le siècle des Lumières	43
Montesquieu (1689–1755)	44
Marivaux (1688–1763)	45
Voltaire (1694–1778).....	46
Denis Diderot (1713–1784)	47
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)	49
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732–1799)	50

Questions:	51
Le XIX siècle: siècle de l'ordre moral et des révolutions	51
La succession des régimes	52
Le romantisme	53
Mme de Staël (1766–1817).....	55
François-René de Chateaubriand (1768–1848)	56
Questions:	56
Alphonse de Lamartine (1790–1869).....	57
Alfred de Vigny (1797–1863).....	57
Alfred de Musset (1810–1857)	58
Les poètes secondaires.....	59
Le Parnasse.....	60
Principaux représentants du Parnasse	60
Questions:	60
Le roman au XIX ^e siècle	60
Honoré de Balzac (1799–1850).....	61
Stendhal (1783–1842).....	62
Prosper Mérimée (1803–1870).....	63
Questions:	63
Victor Hugo (1802–1885).....	64
Gustave Flaubert (1821–1880).....	66
Alphonse Daudet (1840–1897)	67
Questions:	67
L'idée de la nature au XIX ^e siècle.....	67
Émile Zola (1840–1902).....	68
Guy de Maupassant (1850–1893).....	69
George Sand (1804–1867)	69
Baudelaire (1821–1867).....	69
Questions:	70
Gérard de Nerval (1808–1855)	70
Le symbolisme.....	71
Questions:	73
Vue générale	73
La littérature de la «Belle époque» (1899–1918).....	75
Paul Valéry (1871–1945).....	76
Paul Claudel (1868–1955)	77
Guillaume Apollinaire (1880–1918)	78
Littérature du XX ^e siècle	79
Panorama de la littérature française du XX ^e siècle	80
La Poésie du XX ^e siècle.....	81
Le Théâtre du XX ^e siècle	82

Les Romans du XX ^e siècle	84
Bilan	86
Anatole France	87
Biographie	87
Thèmes et style	90
Œuvres:.....	92
Citations	92
Roger Martin du Gard	93
Biographie	93
Œuvres:.....	95
Jean-Paul Sartre	95
Biographie	96
Enfance.....	96
Années d'études.....	97
Les années au Havre: une traversée du désert	98
La guerre et l'engagement.....	98
Les années de gloire. La folie existentialiste	100
Le Rassemblement démocratique révolutionnaire.....	101
La tentation communiste.....	101
Structuralisme, Flaubert et prix Nobel	102
Les années d'engagement	102
La guerre d'Indochine.....	103
La guerre d'Algérie.....	103
Cuba	103
L'homme de gauche.....	103
Le problème israélo-palestinien	104
L'engagement jusqu'au bout.....	104
Existentialisme	105
L'être en-soi et l'être pour-soi	106
Liberté et aliénation.....	107
Marxisme	107
Œuvres:.....	108
François Mauriac	108
Biographie	108
Le poète.....	109
Le romancier.....	109
L'écrivain engagé	109
Le Prix Nobel	110
Révélations post mortem.....	111
Distinctions.....	111
Principaux ouvrages:.....	111

André Gide.....	111
Biographie. Enfance.....	113
Les vocations.....	114
La tentation de vivre.....	115
Le mariage.....	116
Théâtre et chroniques.....	116
De l'Immoraliste à la Porte étroite.....	117
Corydon.....	118
La gloire et sa rançon.....	119
De la paternité au Congo.....	120
Engagement et désillusion.....	120
La Seconde Guerre mondiale.....	122
La fin.....	123
Œuvres:.....	123
Albert Camus.....	124
Origines et enfance.....	124
Formation.....	125
Débuts littéraires.....	125
Louis-Ferdinand Céline.....	126
Biographie. Jeunesse en région parisienne.....	126
Première Guerre mondiale et Afrique.....	127
La formation du médecin.....	127
Elizabeth Craig.....	128
La formation de l'écrivain.....	128
L'époque des pamphlets antisémites.....	129
L'Occupation.....	129
L'exil: Sigmaringen, puis le Danemark.....	130
Retour en France.....	130
Le style Céline.....	131
Politique, racisme et antisémitisme.....	131
Bagatelles pour un massacre.....	132
L'École des cadavres.....	132
Les Beaux Draps.....	132
Analyse de l'œuvre.....	133
Rééditions et travaux autour de l'œuvre.....	134
Nathalie Sarraute.....	134
Biographie.....	134
Les enjeux de l'écriture.....	136
Œuvres:.....	136
Hervé Bazin.....	137
Biographie.....	137

Manuscrits	138
Citations	138
Principaux romans:	138
Françoise Sagan	139
Biographie. Enfance	139
«Le charmant petit monstre» et le succès	140
La légende de «mademoiselle Chanel de la littérature»	141
Ses engagements politiques	142
Une fin désargentée et désenchantée	143
Œuvres:	144
Prix et récompenses	145
Film consacré à sa vie	145
Henri Troyat	145
Biographie	145
Distinctions	145
Condamnation pour plagiat	146
Romans:	146
Biographies:	146
Robert Merle	147
Biographie	147
Romans:	147
Marcel Proust	149
Biographie. Enfance	149
Années de jeunesse	149
Rédaction de Jean Santeuil	150
L'esthétique de Ruskin	150
L'écriture de la Recherche	151
L'œuvre:	151
Les Plaisirs et les Jours	151
Traduction de Ruskin	152
Contre Sainte-Beuve	152
Pastiches et mélanges	152
À la recherche du temps perdu	152
Conclusion	153
Surnoms et pseudonymes	154
Œuvres:	154
Littérature du XXI ^e siècle	155
Anna Gavalda	155
Biographie	155
Œuvres:	155
Romans:	156

Adaptations au cinéma.....	156
Adaptation à la télévision.....	156
Théâtre.....	156
Bernard Werber.....	156
Biographie.....	157
Écriture.....	157
Symbolique.....	158
Œuvres:.....	159
Marc Lévy.....	159
Biographie.....	159
Œuvres:.....	159
Paroles de chansons.....	159
Court-métrage.....	160
Films adaptés de ses romans.....	160
Justine Lévy.....	160
Biographie.....	160
Écriture.....	161
Œuvres:.....	161
Тестові завдання.....	162
Питання для самоконтролю.....	1655
Список рекомендованої літератури.....	1677

Introduction

La littérature française traditionnellement est l'essence même de la langue française et de sa culture. Elle avait servi comme premier modèle francophone à l'apprentissage des langues basé sur l'idée de la primauté de la culture française représentée par les œuvres de la littérature qui se sont transformées en stéréotypes de la langue française ils n'ont pas changé jusqu'à nos jours.

Les traditions intellectuelles de la France, les idées de la littérature et de l'art sont les buts prioritaires dans l'apprentissage du français pour comprendre la civilisation française qui est très richement représentée dans le domaine de la littérature.

En parlant des Anglais on se souvient tout de suite de Shakespeare, si l'on parle des Italiens c'est Dante, qui nous vient à l'esprit, des Espagnols – Cervantès, des Allemands c'est Goethe et ensuite on cherche pour trouver d'autres noms. Mais si on parle de la France? Qui sont ceux dont on peut tout de suite se rappeler les noms: Molière, Racine, Hugo, Voltaire. Ils sont bien nombreux. Ils nous rappellent une foule à l'entrée d'un théâtre (G. Mauger Paris, 1984).

La langue française contemporaine pour faire la distinction de la langue classique littéraire est assez difficile à apprendre à un étranger. Les œuvres littéraires sont au plus haut niveau de l'expression culturelle et artistique du pays.

La langue littéraire, outre ses fonctions de présentation des mœurs et coutumes du pays est une importante direction pour l'apprentissage de la langue qui permet de passer du niveau classique de la langue à la langue parlée.

Notre ouvrage présente une partie du très riche patrimoine littéraire français réduit à l'essentiel, devenu classique et indispensable à savoir aux futurs enseignants de français et interprètes. Les genres proposés sont romans, nouvelles, contes, pièces de théâtre, recueils de poésie, essais couvrant le programme de littérature française dans les Écoles Supérieures et Universités. Comme objectifs nous avons visé à donner aux étudiants apprenant le FLE le goût à lire les œuvres de la littérature française en prenant connaissance des biographies des auteurs, à faciliter la lecture et la compréhension en s'adressant au vocabulaire. Ce manuel correspond aux besoins des étudiants à réunir les connaissances nécessaires pour une préparation systématique aux épreuves et examens universitaires. Il doit leur susciter le désir et le plaisir de lire les grandes œuvres littéraires françaises. Les objectifs principaux sont de:

– permettre aux étudiants de retrouver une information sur une œuvre et sur les éléments biographiques des auteurs.

Les œuvres ont été sélectionnées en fonction de deux critères:

1) d'après leur rôle dans l'histoire littéraire et d'après la périodisation: le Moyen Âge (V^e–XVe siècles) qui englobe une période de plusieurs siècles et adopte généralement comme point de départ les traces des premiers monuments de la langue française;

2) le XVIe siècle – celui de la Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècles, ceux des Philosophes et des Lumières;

3) le XIXe – celui du Romantisme, du Réalisme et du Symbolisme, le XX et XXI siècle:

– d’après leur place dans le programme officiel.

Chaque œuvre est traitée à partir de:

- 1) titre et date de publication, nom et dates de l’auteur;
- 2) lieu et époque de l’action;
- 3) personnages principaux (noms, caractères, relations entre eux);
- 4) résumé de l’œuvre avec références;
- 5) thèmes dominants (définition, fonction narrative, dramatique ou poétique);
- 6) histoire de l’œuvre, source et inspiration (sources littéraires actualité, éléments autobiographiques), accueil et place de l’œuvre dans l’histoire littéraire;

La littérature du Moyen Age

L’expression «Moyen Âge» désigne traditionnellement une période intermédiaire qui sépare l’Antiquité des Temps modernes. Cet âge commence en 476 et finit en 1453, c’est-à-dire s’étend du Ve au XVe siècle: des structures politiques se dessinent; dans les anciennes provinces romaines, des langues se dégagent du latin qui a résisté aux bouleversements sociaux et culturels.

A la suite des invasions des tribus germaniques – Francs, Ostrogoths, Wisigoths et Vandales – une première réunification du territoire gaulois est accomplie par Clovis, roi franc.

Mais à partir du Ve siècle de notre ère des invasions successives de peuples barbares venus de l’Est ont ébranlé et ruiné les fondements de la civilisation romaine.

Charlemagne qui règne de (768–814) fait tout son possible pour sauver le monde chrétien d’un déclin sévère et durable. L’unité politique est rompue. Commencent les épidémies, la guerre et les famines.

Il faut attendre le Xe siècle pour observer les premiers signes de renouveau. Les invasions se font plus rares, les épidémies sont en régression; une expansion démographique favorise l’essor des villes et le développement du commerce. La société féodale atteint son apogée au début du XIIe siècle. Avec elle prend son essor la poésie lyrique en langue vernaculaire (langue parlée autre que le latin dans les limites d’une communauté).

Quelles étaient les classes sociales à l’époque du Moyen Âge et comment sont elles relatées dans la littérature de cette période de dix siècles ?

D’un côté il y avait celle qui jouait le plus grand rôle dans les rapports avec la société, c’est l’Église: clergés, évêques, curés, moines sont les seuls gens instruits qui écrivaient en latin. Les Croisades animées par une foi profonde, par le goût de l’aventure et celui des combats, ces expéditions qui permettent de définir l’idéal chevaleresque alimentent toute une littérature épique, les chansons de gestes.

De l’autre côté c’est l’aristocratie à laquelle appartenait le chevalier du moyen âge comme le féodal, celui de la *Chanson de Roland*, où on peut observer les rapport de vassal à suzerain; et le chevalier courtois, celui qui, au XIIIe siècle obéit à un code particulier de l’honneur et de l’amour.

Cette société féodale est idéalisée dans les œuvres littéraires. Elle illustre et idéalise la société féodale, met en scène les exploits.

Le courage des héros légendaires, la «prouesse», le sens du sacrifice sont décrits dans cette littérature par les jongleurs, les trouvères et les troubadours dans ces longs poèmes.

Les bourgeois et le peuple constituent la troisième classe et sont traités dans la littérature comme avare et vilain. On le voit dans le *Roman de la Rose* et dans la poésie lyrique de Rutebeuf et de Deschamps. Ces fabliaux, que l'on rencontre au XIIe siècle se rattachent à la vie quotidienne. Ce sont de petits récits à morale, parfois comiques ou grossiers, contenant toute une leçon.

Au XIIe siècle apparaissent les premiers manuscrits de littérature historique médiévale. Villehardouin (1152–1212) relate les événements de la quatrième croisade (1202–1204) dans son *Histoire de la conquête de Constantinople*.

Joinville (1225–1317), Froisart (1337 –) laissent dans leurs œuvres le reflet de la haute société féodale et courtoise de leur époque.

Tous les événements historiques, toutes les classes sociales, tous les traits de l'âme française revivent dans la littérature médiévale qui est fortement rattachée à son époque, inséparable des réalités qui ont fait la vie quotidienne du temps: expéditions militaires, prestige d'un roi, écart d'un vassal, luttes religieuses. La poésie du Moyen Âge régnait partout: à l'église, au château, dans les fêtes et sur les places publiques. Elle eut accès à toute la vie; elle s'alliait aux fonctions les plus graves: certains poètes ont gouverné des comtés, comme Guillaume d'Aquitaine.

La langue médiévale et les premières œuvres écrites

La romanisation qui suivit la conquête romaine entraîna l'expansion de la langue latine sur le territoire de la Gaule. La littérature du Moyen Âge est caractérisée par la coexistence de deux langues: le latin, d'une part; la langue vulgaire, d'autre part. L'Eglise a confié à la langue latine la continuité d'une tradition écrite, à la fois religieuse et scientifique. Après une période de bilinguisme, les parlers germaniques, introduits par les Francs s'effacèrent. Le latin classique souffrait des troubles d'une époque peu propice au maintien de la culture: le latin parlé, soumis aux influences celtiques et germaniques, connut une évolution rapide. Les premières œuvres littéraires du Moyen Âge composées en langue vulgaire ne sont pas fixées dans un texte écrit; destinées à être récitées, psalmodiées ou chantées elles se propagent oralement de génération en génération sous forme de contes, d'épopées ou de chansons. Les premiers textes écrits dans une langue vernaculaire (propre à ce pays) sont les documents juridiques ou des récits hagiographiques (religieux). Ainsi on voit apparaître au IXe siècle les Serments de Strasbourg, puis la Séquence de Sainte Eulalie (865 ou 881), le Sermon sur Jonas (vers 940) et la Vie de Saint Alexis (vers 1040).

Sur le territoire français on distingue la langue d'oc, qui signifie «oui» en latin «hoc» et que l'on parle dans le Sud (Limousin, Auvergne, bassin de la Garonne, bassin du Rhône), de la langue d'oïl (du latin hoc ille) parlée dans le Nord.

Les parlers d'oc ont constitué une langue provençale.

Les premiers textes français apparaissent dans des dialectes différents tels que le picard, le wallon, le lorrain, le bourguignon, l'anglo-normand, le francien. Les auteurs étaient conscients de la nécessité d'une unification linguistique et grâce à l'affermissement du pouvoir central ce dernier dialecte, le francien, s'est fortement développé. Les écrivains ont réagi contre les provincialismes et ont imposé peu à peu l'usage parisien. On appelle ancien français la langue de l'époque féodale telle que l'on peut la lire, avec ses variantes dialectales, dans la littérature poétique, romanesque et théâtrale du XIe – XIIIe siècles.

L'ancien français est une langue concrète, à la musicalité nuancée grâce au grand nombre de voyelles et de diphtongues qui la caractérise. A la fin du XIIe siècle elle devient un instrument parfaitement adapté aux expressions variées d'une culture brillante. La langue modifie ses structures, l'importance de l'ordre des mots s'accroît ainsi que le rôle des articles et des pronoms. Le lexique s'élargit grâce à de nombreux emprunts au latin. On appelle cette langue le moyen français. Elle évolue aussi considérablement au cours du XIVe.

Les premières œuvres conservées sont d'inspiration religieuse. *La vie de Saint Alexis* l'atteste. Ce poème retrace la vie d'un ascète au IVe siècle. Fils unique d'un grand seigneur il consent à un brillant mariage. Mais son cœur est à Dieu et, dès le soir des noces, il renonce à la vie brillante, facile et heureuse qui l'attend, s'enfuit, distribue ses biens aux pauvres. Il reviendra à Rome inconnu, et se fera héberger sous l'escalier de sa propre demeure sans révéler son identité. Cette existence misérable et sainte dure 17 ans. Lorsqu'il sent venir la mort et alors qu'une voix sortie de l'église proclame qu'un saint va entrer dans la gloire de Dieu, Alexis consigne sur un parchemin l'histoire de sa vie.

Le Serment signé par Charlemagne est le serment à la fidélité et à l'aide mutuel.

La naissance de la poésie

Les premiers poèmes que la littérature française connaît sont composés en «langue d'oc» c'est-à-dire dans une langue plus proche du latin que des dialectes de la France du Nord. C'est au XIe siècle que la poésie française est née. Dire des vers ou en écouter, apparaissait comme un besoin inhérent à l'homme. Dans la poésie médiévale on retrouve les rapports des seigneurs et de leurs vassaux, le respect du lien féodal, les travaux des serfs et des paysans, les lectures des clercs, les prières des moines. Dans la multiplicité de ses formes la poésie médiévale est avant tout humaine; elle rejoint les thèmes éternels de toute poésie. Mais le thème par excellence de la poésie médiévale, c'est l'amour.

Toutes les tonalités de l'amour humain ont été évoquées tour à tour, depuis la passion la plus brutale jusqu'aux raffinements de la rhétorique amoureuse chère aux troubadours.

L'institution de la chevalerie a donné naissance à une innombrable littérature romanesque et galante.

L'une des beautés du Moyen Âge est la courtoisie, où tout n'était que noblesse de cœur, délicatesse d'esprit et respect mystique de la femme.

D'autres thèmes d'inspiration: le thème de la guerre, le thème de Dieu. La littérature médiévale est aussi riche en genres qu'en thèmes littéraires. Tout s'y trouve représenté: il y a le théâtre, le roman, l'histoire, l'épopée, la poésie lyrique, les contes narratifs et romanesques, les récits en prose et en vers, pastourelles et rondeaux, tançons et virelais, chansons de toile et chansons à danser, motets et ballades. Cette variété de genres n'empêche pas le chef-d'œuvre de composition, l'étonnante virtuosité que l'on retrouve chez Villon, chez Charnier, chez les poètes du XVe siècle qui portèrent cette technique à la perfection.

Les formes et les thèmes lyriques sont apparus en France aux alentours de 1150. Les trouvères reprennent les thèmes de la poésie courtoise des troubadours, surtout le thème de la souffrance de l'amour malheureux. Les principaux poètes de cette époque sont:

1. *Guillaume de Poitiers (1071–1127)*, Duc d'Aquitaine, il est le premier des troubadours, et l'un des plus grands. C'est lui qui a mis en mots et en musique les premiers vers de la poésie naissante. Il a pour ainsi dire trouvé la formule de la «fin' amor», c'est-à-dire la relation amoureuse entre une femme de condition sociale élevée, une dame toute-puissante, et son ami, humble troubadour ou chevalier sans fortune, qui se met à son service et se déclare prêt à endurer toutes les difficultés pour un seul sourire de récompense.

2. *Bernard de Ventadour* (2e moitié du XIIe siècle) – le troubadour le plus connu et le plus apprécié. On l'appelle «un des grands maîtres de la lyrique médiévale».

3. *Thibaut de Champagne* (1re moitié du XIIe siècle) – appartient à la seconde génération des poètes en langue d'oïl qui ont repris la thématique courtoise des troubadours.

4. *Rutebeuf* (2e moitié du XIIe siècle). Il diffère des autres trouvères en ce que son œuvre, assez riche et variée, ne comporte aucune chanson d'amour et ne se fonde pas sur l'idéologie courtoise. Il écrit des poèmes satiriques d'actualité. Rutebeuf emploie une langue très riche et une syntaxe très complexe qui posent des problèmes de traduction. Son texte le plus célèbre est *La Complainte Rutebeuf* (1261–1262).

La naissance du roman

La deuxième moitié du XIIe siècle voit naître un nouveau genre dans la littérature en langue vernaculaire: il s'agit du roman («mettre en roman» signifie écrire en langue vulgaire, par opposition au latin).

Les premiers romans sont composés en octosyllabes à rimes plates. Au début du XIIe siècle apparaît la prose romanesque en langue vulgaire. On connaît dans la littérature de cette période trois catégories de ses romans:

1) des romans antiques qui s'inspirent de grands textes d'Antiquité, de l'histoire de la guerre de Troie et de l'Énéide; 2) des romans ayant pour cadre Rome et Constantinople et 3) des romans des textes arthuriens qui s'organisent autour de la personnalité mythique du roi Arthur et de sa Table Ronde. La plupart de ces romans se rattachent au personnage légendaire du roi Arthur.

Il fut un des chefs de la tribu celtique des Bretons qui peuplaient l'Angleterre avant la conquête de celle-ci par les anglo-saxons (V^e, VIe siècle).

La figure du roi Arthur domine dans les romans bretons de même que Charlemagne dominait dans l'épopée française. Arthur, simple chef autour duquel se groupent les plus braves et les plus polis chevaliers à la Table Ronde, est le héros des *Romans de la table ronde*.

Le plus grand maître du roman breton et l'un des plus grands poètes du Moyen Âge fut Chrétien de Troyes (seconde moitié du XIIe siècle). On ne sait presque rien de sa vie. Il meurt en 1190. Cinq romans, font de Chrétien de Troyes un des grands romanciers du Moyen Âge.

La littérature courtoise pénétrée de sentiments religieux, correspond à un idéal moral et s'interroge sur le sens de la vie humaine.

La chanson de geste

Qu'est-ce en effet qu'une chanson de geste? Les mots eux-mêmes le disent. Chanson signifie ici communication orale d'un poème défini par les vers décasyllabes, le plus souvent, la strophe de longueur variable, inégale qui constituent de petites unités narratives du récit, facile à mémoriser pour le jongleur qui récite la chanson, et facile à comprendre par un public peu cultivé. Le vers le plus employé dans la chanson de geste est le décasyllabe; ces vers ne sont pas rimés, mais «assonancés»: c'est-à-dire que le dernier son vocalique de chaque vers est le même à l'intérieur d'une laisse, mais que les consonnes qui l'entourent sont libres. Ce rythme suggère une déclaration assez solennelle.

Quant au mot «geste», il a le triple sens de notre mot «histoire»: narration, série d'événements, importance et dignité du narré justifiant la narration. La chanson de geste est donc un poème narratif de hauts faits, autrement dit une épopée.

La diffusion orale des chansons de geste était assurée par des jongleurs qui en étaient les auteurs, les adaptateurs ou simplement les interprètes inlassables. Ces jongleurs psalmodiaient le poème en l'accompagnant de son de leur vielle. C'était un vrai spectacle de quelques jours ou les jongleurs s'adressaient à des publics très divers. Ils exerçaient leur art dans des châteaux, à l'occasion des fêtes, sur les places publiques, lors des foires ou des grands pèlerinages. Le public comprenait la foule des pèlerins qui se pressaient dans les abbayes ou des églises, et les seigneurs féodaux. Les chansons de «geste» ont pour fondement un événement «historique», mais le sujet est surchargé d'éléments fantastiques et imaginaires.

Elles célèbrent les exploits des héros épiques que sont les chevaliers chrétiens, combattant contre les sarrasins. On rencontre des chansons de geste jusqu'au XIIe siècle.

Au XIIIe et XIVe siècles, elles sont succédées par la lecture: les manuscrits, écrits par les jongleurs qui les modifiaient à leur guise. Aux vers rimés, se substitue la prose vers le milieu du XVe siècle. Le poème épique en vers le plus ancien et le plus célèbre en France est la *Chanson de Roland*.

Questions:

1. Comment s'appelait le premier document écrit en français?
2. Par quoi pouvez-vous expliquer que la littérature écrite du Moyen Âge avait un caractère religieux et que la poésie populaire existait à l'état de folklore?
3. Quelle est le genre de la littérature populaire qui s'est le mieux conservé?
4. Qu'est-ce que c'est que la chanson de geste?
5. Quels étaient les exécutants de la poésie populaire et comment s'appelaient-ils?
6. Nommez la plus grande œuvre de la poésie épique française.
7. En quoi voyons-nous la grande valeur de l'épopée héroïque française?

La Chanson de Roland

La plus ancienne et la plus belle des chansons de geste, le chef-d'œuvre la *Chanson de Roland* est l'épopée la plus célèbre qui nous a été transmise par un manuscrit, conservé à Oxford et découvert en 1832. Elle commence le cycle que l'on appelle dans la critique française *le cycle du Roi* ou *Cycle de Charlemagne*. Le héros en est l'empereur franc, défenseur de la chrétienté et toujours prêt à partir en croisade sur l'ordre de Dieu, avec le soutien de ses barons. Le dialecte anglo-normand du manuscrit ne nous permet pas de juger le dialecte original du poème car, malgré sa qualité et son ancienneté, le texte d'Oxford n'est qu'une copie, parfois fautive. Nous pouvons seulement dire que ce manuscrit présente la version la moins déformée de ce que fut la chanson originale. Ce manuscrit date du XIIe siècle. Mais il y a des indices qui nous permettent de le situer vers la fin du XIe siècle (de 1060 ou 1070). Ce sont de nombreux caractères linguistiques, des faits de civilisations, l'esprit du texte surtout. Le texte nous renvoie dans l'atmosphère de la première croisade. Ce texte est anonyme malgré le nom de Turolde qui est inscrit dans le dernier vers du poème. L'œuvre est répandue par les jongleurs itinérants qui en donne une interprétation personnelle: plusieurs versions circulent.

Sujet du poème. En 778 Charles 1er, le jeune roi des Francs, futur Charlemagne (742–814) fit une expédition en Espagne. Après 7 ans de victoires dans ce pays, l'empereur Charlemagne n'a plus qu'une ville à vaincre. C'est Saragosse, tenue par le roi sarrasin Marsile. Celui-ci, jouant sur la lassitude des Francs décide d'envoyer à Charlemagne des messagers avec de riches présents et de nobles otages qui témoigneront de sa volonté de se rendre, se soumettre. Ce n'était qu'une ruse de guerre. En fait, le païen avait seulement l'intention d'éloigner l'armée franque qui le menaçait.

Une ambassade rapporte ces propositions à Charlemagne qui prend conseil auprès de ses barons. Roland qui est le neveu de Charlemagne rappelle que Marsile a déjà trompé les Francs. Il refuse de négocier, il est pour une victoire sur-le-champ de bataille.

Ganelon, un autre baron noble et fier, que Roland fait désigner pour la mission de messenger, part chez Marsile en déclarant vengeance à Roland qui l'a exposé à un si grand danger. Ganelon se laisse entraîner à la trahison.

Il revient et conseille à Charlemagne de confier à Roland le commandement des troupes franques qui reviennent en France. Il est resté pour protéger l'arrière-garde des troupes quittant l'Espagne. Les Sarrasins ont attaqué l'arrière-garde et les vingt mille français se défendent miraculeusement. Seulement après le troisième assaut de l'armée de Marsil Roland a osé sonner du cor et appelé Charlemagne à l'aide. Roland a sonné du cor si fort qu'il s'est rompu les tempes. Les trois héros majeurs de la bataille meurent: Olivier, l'ami fidèle de Roland, l'archevêque Turpin et Roland lui-même. Saint Gabriel et Saint Michel emportent l'âme du martyr au paradis. C'est la première partie de la chanson.

Le poème ne s'achève pas là. Dans la deuxième partie est décrite la vengeance de Charlemagne qui revient au secours de Roland et poursuit les troupes des Sarrasins jusqu'aux bords de l'Ebre et les noie. Marsil, blessé par Roland, appelle à l'aide Baligant, l'émir et souverain de tous les musulmans. Un combat oppose Baligant à Charlemagne qui tue son adversaire. Saragosse est prise par les Francs. L'empereur retourne à Aix-la-Chapelle. La fiancée de Roland, Aude, meurt en apprenant le destin du chevalier.

Ganelon est acquitté (déclaré non coupable) par les féodaux, mais par le jugement de Dieu il est puni. Il est écartelé.

Le poème est écrit sur un fait historique qui a eu lieu devant la ville de Saragosse où Charlemagne a conduit une expédition pour conquérir l'Espagne. En 778, une révolte des Saxons a obligé Charlemagne à rentrer rapidement. De retour d'Espagne l'arrière-garde de Charlemagne est décimée par des Basques ou des Garçons.

Son arrière-garde fut surprise par des Basques et exterminée. Le poète nous a montré des héros exemplaires. Le récit est le poème du sacrifice héroïque pour sauver la Chrétienté. A partir d'une intrigue banale l'auteur a créé des situations et surtout des personnages vrais, engagés dans un drame moral que leurs réactions humaines ont noué. Les meilleurs d'entre eux deviennent des modèles d'héroïsme et de sainteté.

Malgré son caractère légendaire cette épopée héroïque française nous fait savoir la vie et les mœurs de la France du XIe s. C'est une œuvre nationale. Les personnages de la Chanson – Charlemagne et ses vassaux, les chevaliers et les barons, expriment les vœux les plus sacrés du peuple. Ils se battent contre l'ennemi de leur peuple, défendent «la douce France» pour laquelle ils meurent.

C'est un des thèmes dominants qui donne lieu à des couplets lyriques où s'expriment l'amour du pays, les souffrances liées à l'exil. A travers l'évocation de la France se manifeste le sentiment national qui marque la naissance du patriotisme français. Roland est un simple guerrier, assez grossier, habitué à tous les revers de la vie de combat. Dans cette œuvre règnent les sentiments les plus purs de la chevalerie française: fidélité à l'Empereur, amour de la France, amitié de deux héros, grandeur de la mort, vaillance et sagesse.

Incarné par Roland et Olivier le thème de la chevalerie est traité à travers des dialogues et des scènes de combat où s'expriment toutes les vertus chevaleresques associées au lien vassalique: héroïsme, générosité, loyauté, solidarité.

La langue du XIe siècle est simple, l'auteur ne pense pas à l'effet. C'est une sorte d'improvisation. Dans la rudesse du style du poème qui est composé de laisses, de décasyllabes assonancés il y a quelque chose de vraiment héroïque. Il y a de la beauté poétique, de la vigueur de l'inspiration guerrière, de la noblesse des héros. A travers toute la Chanson on voit l'âme du XIe siècle.

Cette œuvre exerce une influence considérable: prototype de la chanson de geste, elle est à l'origine de la littérature épique en France.

Questions:

1. *La Chanson de Roland*, meilleure épopée héroïque française. Comparez-la au bylines russes.

2. Les personnages principaux de la Chanson, l'idée du patriotisme, particularité de la vie féodale reflétée dans la Chanson.

3. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les portraits de Roland et d'Olivier. Quels sont les traits de caractère de ces héros?

La littérature courtoise

Au XIIIe siècle, les changements qui surviennent dans la société féodale font apparaître une littérature nouvelle qui remplace les poèmes épiques, et l'idéal du chevalier subit en conséquence des profondes modifications. Au fur et à mesure que les chansons de geste perdent leur spécificité un nouveau genre fait son apparition dans la littérature en langue vulgaire. Les guerres sont finies, le commerce avec l'Orient se développe, les premières croisades contribuent à élargir l'horizon intellectuel des chevaliers, à connaître un monde nouveau en entrant en contact avec d'autres civilisations. Des cours princières luxueuses où l'on s'habille avec recherche, où l'on cultive d'élégantes manières, où l'on fait de la musique et de la poésie se montrent plus souvent. Du mot «cour» apparaît un nouveau code de noblesse appelée courtoisie. Tout chevalier devait posséder: politesse, élégance, savoir-vivre, finesse et délicatesse des sentiments. Ils devaient apprendre le métier des armes, l'art militaire et la chasse et outre cela connaître la musique, le chant, la danse, la poésie, l'art de courtiser des dames. La vie de la cour place les hautes dames au premier plan. Des poètes et musiciens vont proposer une nouvelle attitude envers la femme qu'ils vont chanter, louer, idéaliser. Ils inventent le «fin'amor».

Une révolution culturelle se produit. Autrefois, le chevalier mourait pour son Église en criant «*Tout pour Dieu*»; maintenant il songe à prendre la nouvelle forteresse, selon les lois de l'honneur, mais pour la «joy» d'amour.

Cette nouvelle culture mondaine, ayant au centre le culte de la femme, l'idéalisation du sentiment tendre, la philosophie et la poésie de l'amour est reflétée dans la nouvelle littérature courtoise. Elle naît dans le Midi de la France. On voit apparaître au XIIIe siècle des recueils contenant les biographies des troubadours.

En ce temps-là s'épanouit la poésie lyrique courtoise, le roman chevaleresque, écrit en français populaire. Si la poésie apparaît dans le Midi de la France, le roman est représenté dans le Nord.

Chrétien de Troyes est le seul romancier dont la littérature française ait conservé le nom. Un objet, le Graal, dont l'origine n'est pas claire va prendre la première place dans les grands romans en prose de cette période qui offrent de multiples variantes. D'autres romans comme le plus remarquable *Le Roman de la Rose* utilisent le procédé de l'allégorie.

A côté de la légende d'Arthur celle de Tristan et Iseut est une des plus célèbres. On possède aujourd'hui une seule version datant du XIIIe siècle. Le roman *Tristan et Iseut* est une épopée de l'amour qui fournit la trame de romans qui exaltent la fatalité de l'amour: un amour «plus fort que la vie et que la mort».

Le genre du roman s'étant épanoui au XIIe siècle, connaît une nette décadence au cours des XIVe et XVe siècles.

Tristan et Iseut

Le savant paléographe J. Bedier a reconstitué la première rédaction du roman et en 1909 il publia sa belle adaptation en français moderne.

Dès l'Antiquité la littérature s'est emparée de tragiques histoires d'amour marquées par la fatalité et sanctionnées par la mort des amants. Tout au long du XIIe siècle, le personnage de Tristan sera au centre d'importantes œuvres littéraires écrites en français. Mais de nombreux manuscrits ont été perdus, d'autres ne nous sont parvenus que par des fragments isolés avec beaucoup de lacunes et incohérences.

Dès la deuxième moitié du XIIe siècle, le mythe de Tristan et d'Iseut a nourri plusieurs romans français. Environ en 1230 un «Tristan» en prose rassemble en un roman unique les diverses épisodes de la légende dispersés dans les œuvres précédentes. Ce mythe est l'un des plus répandus dans la littérature du Moyen Âge. Il se rattache à la doctrine courtoise de la «fin'amor». Deux textes fragmentaires, un attribué à Bérout (1181) et l'autre à Thomas d'Angleterre (≈1172) sont parvenus aux lecteurs contemporains. Celui de Bérout est écrit en francien, c'est la version dite «commune» ou «non courtoise» qui est adressée à un public peu raffiné. Celui de Thomas est un manuscrit anglo-normand, c'est la version dite «courtoise», plus raffinée.

Dans la légende de Tristan et Iseut, qui se déroule en Bretagne, l'amour apparaît comme une fatalité: un filtre, bu par erreur, unit les deux amants d'un amour éternel, qui les contraint à une vie d'errance et aboutit à leur mort.

Nous lisons le conflit entre les sentiments intimes des personnages et les règles de la morale féodale. Tristan, fils d'un roi devient orphelin alors qu'il est encore en bas âge. Il a été enlevé par des marchands norvégiens, mais il réussit à s'enfuir. Son oncle Marc, roi de Cornouailles, le recueille et lui apprend l'art du combat. Après avoir libéré la Cornouailles du tribut qu'elle devait à l'Irlande en tuant le géant Morholt, Tristan, qui atteint d'une blessure empoisonnée, gagne l'Irlande.

Là se trouvent les deux femmes qui peuvent le soigner.

Elles s'appellent toutes deux Iseut. Il terrasse un fabuleux dragon qui terrorise les habitants de l'île. Tristan réussit à ramener Iseut la Blonde avec lui en Cornouailles pour qu'elle devienne l'épouse du roi Marc. Au cours du voyage de retour, les deux jeunes gens boivent «par erreur» le philtre destiné à unir Marc et Iseult dans un amour inextinguible. Leur amour est découvert et Tristan est banni de Cornouailles. Mais Tristan rend de fréquentes visites à Iseut la Blonde, sous différents déguisements. Une intrigue amoureuse termine cette version et les deux amoureux meurent désespérés.

Les textes de l'Antiquité n'étaient pas inconnus des clercs du Moyen Âge. On trouve, dans Tristan et Iseut des thèmes de légendes grecques: le symbole de la voile blanche ou noire est déjà dans l'histoire d'Égée et de Thésée, les philtres magiques, c'est un peu Médée, le tribu humain réclamé par le Morholt rappelle celui qu'exigeait le Minotaure...

La littérature bourgeoise

Au XIIIe siècle la civilisation médiévale atteint son plein épanouissement. Le genre le plus populaire de la littérature bourgeoise et populaire est le fabliau – petit conte en vers, gai et amusant, bâti autour d'une situation comique, d'une anecdote ou même d'un calembour. Les fabliaux se rattachent à la vie quotidienne. Les situations comiques où franchement grossière comportent toute une leçon de morale. La littérature bourgeoise possède quelque 150 textes, composés entre 1170 et 1340. Le *Roman de Renard* se compose de 27 contes ou vers indépendants et dans la plupart pour sujet essentiel on décrit la guerre entre Ysengrin le Loup et Renard le Goupil. L'auteur Pierre de Saint Cloud nous a présenté Renard le trompeur trompé, lorsqu'il s'attaque à plus faible que lui. Il l'oppose à son adversaire: le sot et brutal Ysengrin. Ces récits étant comiques à la fin du XIIe siècle deviennent satiriques dans les récits rédigés au XIIIe siècle et dans les «suites» écrites à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle.

Le public bourgeois et populaire, écrasé par les nobles, se plaisait à voir le rusé Renard triompher des puissants comme Noble le lion, Ysengrin le loup et Brun l'ours.

Il existe au Moyen Âge encore des Fabliaux qui sont des «contes à rire», d'un comique assez lourd, qui peignent avec une verve malicieuse les mœurs des bourgeois et des paysans: *Estula*, *Le vilain mire*, *Le dit des perdrix* et la littérature didactique religieuse et profane, (on y décrit la vie des saints). On voit en outre la naissance du théâtre religieux et profane. Au XIIIe siècle l'esprit bourgeois se

manifeste chez des poètes comme Rutebeuf qui unissent le réalisme satirique au lyrisme personnel de confidences plaisantes ou mélancoliques.

Au XIIe siècle triomphe le roman de l'allégorie. Ces romans passent en revue les vices et les vertus, décrivent allégoriquement le parcours de l'âme humaine.

L'opposition entre esprit courtois et esprit bourgeois se manifeste encore dans un long poème allégorique du XIIIe siècle: *le Roman de la Rose* de Guillaume de Lorris et Jean de Meun.

Le roman contient au total près de 22000 vers (octosyllabes à rimes plates, comme pour les romans du XIIe siècle), reprend des motifs de la poésie lyrique courtoise et les réflexions philosophiques du XIIe siècle. Les deux parties du roman sont inégales: les 6000 premiers vers sont l'œuvre de Guillaume du Lorris écrit aux alentours de 1225. Un demi-siècle plus tard Jean de Meun continue le texte de Lorris, mais le style est très différent; Lorris utilise le «songe» au cours duquel le narrateur parvient au *Jardin de Déduit* où il se soumet au dieu d'Amour avant de tomber amoureux de la Rose, figure allégorique de la Dame. Jean de Meun tire le narrateur de l'impasse dans laquelle l'a abandonné le premier auteur et achève la conquête de la Rose.

De nouveaux genres apparaissent au XIVe siècle avec des hommes de lettres les plus connus comme Eustache Deschamps (1346–1406), Charles d'Orléans (1394–1465) qui fut le petit fils de Charles V et père du futur Louis XII. Charles d'Orléans chante l'amour, la fraîcheur du printemps, la tristesse de l'exil, la perte d'un être cher et s'exprime volontiers sous la forme pudique et raffinée de l'allégorie, en un symbolisme rêveur.

Quant au théâtre du XIIe–XIVe siècle ce sont les drames religieux qui dominent *Le Jeu d'Adam* (XII^{s.}), *Le miracle de Théophile* de Rutebeuf (XIII^{s.}). *Mystère de la Passion* de Gréban (vers 1450) et de Jean Michel (vers 1486) et le théâtre comique de la fin du XIIIe siècle *Le Jeu de la Feuillée*, et *Le jeu de Robin et Marion* d'Adam de la Halle.

Au XVe siècle, le théâtre comique se subdivise en soties (folies) satiriques, moralités, sermons joyeux et farces. Survivra seulement la farce qui à la fin du XVe siècle donnera un chef-d'œuvre: *Maître Pierre Pathélin* ou triomphe le verbe populaire et le bon sens réaliste.

Au milieu du XIVe siècle la société féodale passe par une période de crise. Les gros seigneurs perdent peu à peu leur indépendance et leur importance politique.

Le pays est dévasté par la Guerre de Cent Ans (1337–1453). Cet état de misère et de désordre, de bandes de brigands dure jusqu'à 1461 quand Louis XI affirme l'autorité royale et l'unité du pays. L'épopée héroïque disparaît au XIIIe siècle. Le XIVe siècle n'invente pas de nouvelle poésie. Les poèmes chantés avant par des trouvères (chanteurs du Nord) se chantent par des chanteurs professionnels. Le roman courtois tombe en décadence. Mais c'est la poésie lyrique qui s'épanouit. Elle est très différente de celle des XIIe et XIIIe siècles. Les poètes signent les poèmes de leur nom. La poésie devient moins sincère, moins spontanée: les poèmes ont des formes fixes qui obéissent à des règles très strictes.

La langue connaît une évolution accélérée. Le public aristocratique cherche dans la lecture le moyen de faire face aux épreuves de la réalité: la prose devient le mode d'expression privilégié des moralistes et surtout des historiens.

Les formes les plus pratiquées au cours des XIVe et XVe siècles sont la ballade et le rondeau. La ballade remplace la chanson et se présente sous différents sujets. Son vers le plus employé est le décasyllabe et elle est caractérisée par une forme à refrain.

Le rondeau est une pièce de huit vers comportant deux vers de refrain. Cette forme est très musicale. Les poètes qui ont illustré dans leurs poésies la ballade et le rondeau sont incontestablement François Villon (1431–1463), Charles d'Orléans (1394–1465) et Guillaume de Machaut (≈1300–1370).

François Villon (1431–1463)

On ne connaît pas exactement le nom de cet éminent écrivain, François de Moncorbier ou des Loges. Il est né à Paris. Il est d'origine modeste. Orphelin de père de bonne heure, il est élevé par un prêtre. Villon prend son nom Guillaume Villon. En 1452 il devient maître ès arts à l'Université de Paris. En 1456 il quitte Paris mais quelques années après il revient à Paris, pauvre, malade, seul et sans moyens d'existence. Il rédige *Le Testament* où il explique son départ de Paris à cause d'une belle «trop cruelle» qui le fait souffrir. *Le Testament* est une œuvre poétique où se mêlent les thèmes lyriques de l'amour du temps, de la mort, du bonheur et de la souffrance.

Dans *Le Testament* le poète insère plusieurs pièces et ballades. Il maudit ses ennemis, ironise méchamment sur les gros bourgeois stupides. Il ne se préoccupe pas des raffinements de la courtoisie mais règle ses comptes dans un style vivant, parfois grossier, parfois extrêmement délicat. F. Villon privilégie la ballade d'inspiration très diverse, mais souvent satirique. Il a une idée émue de sa mère, ses compagnons et ses amis. Le regret lyrique du temps qui passe, de la jeunesse si mal employée qui ne reviendra plus, inspire plusieurs belles pages du Testament. En dépit de ses doutes, Villon a gardé une étonnante fraîcheur de sentiments: tendresse filiale, pitié confiance, sincérité total.

Pendant sa vie F. Villon se trouve trois fois en prison. La dernière fois il est condamné à être pendu et étranglé. Mais la sentence est annulée. L'attente de cette mort horrible lui inspire la célèbre *Ballade des Pendus*. Il est gracié par le Parlement de Paris, mais en 1465 Villon doit quitter Paris pour dix ans. Dès lors on perd sa trace. La première édition imprimée des œuvres de Villon date de 1489.

Appartenant au Moyen Âge F. Villon peut être considéré comme le premier poète d'une époque nouvelle dont on perçoit les premiers indices et que l'on nommera au XVI siècle la Renaissance. Les œuvres de Villon expriment les sentiments, elles frappent par leur nouveauté qui est profondément personnelle et lyrique. La vie difficile qu'il a menée a été pour lui une école cruelle, mais lui a appris beaucoup, il réfléchit beaucoup.

F. Villon était estimé par les poètes de la Renaissance. Clément Marot a préparé la deuxième édition de son œuvre. Son œuvre a exercé une influence sur Rabelais et peut-être aussi sur La Fontaine et Molière. Elle était appréciée de Boileau, de Voltaire, de Beaumarchais.

Questions:

1. Quelles sont les événements historiques qui donnent naissance à la poésie chevaleresque?

2. Quel genre de la littérature courtoise était très répandu en France au Moyen Âge? Qui est héros du roman courtois?

3. Qui était le plus grand maître du roman breton? Quelle œuvre remarquable se rattache au cycle des romans bretons?

4. Tristan et Izeut – une des plus célèbres œuvres de la littérature chevaleresque. Sujet du roman. Parlez des traits caractéristiques de Tristan et Izeut.

5. Quand apparaît la littérature bourgeoise? Quels sont les traits caractéristiques de cette littérature?

6. Comment s'appelait la comédie médiévale? D'où vient l'expression «Revenons à nos moutons»?

7. Le Roman de Renard. Quel est le sujet central du Roman de Renard? Parlez de la scène du jugement et de la société féodale.

8. La littérature française du XIVe et du XVe siècle. François Villon. L'œuvre de Villon et son idée principale.

Le XVIe siècle

On appelle Renaissance la période qui s'étend, approximativement de l'avènement de François I (1515) à la mort de Henri IV en 1610. La période de transition entre le Moyen Âge, avec son héritage médiéval, et la Renaissance à l'esprit nouveau commence dans la deuxième moitié du XVe siècle. Pendant le Moyen Âge, des périodes brillantes et périodes plus ternes se sont succédées. Le début du renouvellement s'est préparé au cours des XIVe et XVe siècles, à travers toute l'Europe occidentale et chrétienne.

Voici quelques événements majeurs:

1. L'invention de l'imprimerie vers 1448 provoque une mutation dans la circulation des ouvrages qui mènera à la création d'un nouveau type d'hommes : le public littéraire qui lit, voit, entend les œuvres écrites. On remplace les caractères gothiques, difficiles à lire, par les caractères romains, ce qui permet un accès plus facile au savoir réservé seulement aux gens de l'Église et aux intellectuels privilégiés.

Vers 1550 en France les éditions latines seront en minorité.

2. Les grandes découvertes: en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique; Vasco de Gama (1497), Maguellan (1519–1522), Jacques Cartier (1494–1554), ouvrent de nouvelles voies de navigation.

3. La volonté royale d'unité nationale, et donc linguistique, se manifeste par la création en 1529 par François I du collège des lecteurs royaux, futur Collège de France soutenu par les écrivains et les intellectuels de cette époque qui avaient l'ambition de s'exprimer en français. François Ier rend obligatoire l'usage du français dans les actes officiels (1539).

4. Les travaux scientifiques de l'astronome polonais Nicolas Kopernic (1473–1543) qui ont bouleversé les consciences; l'audace religieuse de Luther et Calvin qui prend sa part dans un véritable renouvellement spirituel, les expérimentations et écrits des inventeurs, médecins, chercheurs témoignent d'une inlassable curiosité et ingéniosité.

5. Les récits de ces voyageurs, de tous ces héros de la découverte, explorateurs de l'humain ou de la nature font apparaître des horizons et des cultures insoupçonnées. Les progrès constants des techniques de l'imprimerie, la meilleure diffusion des écrits ont permis aux savants et explorateurs de non seulement repousser les limites du monde et du savoir, mais ont offert aux écrivains et penseurs les moyens de les accompagner sur ces voies fascinantes qu'ils ouvraient.

Tous ces changements ont conduit l'Europe et la France du XVIe siècle à la modification du savoir, à la compréhension d'un nouvel esprit artistique et littéraire, à l'élargissement du monde, au renouvellement économique et social. On voit naître deux courants de pensée, l'un culturel, l'Humanisme, l'autre religieux, la Réforme. La Renaissance débute en Italie au XIVe siècle. Dante, Pétrarque, Boccace ont donné leurs premiers chefs-d'œuvre. C'est à cette époque que la littérature française s'épanouit avec les poètes Marot (1496–1544), Joachim Du Bellay (1522–1560) la poésie de la *Pléiade* et surtout l'œuvre de François Rabelais.

En France la Renaissance débute avec les Guerres d'Italie. Le nouveau style Renaissance préparé dans le courant du XVe siècle s'inspire de l'architecture italienne et des monuments antiques. A Paris en face de la Sorbonne, François Ier fait bâtir en 1530 le Collège des Trois Langues qui a contribué au progrès des sciences humanitaires. Pour changer l'enseignement, le faire «progressiste», on commence à enseigner au Collège de France les langues anciennes, latin, grec, hébreu, à éditer et diffuser des textes. Autour de François Ier se groupaient des poètes-traducteurs qui traduisaient les œuvres des classiques de l'Antiquité et des écrivains italiens.

En littérature, le début du siècle est d'abord une période de transition qui garde les éléments de la littérature médiévale avec Clément Marot, mais exprime l'ambition d'un savoir nouveau avec François Rabelais. La rupture avec le siècle précédent est nette vers le milieu du XVIe s. période d'invention littéraire en matière de poésie avec l'art de la *Pléiade*. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les troubles politiques se traduisent en littérature par des textes de combats engagés dans les luttes religieuses avec Agrippa d'Aubigné, vu par des œuvres qui l'interrogent sur la fragilité de l'homme et l'inconstance du monde avec Montaigne.

Le XVIe siècle voit paraître le mot «humanisme» qui désigne pendant la Renaissance, un fort courant de renouvellement de la pensée et de la création en général. Deux grandes figures incarnent l'évolution de ce vaste mouvement de découverte, de réformes et d'espérance qu'on appelle l'humanisme : Rabelais et Montaigne. A cette époque de nombreux grands humanistes se réfugièrent vers des études linguistiques et philologiques, vers la redécouverte de la Bible traduite en 1530 dans la langue française par Lefèvre d'Étaples (1450–1527) et des grandes œuvres de l'Antiquité gréco-latine. Nombreux sont les humanistes qui veulent trouver les valeurs fondatrices d'une nouvelle sagesse et toute une philosophie de la vie, un accomplissement de l'idéal humain. On peut dire que les humanistes de la Renaissance auront identifié les enjeux et posé les fondements de ce que deviendront plus tard les sciences humaines et sociales.

Les thèmes littéraires de cette période sont: l'homme dans son éducation, dans sa vie sociale, l'ardente soif de vivre, l'appétit de savoir, confiance dans l'homme et la nature, en réaction contre l'ascétisme du Moyen Âge.

La Renaissance, c'est aussi le temps de la Réforme. La littérature devient ardemment militante. Dans ses *Discours des Misères de ce temps* (1562), Pierre de Ronsard (1524–1585) déplore les divisions de la France, proclame sa foi catholique et combat les protestants. Dans *Les tragiques*, Agrippa d'Aubigné (1552–1630) tonne contre le parti catholique; ce soldat mystique, donne à la France une véritable épopée, lyrique et satirique de la foi et des guerres religieuses.

Clément Marot chante l'amour et les plaisirs de la vie. Marot est un grand connaisseur de la chanson populaire. Il rapproche ses poèmes des œuvres populaires. Il fut pendant plusieurs années le secrétaire de Marguerite de Navarre.

Il faut noter que Marguerite de Navarre, sœur de François I., est restée célèbre par ses Contes. Elle a laissé un recueil publié en 1547 sous le titre: «Les Marguerites de la Marguerite des Princesses».

François Rabelais, le plus grand écrivain français du XVIe siècle fait ses débuts. Grand connaisseur de l'Antiquité et des langues anciennes, diplomate et homme de lettres éminent, il est l'auteur de la grandiose épopée de Gargantua et Pantagruel.

Le groupe qui domine en littérature est celui des poètes de la Pléiade. La Pléiade exprimait les principes d'un art nouveau inspiré de l'Antiquité. La Pléiade se composait de 7 poètes. Le chef en était Ronsard. Le grand théoricien fut Joachim du Bellay (1525–1560). Dans la *Défense et illustration de la langue française*, parut en 1549, il a exposé la doctrine de la Pléiade. Le dernier des grands écrivains de la Renaissance française fut Michel de Montaigne (1533–1592).

Imaginer que le XVIe siècle est un siècle uni et constant dans la recherche de la vérité serait une grande erreur. C'est un siècle tissé de contradictions. Les survivances médiévales sont nombreuses.

La chasse aux sorcières s'ouvre au XVIe siècle, la Réforme aboutit aux bûchers allumés à travers l'Europe et aux massacres en séries des guerres de religions. On voit Nostradamus (1502–1566) et son contemporain Kopernik qui dans sa lointaine Pologne compose une œuvre révolutionnaire *La révolution des astres* (1543).

Le XVIe siècle se distingue sur un point d'une constance remarquable: c'est la conquête progressive par le français de territoires jusque-là réservés au latin. Tous les écrivains qui illustrent leur "vulgaire" (la langue nationale) sont des bilingues formés du d'abord du latin. François Ier impose par l'Edit de Villers – Cotterêts en 1539 l'usage du français au lieu du latin dans tous les actes juridiques et administratifs. On limite le latin au domaine religieux.

Le français se répand, s'enrichit et acquiert une sorte d'autonomie. Le poète Du Bellay publie *Défense et Illustration de la langue française*. Cette officialisation du français permet d'unifier et de centraliser un pouvoir central et de constituer une nation.

L'âge de Rabelais et de Ronsard

C'est l'âge des humanistes, des novateurs, c'est-à-dire de ces hommes passionnés de lettres antiques. L'humaniste parle et écrit en latin jusqu'en 1530. A cette période, le français gagne la partie. L'humanisme introduit dans les œuvres de la première moitié du siècle la réflexion sur les problèmes de civilisation, de pensée, de religion (Calvin) et en même temps évoque ainsi l'espoir d'un nouvel art de vivre (Rabelais, Marguerite de Navarre). Le «prince des humanistes» fut Erasme (1469–1536) – érudit, philologue et philosophe. On assiste à un magnifique épanouissement des lettres et des arts et à l'imitation de l'Antiquité gréco-latine. Presque tous les genres qui ont caractérisé les lettres françaises sont instaurés au XVIe siècle.

Marguerite (reine) de Navarre (de Valois ou d'Angoulême) (1492–1549). Elle reçoit une éducation linguistique excellente: latin, italien, espagnol. Après la montée de son frère François I (1515) au trône, elle joue un grand rôle à la cour, non seulement politique, mais aussi culturel. Sur ses terres elle garantit la sécurité et la liberté au poète Marot, au protestant Calvin. Elle compose des poésies. *Les Marguerites de la Marguerite des Princesses* (1547), des comédies *Heptaméron* (1559). *L'Heptaméron* est à la fois l'héritier du *Décameron* de Boccace et de la tradition française des recueils de nouvelles. Dix personnes réunies dans un même lieu: elles vont charmer leur ennui en se racontant des histoires, à raison de dix nouvelles par jour. Mais la mort empêcha Marguerite de Navarre d'aller au-delà de la soixante-douzième nouvelle et c'est pourquoi son œuvre reçut d'un éditeur le nom d'Heptaméron (du grec hepta – sept, et – heméra – jour). Les conteurs ont promis de ne raconter que des histoires «vraies». Chaque nouvelle est précédée d'un prologue et d'un commentaire, ou de réflexions. C'est une œuvre riche et contradictoire: il y a du mysticisme et de la sensualité.

Marguerite de Navarre fut une des femmes les plus éminentes de son époque. L'historien Michelet la nomma *l'aimable mère de la Renaissance*.

François Rabelais (1494–1553)

François Rabelais naquit en 1494 dans une famille d'avocat. On connaît peu de choses concernant sa jeunesse. Il fut élevé dans un couvent et à 26 ans il devint prêtre. Esprit curieux et avide de savoir, le jeune prêtre était séduit par les idées humanistes. Il commença à apprendre le droit, les langues classiques et vivantes. Les études du grec sont mal vues par la Sorbonne et les supérieurs et on lui confisque ses livres. F. Rabelais établit des rapports avec les philosophes et les savants du siècle. Il s'enfuit du couvent, mène une vie de prêtre-vagabond. On le retrouve à Montpellier où il fait ses études de médecine.

Il soutient sa thèse de docteur et à la même époque, parallèlement, il imprime les aventures bouffonnes de trois générations de géants: Grandgousier, *Gargantua et Pantagruel*. Cette histoire souvent grossière, met en scène des géants respectueux des traditions. Le livre obtient un grand succès, mais sera condamné par la Sorbonne, qui y voit l'exaltation d'idées nouvelles. Après l'apparition du Tiers livre (troisième) en 1546, immédiatement censuré et pour échapper à la colère de ceux qui pouvaient se reconnaître dans les satires et les allégories du roman, Rabelais se réfugie à Metz. En 1552 F. Rabelais publie le Quart livre (quatrième), aussitôt condamné. Il meurt à Paris en 1553. Tous ses écrits scientifiques témoignent de l'étendue de ses connaissances. Rabelais publia des traités sur la médecine de l'Antiquité accompagnés de commentaires. Il fit également paraître d'anciens ouvrages de jurisprudence, rédigea des études archéologiques et autres. La première partie du livre, racontant les aventures de Gargantua, parut seulement en 1534. Elle contient le récit de l'enfance et de l'éducation de Gargantua, fils de Grandgousier et de la Gargamelle. Dans le prologue de Gargantua Rabelais dit qu'il avait écrit son livre pour se distraire lui-même, pour distraire les autres et soulager les malades par sa bonne humeur. Il invite son lecteur à chercher un sens caché derrière la fantaisie du texte. Mais il prétend que son livre est mieux qu'une histoire à rire et qu'il contient un enseignement. Cette œuvre romanesque comprend cinq livres. Les deux premiers livres étaient publiés sous l'anagramme Naître Alcofribas Nasier, le troisième livre parut en 1546, était signé de l'auteur. Le quatrième livre parut en 1548 et le cinquième entre 1562 et 1564 et représente un brouillon de Rabelais remanié par un de ses élèves neuf ans après la mort de Rabelais. L'authenticité du cinquième livre n'est pas assurée.

L'œuvre de Rabelais est un puissant roman satirique qui incarne des idées de la Renaissance. Elle proclame le culte de nature et de la science. Il est significatif que Pantagruel est né un jour de la sécheresse. Rabelais fait allusion à l'humanité qui est assoiffée du savoir et d'une vie sans contraintes. Rabelais accorde une grande importance à l'éducation. L'histoire de l'éducation de Gargantua et sa lettre écrite à Pantagruel représente un programme de pédagogie progressiste, alliant le développement physique à la formation intellectuelle de l'être humain.

Mais confié à Panocrates il continue son instruction selon les méthodes novatrices des humanistes. Les résultats sont prodigieux.

La langue de Rabelais abonde de dictons, proverbes, plaisanteries et calembours du peuple. Les explications savantes qui sont nombreuses, elles aussi sont présentées avec beaucoup de simplicité. Le style de l'œuvre est réaliste. On y trouve du lexique fouillis, anatomique, de la nourriture, le style de la parodie, de la satire, le style burlesque, des calembours...

Cette œuvre a exercé une influence énorme sur la littérature des siècles suivants, sur un grand nombre d'écrivains dont Molière, La Fontaine, Voltaire, Honoré de Balzac, A. France et Romain Rolland.

Thèmes dominants de l'œuvre de Rabelais :

1. L'éducation: il ridiculise la scolastique médiévale et prône l'éducation humaniste qui diffère du dernier par accès direct aux textes anciens, par l'étude des langues, l'appel à l'intelligence et au sens critique, les exercices physiques etc.

2. La religion: Rabelais se moque de la pratique religieuse à travers des épisodes satiriques, mais ne s'attaque jamais à la doctrine catholique.

3. La guerre: ce sont les épisodes guerriers de la seconde partie de Gargantua. Rabelais exprime ses préférences pour la paix.

4. Le corps: traité à travers la nourriture et le vin, ce thème donne au roman sa bonne humeur, sa fantaisie et son réalisme.

5. L'utopie est introduite par l'abbaye de Thélème: symbole de la Renaissance.

L'écrivain contemporain français J. Fréville dit de cette œuvre: «Il a laissé une œuvre qu'il faut placer très haut, entre le Don Quichotte de Cervantes et le Gouliiver de Swift».

Questions:

1. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance? Comment s'appellent les représentants de ce nouveau mouvement d'idées?

2. Quels sont les premiers représentants de la Renaissance française? Quels poètes de la Renaissance française connaissez-vous?

3. Quels sont les écrivains et poètes de la Renaissance que vous connaissez?

4. Quels sont les problèmes principaux traités par Rabelais dans son roman (surtout l'attitude de Rabelais envers les guerres religieuses).

5. Brossez le tableau de la France du XVIe siècle critiqué par Rabelais dans les derniers livres du roman.

6. Comment les idées humanistes de Rabelais sur l'éducation se révèlent-elles dans son œuvre (chapitre XXIII). Est-ce qu'elles ont gardé leur actualité?

Clément Marot (1496–1544)

C. Marot naquit à Cahors en 1496. Son père Jean Marot était aussi poète dans la tradition médiévale des Grands Rhétoriciens. Son fils lui gardera toujours une grande admiration. On trouve dans sa poésie: rondeau, chanson, ballade, les acrobaties verbales de la Grande Rhétorique, jeux sur les rimes, l'exécution de variations sur le même thème, l'attachement d'une grande importance à la métrique. L'instruction de C. Marot ne fut pas très poussée. En 1515 il écrivit son premier roman *Le Temple de Cupido*. En 1519 il entra au service de la reine Marguerite de Navarre. Il fit des traductions de poètes latins, composa diverses pièces lyriques et satiriques et des vers. Le poète risquait la mort lorsqu'on l'avait accusé d'avoir mangé du lard en carême. Les autorités ecclésiastiques étaient mécontentes des œuvres de C. Marot. Ils l'ont enfermé en prison en 1526, mais un ami l'a sauvé. Accusé de désobéissance les autorités ecclésiastiques l'incarcèrent une deuxième fois. Sauvé par le roi François Ier dans la Cour duquel Marot sera en grande faveur.

Il publie en 1532 ses œuvres complètes en un volume intitulé *L'Adolescence clémentine* et la suite de l'Adolescence en 1534. En 1532 il fut de nouveau inculpé. C'est la traduction du Psaume IV de David qui ne plut pas à une Eglise qui entendait garder toute autorité sur les textes sacrés. En 1534 Marot s'enfuit. Jusqu'à 1536 il s'exile à Venise et en décembre il obtient la permission de rentrer en France. C. Marot a écrit le célèbre poème *Enfer* dirigé contre les tribunaux, les prisons, les tortures, poème plein d'une satire mordante (1541–1543). Cette publication est suivie de nouvelles persécutions et Marot se réfugie à Genève puis à Chambéry. Mais durant les dernières années de sa carrière, les persécutions anti-évangélistes se multiplient. C. Marot traduisit 50 psaumes de David. Ce fut une entreprise dangereuse, parce qu'elle confirme les sympathies évangéliques de l'auteur. Cette traduction est condamnée par la Sorbonne dès sa publication. En 1544 Marot meurt à Turin.

C. Marot est le premier poète de la Renaissance qui a si brillamment innové la poésie française. Il composait des épigrammes, empruntées en Italie, des élégies des sonnets, des rondeaux hérités du Moyen Âge. Marot s'illustre dans les genres brefs, mais il a écrit aussi un certain nombre de pièces qui se rattachent à la thématique de l'amour. Le domaine dans lequel Marot a atteint au sommet de son art est l'art de l'épître, genre très représenté dans l'Antiquité latine. C'est à l'aide de l'Epître XI, composé pour attirer la bienveillance et l'attention du roi François Ier, que Marot fut libéré de prison. Le style de l'Epître est pathétique, léger, spirituel, habile à flatter et à supplier sans lasser le lecteur.

Pierre de Ronsard (1524–1585)

Pierre de Ronsard provenait d'une famille noble. Tout jeune il fut présenté à la cour et entra au service des princes à titre de page. Il voyageait beaucoup. En 1543 il devint sourd, se détourna de la vie mondaine et s'adonna aux belles lettres. Il entra au collège Coqueret, connu des poètes de ce siècle et ils formèrent l'association poétique nommée d'abord la *Brigade*, puis *Pléiade*. En 1550 il débute par le recueil *Odes* dont le succès fut immense. La première période de l'œuvre de Pierre de Ronsard est composée des Hymnes, des Amours de Cassandre, des poèmes, des Amours de Marie. Les Amours (1552–1578) est un recueil de poésies lyriques se composant de sonnets en décasyllabes imités de Pétrarque, de poèmes, de chansons et d'élégies.

Dans les *Amours de Cassandre* les 229 sonnets présentent une femme aimée, implacable et idéalisée, ils expriment les émotions, les souffrances de l'amant.

Les *Amours de Marie* sont 81 sonnets en alexandrins qui peignent des scènes d'amour pastorales, décrivant de façon réaliste la beauté de Marie et le délir de l'amant. La mort de Marie est évoquée dans 13 sonnets où éclatent le désespoir et l'indignation du poète.

Quant aux thèmes dominants, Pierre de Ronsard traite le plus souvent le thème de l'amour, thème fondateur qui donne son titre au recueil.

Ensuite c'est la nature qui sert de décor à l'amour pour créer l'image d'une femme *naturelle* en lui associant, par des comparaisons et des métaphores, des éléments de la nature, la poésie à laquelle tout doit être mis au service car elle seule survit le temps.

Comme tous les poètes de la Pléiade, P. de Ronsard pratique l'imitation. C'est surtout Pétrarque (1304–1374) poète italien qui lui inspire son lyrisme, sa rhétorique amoureuse et la forme du sonnet.

Ronsard accorda une grande attention aux problèmes de la langue poétique. Ses points de vue là-dessus sont exposés dans la préface aux *Odes* dans l'*Abrégé de l'art poétique* et dans la préface à la *Franciade*. Il propose d'enrichir la langue poétique en composant des mots d'après les modèles grecs et romains.

La deuxième période de la vie de Ronsard (1560–1572) est celle d'un poète courtois. Il écrivit des pièces de commande.

A cette époque il commença la *Franciade* qu'il n'a pas achevée. En même temps il composa quelques œuvres d'une grande actualité politique. Ainsi dans *L'institution pour l'adolescence du Roi* le poète trace à l'intention du jeune roi Charles IX les règles de conduite qu'un souverain doit observer. Dans les *Discours sur les misères du temps* et d'autres Ronsard dénonce les guerres civiles, les huguenots, les malheurs qui se sont abattus sur le pays.

La dernière période de la création de Ronsard est marquée par de nombreuses élégies. Il s'est retiré dans son domaine et déplore le déclin de la culture humaniste de la Renaissance. *Contre les bûcherons de la forêt de Gastine, Sonnets à Hélène*.

Jusqu'à sa mort en 1585 Ronsard demeura le chef incontestable de la poésie française. De son vivant, ses vers furent traduits en anglais, en italien, en polonais. Son opinion faisait autorité partout. La mort de Ronsard fut un deuil public.

Joachim du Bellay (1522–1560)

Né dans une famille célèbre par ses hommes de guerre et ses diplomates, Joachim du Bellay est resté très jeune orphelin et presque sans soutien. Son cousin, gouverneur de Piémont décéda en 1543 ne laissant aucun espoir de soutien au jeune homme. Un autre cousin, Cardinal évêque de Paris et diplomate, Jean du Bellay, lui conseilla d'aller étudier le droit à la Faculté de Poitiers. Du Bellay apprit le latin et c'est à Poitiers qu'il rédigea ses premières poésies en latin et français. Dans un milieu lettré qu'il fréquentait il rencontra Ronsard. Ils partent pour Paris au Collège de Coqueret en 1547 où ils sont devenus élèves de l'humaniste Dorat.

Deux années plus tard, Du Bellay se fait connaître en publiant la *Défense et Illustration de la langue française* que le groupe la Brigade devenu quelques temps après la Pléiade lui confie, et un recueil de *Vers lyriques* inspirés par les anciens auteurs grecs et romains.

En 1553 il se rend en Italie à Rome où il retrouve son parent, le cardinal du Bellay. Là, sa faible santé le poursuit. Pendant plus de deux ans il garde le lit. Il continue à lire les auteurs grecs et latins et écrit ses poésies et traductions: le IVe livre de l'Enéide.

Revenu à Paris il publia en 1558 les œuvres écrites en Italie : les *Antiquités de Rome*, les *Regrets*, les *Poemata* et les *Jeux Rustiques*. Une des dernières œuvres importantes de J. Du Bellay est *Ample discours au roi sur le fait de ses quatre états* qui était écrit pour attirer l'intention du jeune roi François II (1559) à la suite de laquelle il était inscrit sur la liste des pensions, mais la très faible santé, la surdité ne lui permirent pas d'en bénéficier.

Il est mort à 37 ans. Dans ses œuvres, surtout dans ses *Regrets*, Joachim du Bellay chante ses malheurs, ses ennuis, sa nostalgie du pays natal. Dans toute son œuvre on voit une âme douloureuse et sincère, mélancolique, lyrique et à la fois satirique. Toute cette confiance fait de Du Bellay le plus moderne des poètes de la Pléiade.

Montaigne (1533–1592)

1. Michel Eyquem de Montaigne est né en 1533. Son père se préoccupait de son éducation. Il apprend le latin avant le français, fait ses études au collège à Bordeaux et son droit à Toulouse. Et comme suite de ses études, il est conseiller à la cour des Aides de Périgueux, puis au parlement de Bordeaux.

2. En 1568, à la mort de son père, il se retire dans son château. Il mène une vie de gentilhomme campagnard et se consacre à la lecture et à l'écriture. En 1580 paraît la première édition des *Essais*. Pour raison de santé il fait un voyage en Suisse, Allemagne et Italie. De 1581 à 1585 il est Maire de Bordeaux. En 1588 il vient à Paris pour faire paraître une seconde édition des *Essais*. En 1592 il meurt dans son

château. Après sa mort, en 1595 paraît la troisième édition posthume des Essais et en 1774 voit le jour le *Journal de voyage*.

3. Les Essais représentent un recueil de réflexions en prose, organisé en chapitres thématiques. Le recueil comprend 3 livres. Les différents thèmes des Essais sont: critique de la vie sociale, réflexion sur la vie et la mort, le goût et le bonheur, la prise de conscience des limites de l'homme, l'éducation.

4. Le fil conducteur des Essais est le thème du soi-même. Son point de vue «je suis moi-même la matière de mon livre» découvre son «je» qui reste la référence majeure du livre.

5. L'éducation est axée sur la formation du jugement et non sur la mémoire. L'auteur accorde une place aussi imposante à la formation de l'esprit qu'à celle du corps. Ce thème inscrit les Essais dans la série des grands textes sur l'éducation comme Gargantua de Rabelais, Émile de Rousseau.

6. Les Essais connaissent, du vivant du Montaigne, un succès considérable. Ils sont réédités, traduits en anglais en 1603 et diffusés dans toute l'Europe.

7. Premier moraliste de la littérature française, Montaigne influence tous les moralistes de l'âge classique (La Fontaine, La Rochefoucauld, La Bruyère). Au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières reprend certaines de ses réflexions (absurdité de la torture, méfaits du fanatisme). Montaigne est le seul auteur du XVIe s. à être toujours resté en faveur à toutes les époques. Sa conception de ce que doit être un «honnête homme» est déjà très proche de l'idéal classique du siècle suivant: elle annonce le baroque.

Première doctrine de la littérature française

Au Moyen Âge il n'existait pas de doctrine littéraire: rien ne pouvait instruire le poète et l'écrivain de son métier d'écrivain.

Une des premières doctrine (école) littéraire française qui a attiré l'attention par l'importance des œuvres écrites était celle du XVIe siècle qui portait le nom de l'Humanisme.

Son apparition sur la scène littéraire est due à l'influence de l'Italie et ses érudits avec des manuscrits anciens, l'imprimerie qui a permis de diffuser les œuvres écrites et l'enseignement qui connut durant la Renaissance un moment de rénovation très favorable pour trouver de nouvelles méthodes de formation. Le mot «humanitas» traduit du latin signifie «culture». Ce mot désigne un fort courant de renouvellement de la pensée, il correspond à la volonté des humanistes d'acquérir, de développer la culture, par l'études des Anciens.

Les humanistes, en conflit avec la Sorbonne orthodoxe, sont de tendance évangélique. La Sorbonne conservant les traditions de l'Église institutionnelle, condamne la traduction de la Bible de Lefèvre d'Étaples. Le roi François I et ses proches qui d'abord protégeaient et soutenaient les humanistes comme Marot ou Rabelais, à partir de 1534 (octobre, affaire des Placards) les renient.

Ronsard et Du Bellay sont les premiers théoriciens du courant littéraire l'humanisme.

Dès le début de leur vie littéraire ils ont poursuivi leur mission de théoriciens, pratiquant à la fois le métier de poètes.

Les premiers essais de réflexions sur les conditions générales de l'œuvre poétique et sur les lois particulières de chaque genre sont exprimés par les jeunes poètes du groupe «Brigade» d'abord et «Pléiade» ensuite vers 1546 dans les divers manifestes. Le guide des jeunes poètes était Jean Dorat (1508–1588), les principes des poètes de ces années étaient le retour à l'Antiquité classique pour la révélation d'un idéal nouveau. Aux Anciens Grecs et Romains en particulier les poètes devaient prendre d'abord le genre et le style.

Que le poète abandonne ces «rondeaux, ballades, virelais, chants royaux, chansons et autres épiceries» (Du Bellay *Défense*, II,4) et traite désormais les épigrammes à la Martial, les élégies d'Ovide, les odes, les épîtres comme celles d'Horace, les satires et les sonnets comme ceux de Pétrarque. Que l'excellence du génie du poète égale aux anciens, aux églogues, comme celles de Théocrite ou de Virgile, aux comédies et aux tragédies. Il faut donc créer un style poétique. Les réformateurs de 1550 comptent que jusqu'à lors le style de la poésie n'est autre chose que celui de la prose. Le style de la poésie doit avoir plus de force : « d'être plus significatif que celui de la prose, plus attentif, plus précis, une prose mieux écrite...(*Défense*)

Ronsard et Du Bellay cherchent à pénétrer la nature du vers français, à établir des règles qui dépendent de cette nature, opposé aux vers mesurés grecs et latins.

La syntaxe elle-même doit, dans la poésie, connaître des audaces que la prose lui interdit.

Mais c'est sur la question de la langue que Ronsard et Du Bellay insistent le plus. La plus grande partie de la *Défense* est consacrée à maintenir les droits de la langue française et à la protéger contre toute tentation de «latinisation»

Le français, langue vivante, a même l'avantage d'offrir à l'artiste une manière plus souple que le latin, langue morte, à laquelle on ne saurait rien changer. Dans une France qui commence à prendre conscience d'elle-même, le patriotisme impose aux citoyens de faire l'effort nécessaire pour donner à cette langue de la patrie une littérature digne de la grandeur de la nation. La langue française n'a-t-elle pas en elle-même des qualités de douceur, d'harmonie, de richesse, qui lui permettront, quand elle aura été travaillée, de rivaliser heureusement avec le latin ?

Du Bellay propose d'enrichir la langue poétique et pour l'enrichir il n'est guère besoin de prendre des mots aux langues anciennes ni aux langues à la mode ni étrangères; l'intégration de ces mots serait bien difficile et trop souvent choquantes. Par contre, il faut puiser largement aux dialectes provinciaux, gascon, poitevin, normand, lyonnais, wallon, picard et au vieux français que l'on trouve dans les romans du Moyen Âge. Il faut puiser aussi dans les termes de métier, connaître et utiliser le vocabulaire de tous les artisans, si fertile en mots propres, source féconde de comparaisons, que le poète ne craigne pas de créer des mots nouveaux, à condition qu'ils soient «moulés et façonnés sur un patron déjà reçu du peuple».

D'un substantif déjà existant, il pourra former un verbe, ou un adjectif, ou un adverbe, etc.; C'est ce qu'on appelle le provignement: crée des mots composés en unissant des mots déjà existant.

En ce qui concerne la versification, Ronsard et Du Bellay abondent en conseils précis, d'ailleurs parfois contradictoires. Qu'il s'agisse de la richesse de la rime, des «e» muets à l'intérieur des vers, de l'emploi de l'alexandrin ou du décasyllabe, de l'alternance des rimes masculines et féminines, de la césure, de l'hiatus, de l'enjambement, ces poètes envisagent avec gravité ces questions, les estimant dignes de toute leur attention. Ils cherchent à pénétrer la nature du vers français, à établir des règles qui dépendent de cette nature propre, opposée aux vers mesurés grecs et latins.

En somme, la seconde moitié du XVIe siècle a fait le premier effort pour établir une doctrine poétique à la fois vaste par les sujets qu'elle embrasse et minutieuse dans le détail. Cette doctrine établit quelques rares principes qui resteront valables jusqu'à la fin du XVIIIe siècle: imitations des anciens reconnus comme des maîtres en poésie, nécessité d'un travail assidu portant sur le détail de l'expression, importance primordiale des questions de vocabulaires, différenciation nette et profonde entre le style poétique et la prose, utilisation des genres nobles empruntés à l'antiquité; d'une manière générale, liquidation du moyen âge et de tout ce qui en pouvait faire le charme émouvant, au profit d'une plus grande perfection artistique...

Dans l'histoire des doctrines littéraires en France, la Pléiade marque un moment capital: celui où l'art ... cherche à prendre conscience de ses principes, à élever ses regards bien au delà de l'horizon contemporain, et à forger le premier code de ses lois.

Questions:

1. Clément Marot est-il le représentant typique de la Renaissance française? Justifiez cette opinion.
2. Parlez de Pierre de Ronsard. Comment se représente-t-il la vie et comment cette philosophie se reflète-t-elle dans son œuvre?
3. Ronsard que chante-t-il dans ses sonnets? Quel a été le sort de la poésie de Ronsard durant les siècles?
4. Parlez de M. Montaigne. Les œuvres principales de Montaigne.
5. L'idée principale de la *Défense et illustration de la langue française*.

Le classicisme (XVIIe siècle)

La littérature du XVIIe siècle peut être divisée en trois périodes:

1. De 1600 jusqu'à vers 1660, l'esprit classique n'est pas encore nettement déterminé sauf en Malherbe. Les grands génies comme Corneille, Descartes, Pascal ont beaucoup d'indépendance.

2. De 1660 à 1688, se fait sentir sur les lettres l'influence directe de Louis XIV.

3. De 1688 à 1715 période de transition, qui annonce le XVIIIe siècle.

Au début du XVIIe siècle la France était une monarchie absolue. Les guerres se terminent. Henri IV rétablit l'unité de l'Etat français. En 1610 Louis XIII monte au trône. Ce sont des années de troubles, complots et émeutes. Et Richelieu (1624–1643) le ministre puissant dompte l'aristocratie et fait de la France une grande puissance européenne. Il montre un grand intérêt pour l'art et la littérature. En 1634 le cardinal fonde l'Académie française.

Au début du siècle la Préciosité devient un phénomène social. Les salons, comme celui de Mme de Rambouillet, s'efforcent d'introduire dans la vie et le langage plus de politesse et de bienséance. Dans les œuvres de cette époque on voit paraître des poèmes de formes soignées, des tours piquants et ingénieux, des ouvrages interminables de 5000 pages pleines d'aventures, d'intrigues, de duels, de batailles, d'évasions. Le public est orienté vers une littérature essentiellement psychologique. *La princesse de Clèves* (1678) de Mme de la Fayette est un admirable roman d'analyse. Les Précieux ont orienté la littérature française vers les femmes et les salons, ils lui ont donné le caractère mondain. La Préciosité et les représentants de ce courant ont des thèmes privilégiés, exprimés dans des genres littéraires spécifiques, et dans une langue très travaillée. Le thème de prédilection est l'amour tel que le considère la Préciosité. Le précieux veut se démarquer d'un vulgaire, il cherche à se distinguer par le vocabulaire, par le style de vie. Le goût du vocabulaire recherché conduit à rejeter des mots jugés vulgaires et à s'exprimer en termes très précis. Les écrivains utilisent beaucoup les périphrases, hyperboles, métaphores et comparaisons. *Les Précieuses ridicules* de Molière est une véritable comédie de mœurs où il donne une caricature des travers de la Préciosité. Comme toute innovation pour le début du XVIIe siècle la Préciosité était révélatrice d'une recherche de raffinement, de culture et de précision.

La réaction bourgeoise et populaire contre le raffinement précieux fait naître le Burlesque (Scarron, Cyrano de Bergerac).

Le plus grand philosophe et le plus profond penseur du XVIIe s. était René Descartes (1596–1650). Il déclare que la raison humaine est juge suprême en matière de vérité («Je pense, donc je suis»). Selon Descartes, seule, la raison permet à l'homme de connaître le monde dans son objectivité.

La philosophie de Descartes, son culte de la raison ont largement influencé la création du style classique.

Le classicisme est un puissant mouvement littéraire qui a fait naître les œuvres les plus brillantes du XVIIe siècle.

Deux courants littéraires règnent dès le début du XVIIe s. – le baroque et le préclassique. Le nom Baroque est emprunté à l'architecture (les surcharges ornementales, les formes courbes). Les auteurs ont une même conception du monde plutôt qu'une conception de l'art. Leurs thèmes favoris sont la revendication de la liberté, l'attrance pour l'excès, la fascination de la mort, le goût des décors touffus et des masques. Ce mouvement dure jusqu'au milieu du siècle.

Le courant dit «préclassique» à la recherche des règles d'une méthode universelle – Descartes, une portée morale chez Pascal et enfin une portée linguistique. C'est alors que sont définies les règles grammaticales et de prononciation qui caractérisent encore aujourd'hui la langue française. Le grammairien Vaugelas publie ses remarques sur la langue française (1647).

Le baroque – la notion de littérature baroque englobe de nombreuses œuvres des XVIe et XVIIe siècles, caractérisées par un trait commun: le goût pour la complication, le style maniéré et la bizarrerie. Le baroque constitue une réalité de l'époque: fascination de l'horrible, liée aux guerres de religions; incertitudes face à un monde incompréhensible et instable; la découverte de l'Amérique, celle de la rotation terrestre autour du soleil, sont des éléments qui troublent les consciences; goût pour le décor, le déguisement, l'illusion et la désorganisation des formes.

Les tendances littéraires qui en découlent sont contradictoires: certains auteurs se réfugient dans les genres idylliques; on voit des scènes des bergers dans une nature idéale.

On recherche au contraire l'horrible, à l'exemple des tragédies de Shakespeare; d'autres développent un art de l'illusion; ballets de cour, pièces à machines aux décors somptueux et changeants, opéras. Le baroque témoigne d'une vision tourbillonnante du monde, opposée à l'aspiration classique, à l'ordre.

La doctrine classique

Les œuvres classiques sont produites par une génération d'écrivains liée au triomphe de la monarchie absolue; ses succès imposent en littérature les notions d'ordre, de règle, de clarté du langage, de séparation des genres. La doctrine classique s'est formée dans les années 1630-1660. Les théoriciens de l'époque sont arrivés à établir une doctrine littéraire qui n'a jamais eu sa pareille en aucun cas, en aucun siècle pour son homogénéité, sa rigueur.

L'art classique implique l'existence d'une réalité stable et de critères de beauté éternels. L'art consiste à imiter la nature, plus particulièrement la nature humaine dont il doit choisir et mettre en évidence les traits les plus beaux.

Les règles sont strictes, mais respectées.

Les genres littéraires doivent être séparés: on ne peut pas mêler dans une même pièce de théâtre le ton tragique au ton comique. L'œuvre doit comporter une intention moralisatrice: elle doit édifier le spectateur.

La règle fondamentale au théâtre est celle des trois unités: de temps (l'action ne doit pas excéder une journée), de lieu (elle doit se dérouler en un seul et même lieu) et d'action (elle doit comporter une seule intrigue.) De toutes ces règles du genre, la vraisemblance est la plus nécessaire et il faut pour la respecter, observer les mœurs, les costumes, les lois, les religions et les inclinations des peuple», et même donner au roman une base historique.

La doctrine classique est donc un exemple de principes essentiels dont l'observation doit permettre de créer une œuvre d'art aussi parfaite que possible.

De 1600 la poésie française est florissante même en province. De 1594 à 1630 paraissent des recueils qui attestent son succès. Ronsard perd sa popularité (avec tous ses tours et termes pris du grec et du latin, sa mythologie, ses archaïsmes, ses emprunts à des dialectes) et seulement des cercles de province lui reste encore fidèle. A Paris la reine Marguerite (épouse d'Henri IV) dernière princesse de la Renaissance, réunit des poètes qui cultivent encore les genres du XVIe siècle (épopée). Et c'est un de ces poètes Vauquelin des Yvetaux (1567–1649) qui présente (recommande) Malherbe à Henri IV.

Malherbe (1555–1628)

Il est né à Caen. La carrière de Malherbe comme poète a commencé assez tard.

Malherbe cherche longtemps en vain à s'assurer la protection durable qui pourrait lui permettre de réaliser ses ambitions : il n'est présenté à la cour qu'en 1605. A partir de cette date, libéré lui-même des influences qui le rattachaient au XVIe siècle, il se consacre à la poésie officielle, impose une réforme de la langue et fonde l'esthétique nouvelle qui sera plus tard celle de la génération classique.

A 50 ans il a composé quelques poèmes. En 1605 Henri IV lui commande un poème. Il écrit «Prière pour le roi Henri le grand allant en Limousin», très admiré par le roi. Il s'installe à Paris, reçoit une pension et devient le poète le plus en vue de la cour. Jusqu'à la mort il célèbre les événements importants, il est orgueilleux et brusque, persuadé de sa supériorité sur tous. Il s'impose chef d'école, réunit ses disciples dont les plus brillants sont Mainard et Rocan. L'œuvre de Malherbe est peu abondante mais présente des poèmes d'une rare perfection formelle. Il croit au pouvoir du langage. Il n'a rédigé aucun traité, mais sa doctrine nous est connue. Il est hostile à presque tous les Italiens, et même aux plus grands artistes grecs et latins. Malherbe pose les principes d'une poésie nouvelle: rigueur logique, clarté absolue. Dans sa passion pour une langue nette et logique, Malherbe est entraîné à se faire grammairien, il fixe le sens ou le genre des mots.

Il limite le nombre de combinaisons strophiques, partage la strophe de six alexandrins en deux parties égales, marque les arrêts dans une strophe de dix syllabes, il proscrie les rimes intérieures, les rimes de mots voisins (gendarmes – armes) etc. Le vers malherbien va régner jusqu'aux abords du romantisme, mais sa poésie trop formelle manque de sensibilité et de chaleur.

Dans ses poésies Malherbe excelle à saisir l'aspect universel des choses, à développer des thèmes éternels, comme la fragilité de la vie ou les malheurs de la guerre. Sa poésie est oratoire, on y trouve largement utilisé des procédés de l'éloquence, interrogations, apostrophes, antithèses.

Malherbe voulut débarrasser la langue des mots étrangers, des archaïsmes, des latinismes, des termes techniques, des locutions patoises, des mots composés ou dérivés, dont elle avait été encombrée par les écrivains du XVIe siècle.

Pour Malherbe, la poésie est un métier; et elle doit s'appuyer sur une technique impeccable. Il choisit parmi les formes poétiques et les rythmes cultivés par la Pléiade. Malherbe a imposé une discipline d'expression qui prendra toute sa valeur dans les grandes œuvres du classicisme.

La poésie de salon est présentée par **Vincent Voiture (1598–1648)**.

V. Voiture est né à Amiens. En 1623 de grands seigneurs l'introduisent à l'Hôtel de Rambouillet. Dans toute son œuvre il songe aux cercles mondains qui les commenteront.

Un an après sa mort ses «Lettres» furent réunis en volume par son neveu. V. Voiture use naturellement du jargon à la mode. Mais avec une grave éloquence il célèbre Richelieu.

Les générations futures des poètes français comme Boileau mettaient V. Voiture au rang d'Horace. La Fontaine l'honorait «maître Vincent» à l'égal de «maître François» (Rabelais) et de «maître Clément» (Marot).

Questions:

1. Parlez de la situation historique en France au XVIIe siècle.
2. Quelles sont les causes historiques qui ont favorisé l'émergence, puis l'évolution du classicisme ?
3. Qui étaient les pionniers du classicisme?
4. Quels sont les traits principaux de la doctrine du classicisme?
5. Qu'est-ce que c'est que les courants «baroque» et «préclassique»?
6. Quelle est la doctrine classique?
7. Parlez de la vie de Malherbe.

Pierre Corneille (1606–1684)

P. Corneille est né en 1606 à Rouen. Jeune il vient à Paris et fait l'épreuve de son précoce talent dans d'ingénieuses comédies, où dominent le romanesque et le baroque.

Il fut l'artisan majeur de la dramaturgie nouvelle. La première pièce *Mélite*, jouée en 1620 à Paris est une intrigue sentimentale. Sa première tragédie est *Médée* (1635).

Le sujet était déjà traité en grec par Euripide et en latin par Sénèque.

En 1624 Corneille devient avocat au Parlement de Rouen où il mène une existence très bourgeoise, très tranquille. Il se marie en 1641 et a six enfants. Ce bourgeois timide, rangé, pieux va créer l'œuvre dramatique la plus puissante et la plus variée de la littérature française.

La tragédie, ce genre antique transplanté en France au XVIe siècle, atteint son apogée au XVIIe avec deux génies qui la traitent de façon fort différente: Corneille et Racine. A trente ans, Corneille écrit le *Cid* (1637) qui a un très vif succès.

Corneille s'inspire d'une pièce d'un espagnol et écrit le *Cid*. La pièce est un triomphe. La grande naissance de la vraie tragédie française, la nouveauté c'est: liberté, volonté, lucidité. Il fut accueilli par le public avec un enthousiasme extraordinaire. Mais Richelieu organisa une campagne contre la pièce ce qui blessa profondément Corneille et il se retira à Rouen où il passa 3 années à ne rien écrire.

Le héros Ruy (Rodrigo) Diaz vainqueur des Maures accomplit des exploits qui ont fourni la matière aux légendes populaires d'Espagne. Corneille a beaucoup simplifié l'intrigue de la pièce espagnole. Il a mis l'accent non sur les péripéties de l'action, mais sur les sentiments des personnages. Rodrigue épousera-t-il Chimère, la Dame, dont il a tué le père en duel? – tel est le sujet du *Cid* – la tragi-comédie en cinq actes. Ce qui caractérise le *Cid* avant tout, c'est la nature du conflit et l'âme du héros: Rodrigue est déchiré entre son amour pour Chimère et sa «gloire», c'est-à-dire son honneur et le devoir de venger son père. Le héros choisit la voie la plus noble et la plus difficile. Corneille peint un être noble, courageux et libre qui forge lui – même son destin. Le *Cid* est une pièce qui marque un moment capital dans la carrière de Corneille: elle couronne le cycle de son passé et elle annonce le cycle de l'avenir.

De 1643 à 1650, Corneille fait preuve d'une grande fécondité. Il tâche de satisfaire ses goûts personnels et plaire à un public toujours avide de changement. Pendant la saison théâtrale 1648–1644, Corneille fait représenter une tragédie *La mort de Pompée* et une comédie *Le menteur*.

En 1650 il représente *Andromède*, en 1651 *Nicomède* qui remporta un vif succès. Dans cette pièce Corneille satisfait son goût pour la philosophie politique, pour les hautes leçons et pour le mélange des genres (tragédie héroïque et comédie bourgeoise).

Dès 1674, Corneille quitte définitivement le théâtre. Il cherche des consolations dans les affections de famille et dans la piété. Dans sa retraite, cependant, il connaît le retour à la gloire. Louis XIV en 1676, fait représenter à Versailles six de ces tragédies à la suite. Un peu partout en Europe, on le joue, on le traduit, on l'admire, on le porte aux nues. Ses œuvres exaltent la grandeur d'âme, l'héroïsme, les sentiments exceptionnels (le *Cid*) où éclatent des passions (*Polyeucte*) qui semble refléter de profondes crises sentimentales, peut-être vécues et dont la source est probablement un amour de jeunesse malheureux.

Dans *Polyeucte* (1643) Corneille présente l'héroïque conduite d'un martyr, chrétien exalté, qui préférera sa foi à l'amour de son épouse. Après *Polyeucte* qui marque le sommet de sa carrière, Corneille écrira encore quelques pièces remarquables, comme *Nicomède* (1651), et *Suréna* (1674).

Le rôle de Corneille dans l'histoire du théâtre français est énorme. Il emprunte à l'histoire presque tous ses sujets. Ils y expriment ses idées politiques, ses pièces posent des problèmes de première importance; social, soit celui du pouvoir, soit celui du patriotisme ou du devoir civique.

Il domine la littérature française de la première moitié du siècle. Il n'a pas été seulement le plus abondant et le plus varié des auteurs dramatiques, il a été le créateur d'un univers héroïque avant inconnu.

Jean Racine (1639–1699)

Jean Racine est né à Ferté-Milon dans une famille bourgeoise. A 3 ans le petit Jean reste orphelin. Sa tante l'élève. Enfant il fait déjà des vers, se passionne pour les langues classiques et l'Antiquité. Il sait par cœur Sophocle et Euripide, compose Promenade des Port-Royal étant au collège. En 1658 il quitte Port Royal et va à Paris où il continue son éducation philosophique. En même temps il écrit des sonnets à la mode du temps. Dans une ode il célèbre Louis XIV, on le connaît à la cour, il reçoit la pension royale.

Racine est héritier et disciple de Corneille. Il débute par la tragédie *La Thébalde ou les frères ennemis*. (1644). La pièce ne connaît aucun succès.

En 1665 c'est *Alexandre le Grand* – qui connaît un succès éclatant. Son sujet est emprunté à l'histoire. Son Alexandre est non seulement un grand capitaine, mais encore un galant, un tendre amoureux.

Dès sa troisième tragédie *Andromaque* (1667) Jean Racine s'affirme comme le rival de Corneille.

Andromaque. Racine a pris le sujet de cette pièce dans les sources antiques. *Andromaque* fut représentée pour la première fois le 17 novembre 1667 en présence de la cour et le lendemain suivit la première représentation publique. La pièce frappa les spectateurs par sa nouveauté et remporta un grand succès. Puisque Racine peignait des âmes accablées par le destin, il devait mettre en lumière la faiblesse ou la malchance qui les rend vulnérables. Racine créait un style tragique adapté aux exigences de ce réalisme psychologique. Il donne une valeur pathétique et poétique aux tournures les plus simples grâce à leur exacte adaptation aux circonstances du drame et aux exigences du sentiment exprimé.

Racine est absolument fidèle aux trois unités: l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. Il adopte parfaitement ces fameuses règles d'Aristote aux caractères psychologiques et intérieurs de ses tragédies. Le drame prend plus d'intensité, si l'imagination du spectateur ne voyage pas dans l'espace ni dans la durée, et ne s'égaré pas dans une intrigue complexe.

En six ans Racine donne cinq tragédies: *Britannicus* (1669), *Bérénice* (1670), *Bajazet* (1672), *Mithridate* (1673), *Iphigénie* (1674). En 1677 il devient historiographe du roi et renonce au théâtre.

Racine puis son œuvre dans les profondeurs de la mythologie grecque. Il y trouve aussi son climat préféré dans l'histoire et les dernières pièces sont inspirées de la Bible.

Racine est l'auteur de 11 tragédies. Son œuvre est moins variée que celle de Corneille, mais contrairement à Corneille Racine préfère aux intrigues compliquées des sujets très simples, plus vraisemblable. Son théâtre est dominé par les passions.

Jean Baptiste Poquelin (Molière) (1622–1673)

Le père de J. B. Poquelin était valet de chambre du roi. La mère mourut quand Jean Baptiste avait 10 ans. De 1636 à 1641 il fit de brillantes études au collège Clermont. Il continua dans les études du droit. Jean Baptiste avait le goût du théâtre. Avant Molière, le genre comique est pauvrement représenté: farces grossières, pièces italiennes de la commedia dell'arte. Molière a élevé la comédie au même genre que la tragédie. En 1643 il organise la troupe l'Illustre Théâtre. C'est à ce moment qu'il prend le nom de Molière.

Nulle part l'Illustre Théâtre ne réussit. En 1645 la troupe part pour la Province. 1645–1658 ils jouent des pièces à la mode, pièces de sa composition, de grands ouvrages tragiques, des comédie des farces, la troupe s'exerce dans tous les genres.

1658 – retour à Paris. Molière joue des rôles tragiques au Louvre, le Roi trouve la troupe excellente. Il donne une pension et la salle du Petit Bourbon (dans le Louvre). 1659 il y joue la farce *Les Précieuses ridicules*. A partir de 1659 il passe dans la salle du Palais Royal. il y donna toutes ses pièces. En 5 ans 1658–1679 il composa plus de 20 ouvrages dont plusieurs en 5 actes et en vers.

Molière est le créateur de la comédie classique.

Le Tartuffe 1664 – première version, 1667 – deuxième version. Orgon est un bourgeois remarié à Elovire et qui a de son premier mariage un fils Damis et une fille Mariane. Sa mère Mme Pernelle demeure avec lui. Orgon est un homme intelligent. Mais il a fait la rencontre d'un certain Tartuffe qui s'est présenté à lui sous les dehors du plus parfait dévot. Il lui donne l'hospitalité, lui confie ces secrets et lui promet la main de sa fille. Quand la pièce commence on voit une famille unie, mais elle se divise en deux camps, pour et contre Tartuffe. Orgon chasse même son fils et veut contraindre Mariane à ce mariage. Il fait même une donation de ses biens à Tartuffe. C'est grâce à une ruse de Mariane que l'on convint Orgon du faux dévot. Il veut le mettre à la porte. Seulement l'intervention du Roi amène à la punition du coupable. L'histoire de la pièce est curieuse. Molière a l'art d'utiliser les procédés de la farce pour révéler le ridicule de ses héros qui sont souvent des maniaques comme Harpagon, Orgon ou M. Jourdain.

Elle fut représentée le 18 mai 1664 à la cour, en 3 actes, puis Molière acheva sa pièce en 5 actes, donna une représentation en 1667, mais nouvelle interdiction s'annonce. Enfin en 1669, Tartuffe fut autorisé par Louis XIV.

Don Juan – 1665; *Le Misanthrope* – 1666; *Le Bourgeois gentilhomme* – 1670; 1672 – *Les Femmes savantes*; 1673 – *Le Malade imaginaire*.

Pour Molière comme pour Racine, la grande règle du théâtre, c'est de plaire. Dans ses chefs-d'œuvre Molière ne s'attache guerre à l'intrigue pour elle-même. Il la subordonne entièrement à l'étude psychologique.

Molière peint ces personnages d'après la nature poussant parfois jusqu'à la caricature les traits que lui fournit le réel, il donne l'impression de la vérité. Molière fait sentir les profondeurs tragiques de ses sujets. Il est philosophe. Le style de Molière c'est le style de théâtre. Il écrit très vite et en vers. Molière a le génie dramatique. Il n'a pas un style, il a autant de style que de personnages différents.

L'existence de Molière fut émaillée de peines diverses causées par:

1) l'aigreur de nombre de ses contemporains que ses œuvres satiriques touchent souvent à vif et qui lui livrent une lutte permanente;

2) l'incompréhension de son entourage immédiat;

3) une santé très déficiente d'auteur comique, d'acteur, de régisseur et de troupe;

4) de fréquentes difficultés financières même s'il eut, à certaines périodes, l'appui du roi et peut être considéré comme un poète de cour;

5) voici les idées-forces de la conception de son œuvre: il lui fallait plaire au public qui est le juge absolu; il fallait démasquer avant tout l'hypocrisie et les apparences de la vertu; il fallait peindre les mœurs d'après nature en se cantonnant à la généralité, sans toucher aux individualités. Unissant à une invention comique inépuisable la peinture des caractères, la satire des mœurs et les leçons du moraliste, Molière a su faire rire tous les publics.

Homme de théâtre, Molière a renouvelé de fond à comble le genre de la comédie. Il brise avec les conventions du genre et donne la sensation intense de la vie en peignant les travers et les vices dans ce qu'ils ont d'essentiel. Par le miracle de son rire et par la verve qui emporte son style, il transfigure en joie le spectacle des laideurs humaines.

Il accorde une grande importance à la peinture des mœurs et surtout des caractères. Soucieux de vérité plutôt que de nouveauté, Molière juge inutile de perdre son temps à inventer des sujets extraordinaires. Il n'attache pas non plus une grande importance à l'action de ses pièces. Molière, qui a pénétré dans les milieux les plus variés, représente avec précision les mœurs de son temps. L'essentiel, pour Molière, consistait à peindre des caractères, c.-à-d. à montrer au spectateur ce que sont un misanthrope, un hypocrite, un avare, en les faisant parler et agir devant les spectateurs. Ils sont à l'image de la vie réelle. Ils sont nuancés, car ils enferment pas seulement la vérité d'un type, mais la vérité d'une âme. Le mérite de Molière est d'avoir fait circuler une vie intense dans ses personnages et d'avoir ainsi donné l'illusion d'animer un univers réel.

Pour déclencher le rire Molière a utilisé les moyens les plus divers. Son œuvre est gaie d'un bout à l'autre. Et même dans sa dernière comédie «Le Malade imaginaire» Molière a réussi à maintenir tout au long de la pièce le ton de la plus franche bouffonnerie. Il fut atteint lui-même d'une affection de poitrine, sa santé s'aggrave et pendant la quatrième représentation, Molière, qui tient le rôle d'Argan est pris d'une convulsion et expire quelques heures après. Le thème de la mort permet à l'œuvre de dépasser le cadre de la farce divertissante et de multiplier à l'infini sa signification.

La Fontaine (1621–1695)

Il est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621. Son père est maître des eaux et forêts. Son éducation: de bonnes études classiques à Reims. Il a voulu devenir ecclésiastique mais un an après il se fit recevoir avocat. A 27 ans il se marie. En 1645 il publie son premier ouvrage, une traduction. En 1664 paraît son premier recueil de «Contes», en 1668 les premiers livres de Fables, en 1694 le dernier, le douzième. Il est mort en 1695.

Le génie de La Fontaine s'est relevé dans ses Fables. Sous le masque des animaux on voit défiler nombreux représentants de toutes les couches de la société française. «Mettre à nu la vérité cruelle du monde de la possession – tel est son objectif. Il raille cruellement la vanité, l'arrogance, les manières hautaines, (l'imbécillité, l'avarice)». Il aime souligner la bêtise des puissants. La satire de La Fontaine s'attaque aux couches élevées de la société.

La Fontaine puisait dans les trésors accumulés par les fabulistes de l'Antiquité. Mais il introduit nombre d'éléments nouveaux observés dans la réalité. Il donne à la fable un renouveau de la vie, de gaieté, de fraîcheur et d'originalité. La nouvelle forme d'existence qu'à donné La Fontaine à la fable a trouvé une large diffusion en Europe.

En 1665 La Fontaine publie *Les contes* qui sont des récits galants en vers, imités de l'Arioste et de Boccace, qui mettent en scène les ruses victorieuses de l'amour.

En 1668 paraissent en deux volumes le premier recueil de *Fables* qui comprenaient six livres. C'était les récits que chacun connaît par cœur: *La Cigale et la Fourmi*, *Le Corbeau et le Renard*, *Le Loup et le Chien...* Le poète empruntait presque tous ses sujets aux fables attribuées à Esope, personnage de la légende grecque, et à celles de Phèdre, poète latin du siècle d'Auguste. Mais il les traitait dans un style personnel où se montraient les tendances profondes de son génie.

La Fontaine n'écrit pas seulement des fables. Il a touché à tous les genres poétiques. Un an après ce recueil de Fables, La Fontaine publia un roman en prose mêlée de vers *Les Amours de Psyché et de Cupidon*. Il y associe un conte mythologique et un récit contemporain.

Le deuxième recueil de *Fables* (1678) comprend les Livres VII à XI des Fables. Dans l'avertissement qui précède La Fontaine exprime son intention de se renouveler en étendant d'avantage les circonstances de ses récits et en baisant de nombreux emprunts au sage hindou Pilpay. On voit paraître des réflexions, des méditations. Mais le succès des nouvelles *Fables* fut plus éclatant encore que celui des premières. Les fables traitent de grandes questions morales comme l'amour, l'amitié, l'ambition, la justice, la mort.

La morale est présentée sous une forme poético – narrative et didactique.

En 1684 La Fontaine fut élu à l'Académie française. Il s'inscrit dans la lignée des moralistes de son temps, devient une référence du monde littéraire de l'époque.

En 1693 il revient à la religion et se consacre à des œuvres pieuses. Il meurt en 1695.

Outre ces auteurs le XVIIe siècle connut Scarron (1610–1660). Le roman comique – Furetière (1619–1688). Le Roman bourgeois. Theophile de Vian (1590–1626) les Fragments d'une histoire comique. Tristan L'Hermitte (1601–1655), Blaise Pascal (1623–1662). François de la Rochefoucauld (1613–1680), Nicolas Boileau (1636–1711). Madame de Sévigné (1626–1696); Madame de La Fayette (1634–1695). Jean de la Bruyère (1645–1696), Charles Perrault (1628–1703), Fenelon (1651–1705). Pierre Bayle (1647–1706), Fontenelle (1657–1757).

Le siècle des Lumières

1. L'intérêt de la vie littéraire dès le début du XVIIIe siècle. se modifie profondément: son intérêt ne se porte plus vers la littérature ou la psychologie, mais s'élargit aux grands problèmes politiques et sociaux.

2. En dépit des courants divers qui le traversent, le XVIIe siècle chrétien, monarchique et classique, laisse une impression générale de stabilité. Le XVIIIe siècle au contraire est une période de mouvement aboutissant à une crise violente qui anéantit un système politique et social séculaire (100 ans) et instaure un ordre nouveau. Une longue fermentation (agitation d'esprit) intellectuelle et sociale a préparé la Révolution française, tandis que dans l'ordre littéraire le préromantisme supplantait (se met à sa place) peu à peu l'idéal classique. Le XVIIIe siècle. est vraiment un siècle de Lumière ou siècle de philosophie. Les philosophes du XVIIIe siècle défendaient l'individu contre l'Etat absolu et la société féodale. Ils voulaient créer une société idéale fondée sur la liberté et l'égalité civiles. Les meilleurs écrivains français du XVIIIe siècle se voulaient avant tout citoyens. Ils fondent l'Encyclopédie. Le fondateur de l'Encyclopédie fut le grand philosophe Denis Diderot.

Au XVIIIe siècle la littérature française devient la principale tribune des philosophes français. Le culte de la raison, l'optimisme, la foi dans le progrès, la propagande de la liberté politique et d'égalité civile - voilà ce qui caractérise cette littérature. Le fondateur et le représentant le plus remarquable du nouveau classicisme fut Voltaire.

Le premier modèle du roman philosophique était *les Lettres persanes* (1721) de Montesquieu qui critiquait le despotisme de Louis XVI en faisant parler des Persans qui voyageaient à travers la France. Avec Marivaux, Montesquieu est le grand homme de cette période.

La fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle est marqué par un essor de la prose. Les textes sont très variés. Ce sont les proses d'idées sous formes d'histoire, de traité, de dialogue, de dictionnaire, où s'exposent et se disputent toutes sortes de questions.

Cette prose vient du désordre qui règne dans les esprits, en recherche les causes, détruit les obstacles qui s'opposent à une pensée libre.

Au théâtre de la fin du XVIIe siècle et début XVIIIe ce ne sont plus les grands spectacles de la cour, mais le théâtre populaire de la Foire.

La littérature française n'en a pas gardé beaucoup de textes de ce théâtre où tout était improvisation, allusion à l'actualité, participation du public. On continue à jouer les pièces, le répertoire de Molière, mais ce n'est plus là que se trouvent les forces vives du temps et de son inventivité.

Montesquieu (1689–1755)

Montesquieu est né au château de la Brède, au Sud de Bordeaux en janvier 1689. Charles-Louis de Sécondat, qui sera baron de La Brède et de Montesquieu appartient à la noblesse. Il étudie le droit, devient conseiller en 1714 et en 1716 président du parlement de Bordeaux. En 1723 il quitta sa charge et s'intéressa à la science sociale, à des questions savantes d'histoire, de physique et des sciences naturelles à l'Académie de Bordeaux. Montesquieu débuta avec le roman *Lettres persanes* (1721). Le succès des *Lettres persanes*, écrites sous la forme du roman épistolaire, la manière naïve de ces persans qui n'étaient autres que Montesquieu, lui valut son élection à l'Académie française à l'âge de trente-neuf ans. Ce succès est favorisé par la découverte du «regard étranger». Ce roman est un vaste tableau de la société française de l'époque. Cet œuvre ouvrit la voie à la littérature critique des autres philosophes du XVIIIe siècle et en premier lieu à celle de Voltaire.

Entre 1728 à 1731 Montesquieu visita nombreux pays d'Europe dont il observait les mœurs et le régime politique, rencontre hommes politiques et penseurs. A son retour il écrit «Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence» (1734). Montesquieu fut le premier historien à examiner l'effet des causes matérielles sur l'évolution historique. En 1748 il écrivit *De l'Esprit des lois* qui fut interdit par l'église.

Lettres persanes. Sous une forme originale et amusante, Montesquieu soumet à une critique l'absolutisme français avec son despotisme. L'auteur fait parler deux Persans, Usbek et Rica, personnages importants, qui sont venus visiter la France et qui décrivent leurs impressions de voyage à leur amis Orient. Dans les lettres qu'ils reçoivent d'eux sont décrits pittoresquement les harems, les mœurs et les coutumes orientales. Une telle composition du roman permit à Montesquieu de mieux présenter les idées progressistes des siècles. Il est évident que ce n'est point le Persan Uzbek, mais Montesquieu lui-même qui critique le régime de Louis XIV et l'Eglise catholique, gouvernée elle aussi par un despote, le pape. Par le procédé du dépaysement ces Lettres donnent le ton à tout le XVIIe siècle. Elles marquent le début des Lumières: elles évoquent les problèmes moraux, économiques et religieux qui amèneront les grandes réformes politiques. Sur la plan littéraire, elles mettent à la mode le roman par lettres datées que vont suivre d'autres écrivains jusqu'à nos jours.

Toutes les œuvres de Montesquieu montrent la volonté de trouver une signification à l'histoire. Son opuscule «Sur la monarchie universelle en Europe» constate que la diversité des législations interdit d'établir la monarchie dans tout le pays.

Ses *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence* (1734) constituent un livre précurseur où l'aventure de Rome illustre l'histoire de toutes les sociétés. Dix-huit livres sont achevés en 1742 sur les vingt-six prévus.

Montesquieu donne en 1748. L'esprit des lois avec lequel il crée la science politique, trois principes: la vertu, l'honneur, la crainte. Il y montre que les lois ne dépendent pas seulement de la fantaisie du législateur, mais aussi des relations entre la géographie du pays, des mœurs du peuple, de la nature (climat, fertilité) du gouvernement; des divers types de gouvernement: démocratie, monarchie, despotisme, respectivement soutenus par trois principes: la vertu, l'honneur, la crainte. Le meilleur lui paraît une «monarchie à l'anglaise», contrôlée par des représentants de la nation; enfin, il estime que seule la séparation des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire est capable d'assurer aux citoyens la libertés politiques. Cette théorie est devenue un des grands principes constitutionnels du monde contemporain. L'Esprit des lois est le fruit des enquêtes et des méditations auxquelles Montesquieu a consacré sa vie. Sa haine du despotisme, son admiration pour la constitution anglaise inspireront la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en 1789.

Atteint de la cataracte, Montesquieu devient presque aveugle, travaille néanmoins huit heures par jour, modifie son plan et dicte ce qu'il ne peut plus rédiger. les livres XXVII à XXXI s'ajoutent à l'ensemble, paru en octobre 1748.

En 1755 au cours d'un séjour à Paris, il meurt d'une fluxion de poitrine.

Marivaux (1688–1763)

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux naît à Paris.

Les détails de sa vie sont assez peu connus. Il fait quelques études de droit, vite interrompues, se marie en 1717 et reste veuf, en 1723, avec une fille.

En 1717–1720 il écrit des articles dans le journal *Le Nouveau Mercure*. Ensuite il publie des romans, quelques comédies et une tragédie (*Annibal*, 1720). A partir de 1720 il décide de faire des lettres sa profession. Il écrit dans trois directions:

1) le journalisme. Il fait paraître trois périodiques, entièrement rédigés par lui seul: *le Spectateur français* (1721–1724), *l'Indigent philosophe* (1727), *Le Cabinet du philosophe* (1734);

2) le roman où il se propose de «montrer une âme jeune, honnête et droite aux prises avec les difficultés et les pièges de la vie». Dans le premier roman le héros est une jeune fille, dans le second, c'est un jeune homme. *La Vie de Marianne* (1731–1741) et le *Paysan parvenu* (1735–1736);

3) le théâtre. Il a écrit 34 comédies en prose. Elles représentent des cadres divers (mondain, paysan, historique, exotique, utopique, féerique).

Pendant une douzaine d'années (1709–1722), le théâtre comique ne voit pas d'œuvres remarquables. La forme que Molière a donné à la comédie de mœurs ne veut plus être répétée par les auteurs du XVIIIe siècle et c'est alors que paraissent les chefs-d'œuvre de Marivaux.

La comédie traditionnelle subit de profondes transformations: le sujet n'est plus constitué par une intrigue dramatique habile et la peinture des mœurs cède à l'analyse délicate des sentiments. Marivaux, prenant le plus souvent l'amour comme principal ressort de ses pièces, guette la naissance de ce sentiment, comme heureuse surprise et analyse minutieusement dans le cœur de ses jeunes héros le conflit de l'amour et de l'amour-propre *Le jeu de l'amour et du Hasard* (1730); *Les fausses confidences* (1731). La première pièce obtient un très grand succès. Elle reste la pièce la plus jouée de Marivaux, avec une insistance sur le tragique des jeux amoureux.

Marivaux décrit, au fil d'une intrigue très souple, des gens de condition moyenne dont il analyse les sentiments avec son habituelle subtilité.

Ces romans sont en même temps d'excellents tableaux de mœurs, car Marivaux dépeint avec un réalisme discret et précis différents milieux de Paris et de la province.

En 1721 Marivaux reprend ses études de droit. Il devient avocat et fait aussi son retour à la littérature.

Il devient maître de la comédie.

En 1742 il entre à l'Académie française, mais n'écrit plus beaucoup.

Les critiques du XIXe siècle voyaient surtout en Marivaux le «maître de l'analyse psychologique». Aujourd'hui on analyse davantage l'apport de la commedia dell'arte, le jeu des masques et la mécanique théâtrale. Ecrivain résolument moderne, Marivaux reste l'un des auteurs les plus joués du répertoire.

Voltaire (1694–1778)

Il est né à Paris en 1694, François-Marie Arouet, reçoit une éducation humaniste, mondaine (1704–1710) et classique. Il est remarquablement intelligent. Ses maîtres encouragent sa vocation poétique, il néglige ses études de droit, se penche vers le goût du plaisir. Il écrit ses écrits satiriques contre le poète La Motte, puis contre le Régent et il est exilé deux fois en province (1716). À peine rentré, il écrit contre le Régent une épigramme en latin: cette fois il est enfermé à la Bastille pour 11 mois (1717–1718). Il y termine sa tragédie d'Œdipe et commence le poème de *La Ligue*.

Sorti de prison, il prend le nom Voltaire et devient célèbre à 24 ans, grâce au succès d'Œdipe (1718) et de *La Ligue* (1723). On l'attire dans les salons et les châteaux où il triomphe ses talents de poète mondain.

En 1726 à la suite d'une altercation (querelle) avec un noble Voltaire doit s'exiler en Angleterre. Il y achève de se former, fréquente et admire l'élite intellectuelle britannique. De retour en France il donne plusieurs tragédies dont *Zaïre* (1732). Il en écrit 52, plus que Racine et Corneille réunis, publie une *Histoire de Charles XII* (1731) et surtout les *Lettres philosophiques* (1734). Inquiet pour ce dernier ouvrage il se réfugie à Ciry où il passe 10 années.

Les *Lettres philosophiques* c'est un livre de satire où Voltaire oppose aux abus et aux erreurs de la France, la solution de bon sens qu'il déclare avoir trouvée chez les voisins (les Anglais); c'est un livre de propagande.

Les *Lettres philosophiques* présentent un constant plaidoyer en faveur de la liberté: liberté religieuse, politique, liberté dans les recherches scientifiques et philosophiques, dans les œuvres littéraires et dans l'activité des gens de lettres.

Dans la poésie c'est *La Henriade* (1728) qui le rendit le plus célèbre. C'est une épopée digne des temps modernes. Voltaire, comme il le dit lui-même, «a choisi un héros véritables au lieu d'un héros fabuleux»; il a décrit «des guerres réelles, et non des batailles chimériques»; il n'a employé «aucune fiction qui ne soit une image sensible de la vérité».

On trouve parmi ses œuvres poétiques la poésie philosophique le Poème sur *le Désastre de Lisbonne* (1756), la poésie satirique *Le pauvre diable* (1758), la poésie familière *l'Épître à Horace* (1772). On connaît Voltaire excellé dans tous les genres: la poésie, la tragédie, l'histoire.

Mais il est surtout célèbre par ses Romans et Contes où il recourt à l'ironie: 1747 – *Zadig*, 1748 – *Babouc*, 1752 – *Micromégas*. 1759 – *Candide ou L'Optimiste*.

Ces contes constituent la partie la plus vivante de son œuvre avec sa correspondance. Plus de dix mille lettres adressées à des rois, des princes, des écrivains, des amis le relie à toute l'Europe. De Ferney, où il passe ses dernières dix-huit années, Voltaire lutte contre les abus de la société contemporaine, plutôt que contre le régime royal. Par sa générosité il aide des malheureux: on le voit même commerçant assurant le succès de nobles entreprises.

En 1778 il revient à Paris où il est accueilli triomphalement. Son buste est couronné sur la scène lors de la représentation d'une de ses pièces. Elu à la direction de l'Académie il meurt le 30 mai 1778.

Peu d'homme ont été plus diversement jugés. Voltaire est un polémiste. Toute sa vie Voltaire s'est occupé de métaphysique (au delà des choses physiques), (science de ce qui n'est perçu que par la raison).

Romans, traités historiques, poèmes et même tragédies toute son œuvre touche aux questions religieuses. Elles occupent une place de choix dans les *Lettres philosophiques* (1734), les *Dialogues philosophiques*, le *Traité sur la tolérance* (1763), le *Dictionnaire philosophique* (1764). Pour Voltaire philosophe signifie – libre pensée.

Denis Diderot (1713–1784)

Des philosophes matérialistes français du XVIIIe siècle, Denis Diderot est le plus profond. Il est en même temps romancier, auteur dramatique, critique littéraire. C'est lui le fondateur et le rédacteur en chef de l'Encyclopédie. Vaste ouvrage comprenant 28 volumes publié de 1751 à 1766 avec la collaboration des savants et des écrivains de l'époque, en particulier D'Alembert. Il conçoit l'Encyclopédie comme un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, destiné à devenir un «tableau général des efforts de l'esprit humain dans tous les genres et dans tous les siècles». Elle permet à ses auteurs d'attaquer les préjugés et de combattre principalement la religion, considéré par les philosophes comme un obstacle au progrès.

Diderot est né à Langres. Il fait ses études d'abord dans un établissement dirigé par les jésuites, ensuite à Paris au collège d'Harcourt. Ses études terminés il entre au service d'un procureur, qu'il quitte bientôt pour mener une vie indépendante d'un homme de lettre. Il vit dans la misère et le gêne, gagnant durement sa vie par des leçons privées et des traductions. Ce n'est qu'en 1743 que l'on commença à publier ses œuvres. Sa première œuvre intitulée *Pensées philosophiques* (1746) fait un grand bruit. Par ordre du gouvernement elle fut brûlée en public parce que l'écrivain y critique la religion. Le deuxième livre *Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient* (1749) vaut à son auteur la prison. Sorti de prison, il commence la publication de l'Encyclopédie. Il la considère comme l'œuvre de sa vie. Les meilleurs œuvres littéraires de Diderot furent trois romans, mais aucun ne put paraître du vivant de l'écrivain. *La Religieuse* (1760) – une critique impitoyable des mœurs monastiques, protestation contre la violence à laquelle l'Eglise appuyée par l'Etat, ce livre sur la personne humaine.

Dans *Jacques le Fataliste* (1761), Diderot construit son roman dans quatre niveaux de narration: le récit du voyage de Jacques et de son maître et leur dialogue sur le fatalisme et la liberté; le récit des amours de Jacques; le dialogue de l'auteur avec le lecteur sur le genre romanesque; deux récits incorporés et de nombreuses anecdotes. L'œuvre développe une réflexion critique sur la création romanesque. La mise à jour de ses mécanismes, le dialogue entre l'auteur et le lecteur, la multiplication des voies et des points de vue par le biais du dialogue et des récits enchâssés, traduisent les interrogations de Diderot sur la nature et la fonction du roman. Diderot, philosophe des Lumières, utilise le cadre du roman comme un moyen d'exposer et de tester ses idées, non de manière abstraite, mais à partir d'une mise en scène romanesque concrète.

Le Neveu de Rameau (1762) est un roman satirique de forme dialoguée. Dans le prologue, le philosophe présente le neveu de Rameau. Une discussion s'engage entre Jean-François Rameau, neveu du musicien Rameau et le narrateur-philosophe. Le neveu évoque son passé de bouffon heureux, se moque de l'éducation, défend la flatterie et l'immoralisme. Il explique sa sensibilité artistique par l'hérédité. Se définissant comme un rate, il accuse la société qui condamne les hommes aux singeries sociales. Mais le philosophe refuse la «pantomime universelle». La conversation se termine sur une phrase: «Rira bien qui rira le dernier».

Les deux romans ont été publiés n'ont pas été publiés du vivant de son auteur. Le premier est publié en 1796, le deuxième est découvert et publié à titre posthume en 1891. D'après ces deux romans on peut conclure que sur le plan littéraire Diderot invente un nouveau genre: la mise en scène de la comédie sociale dans un roman dialogué.

En 1773 sur l'invitation de l'impératrice Catherine II Diderot se rendit en Russie. Il passe près d'une année à Pétersbourg. Il eut souvent des entretiens avec l'impératrice, la persuadant favoriser en Russie le développement et l'évolution économique du pays. De retour en France Diderot élaborait le «Plan d'une Université pour le gouvernement de Russie».

Diderot proposait d'éditer des manuels enseignant aux étudiants les notions de la science et de former des cadres de professeurs russes afin d'éliminer les étrangers dans le domaine de l'enseignement. Diderot consacre ses dernières années de sa vie aux études et à la science.

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)

J.-Jacques Rousseau est né à Genève dans une famille d'un horloger d'origine française. Dès son adolescence il a manifesté un goût pour la lecture et la vie errante. Il a beaucoup erré et s'est exercé à de nombreux métiers: domestique, économe, percepteur (chargé de l'éducation de qn), chanteur, professeur de musique. A Paris en 1742 il fait des connaissances, dans les milieux littéraires et scientifiques. Il s'occupe seulement de la musique et compose lui-même quelques opéras. Pour l'Encyclopédie il écrivit des articles sur l'histoire de la musique. En 1749 il envoie une dissertation brillante à Dijon à l'Académie et gagne le concours de l'Académie. Le titre de son œuvre: *Discours sur les teints et les arts*. Désormais il devient connu et célèbre.

En 1755 Rousseau écrit le «Discours sur l'origine de l'inégalité». Sa doctrine: l'homme naturel. Rousseau prône la vie simple et la pauvreté: il copie de la musique pour gagner sa vie, modestement mais en homme libre.

Dans cet aperçu il critique la formation et l'évolution de la société humaine. Les deux dissertations ont un grand retentissement, elles attirent l'attention du gouvernement. Il doit quitter la France pour Genève. En 1761 Rousseau publie *Julie ou la Nouvelle Héloïse* (1761), roman par lettres qui occupe la place centrale dans l'œuvre de l'écrivain. C'est un roman sentimental. En 1762 il publie *Émile* et *Le Contrat social*. Il y développe son programme politique que les jacobins ont adopté et *Le Contrat social* fut appelé *Évangile de la révolution*.

Le roman *Émile* attire à Jean-Jacques Rousseau des ennemis car il niait les dogmes religieux. Le roman a été brûlé en public. Il part pour l'Angleterre. En 1765 il commence à écrire ses *Confessions* qui seront un chef-d'œuvre dans le genre du roman biographique et qui sera publié après sa mort en 1782 et 1789. En 1767 il revient en France. Après avoir erré durant 3 ans à travers la France il se fixe enfin à Paris dans un appartement qui porte à présent son nom. Il ne cesse pas d'écrire. En 1774 il s'établit chez son ami Girardin et le 2 juillet 1778 il meurt à Ermenoville.

Le 9 octobre 1794 la Convention Nationale a décrété de transférer les cendres de l'illustre écrivain au Panthéon. Sur son cercueil on a gravé cette inscription: «Ici repose l'Homme de la Nature et de la Vérité». Toute son œuvre est animée d'une émotion intense. Il révèle chez les lecteurs la beauté de paysages inconnus, pittoresques. Le principal pour la littérature est qu'il a créé de nouveaux moyens pour d'écrire la nature, créé des images inhabituelles et neuves pour son temps. Il a rénové la langue littéraire du siècle. il a rejeté hardiment le vocabulaire noble et incolore de l'art classique. Son langage s'enrichit de mots du style familier, de termes empruntés aux sciences et aux métiers. Jean-Jacques Rousseau est le premier écrivain de son siècle a créé un style émotionnel qui trouvera son plein épanouissement dans la prose et la poésie des romantiques. Rousseau annonce un monde nouveau: le romantisme.

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732–1799)

Issu d'une modeste famille d'horloger Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est né à Paris en 1732. Ses études au collège arrête à 13 ans. Il commence à travailler dans l'atelier de son père où il perfectionne le mécanisme de la montre. Il est invité à la cour de Louis XVI. Beaumarchais est avant tout un homme d'argent: tour à tour horloger de génie, trafiquant de sucre, espion royal, financier habile il vient d'une manière curieuse à la littérature. Il écrit «Des mémoires à consulter», mais aussi des lettres, des commentaires, des drames, un opéra. Il doit sa célébrité à deux comédies. *Le Barbier de Séville* (1775) et *Le Mariage de Figaro* (1784), un des préludes de la Révolution. La satire de la noblesse et de l'ancien régime y est spécialement féroce et hardie. Louis XVI avait interdit la pièce. Le mot fameux de Beaumarchais: «le roi ne veut pas qu'on la joue, donc on la jouera», et il eut raison! Et cette formule: «Un grand nous fait assez de bien quand il nous fait pas de mal». Les nobles s'amusèrent beaucoup à la représentation et trouvèrent très drôles les soufflets que Figaro leur administrait. Beaumarchais fut son succès à la franchise de sa satire politique et sociale. Dans *Le mariage de Figaro*, Figaro, valet frondeur et cynique, mais sympathique triomphe du grand seigneur. Les applaudissements qui, en 1784, saluèrent la pièce longtemps interdite, sont révélateurs: cinq ans plus tard commence la Révolution.

Plusieurs personnages, le valet Figaro, le comte Almavivo, la comtesse sont communs aux deux pièces. Une troisième comédie *La mère coupable* (1788) s'ajoute à ces deux premiers chefs-d'œuvre pour clore la trilogie du triomphe de Figaro.

En 1783 Beaumarchais imprime les œuvres complètes de Voltaire. Cette édition est la meilleure et la plus complète qu'on ait pu publier au XVIIIe siècle. Beaumarchais affirme que le but de l'auteur est d'amuser en instruisant. Il défend le drame bourgeois et crée une nouvelle forme: la satire sociale. Il renoue les tribunes moliéresques avec le ton léger de la plaisanterie actuelle.

Les répliques des personnages de Beaumarchais sont vives, mais n'excluent pas des monologues passionnés, dont le plus célèbre reste celui de Figaro. (Le mariage de Figaro Acte V, scène 3). Ces monologues font des personnages, souvent très typés, des êtres profonds, vivants et émouvants. Figaro est un des personnages de théâtre les plus réussis: héritier certes des valets de comédie, il ne se contente pas d'être une doublure plus ou moins brillante de son maître. Il vit d'une vie autonome, passionnée, qui fait de lui le héros de la pièce. Si Beaumarchais est moderne, c'est par la force émotive de son écriture théâtrale.

La fin du XVIIIe siècle est remarquable par beaucoup d'écrivains assez connus et qui peuvent être étudiés hors des heures de cours de littérature française. Ce sont: Prévost (1697–1763), A. Chemier (1762–1794), Mirabeau (1749–1791), etc.

Questions:

1. Les œuvres principales des philosophes du XVIIIe siècle. Quels sont les traits caractéristiques de la littérature du XVIIIe siècle. L'Encyclopédie et son fondateur Denis Diderot.
2. Parlez de Charles-Louis de Montesquieu et de son roman.
3. Les œuvres philosophiques de Voltaire.
4. Denis Diderot. Son œuvre et sa vie.
5. Jean-Jacques Rousseau. Sa doctrine: l'homme naturel.
6. Pierre Caron de Beaumarchais.

Le XIXe siècle: siècle de l'ordre moral et des révolutions

L'activité littéraire est prise dans un ensemble de réseaux socio-économiques complexes. Comprendre un texte, c'est prendre conscience que toute production littéraire s'enracine dans l'histoire littéraire, mais aussi dans une histoire politique, économique, sociale.

1. Il importe de s'interroger sur la biographie de l'auteur, mais sans oublier qu'il vit dans un siècle et que sa condition d'auteur dépend aussi de ce siècle. Pour lui il ne s'agit pas seulement d'écrire, mais – l'acte d'écrire supposant toujours un destinataire – d'être publié et d'être lu. Quelles sont les modifications économiques, sociologiques et démographiques de la France au XIXe siècle? Ce siècle est marqué par une expansion de la population qui passe de 29 millions en 1815 à 32,5 en 1831 et 38 millions en 1870 (expansion bien plus faible en France que dans les autres pays d'Europe dont la population globale passe de 280 millions en 1800 à 400 millions en 1990).

2. L'augmentation de la production industrielle conditionnée par le développement de la machine à vapeur, du charbon, du machinisme en général, à pour conséquence le passage de l'atelier à l'usine. La concentration technique et financière des moyens de production consacre l'avènement de la bourgeoisie, qui voit son pouvoir économique se doubler d'un pouvoir politique et jusqu'au 1848 apparaît l'élément le plus actif de la société. Elle est constituée de boutiquiers, d'employés, de négociants, de membres de professions libérales et de rentiers.

3. La noblesse voit sa place diminuer dans la société. Les ruraux constituent 80% de la population globale. Mais le nombre des ouvriers s'accroît considérablement et au milieu du siècle constitue un quart de la population active. En 1880 Paris compte environ 3 millions d'habitants. Les révolutions de 1830, 1848 et la Commune de Paris (1871) sont nées à Paris. La littérature témoigne de ces transformations: on voit apparaître différents types: le Banquier, le Bourgeois, le Noble, le Paysan, l'Ouvrier et les nouveaux thèmes: la ville, l'usine, les grèves, l'opposition «Province – Paris». L'enseignement élémentaire au début du siècle est assuré par l'Eglise. Après une rude bataille idéologique entre les partisans de «l'école sans Dieu» et ceux de l'école cléricale la fin du siècle est marquée par les lois de Jules Ferry (1881–1882) instituant l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque. En 1883 la loi Guizot oblige les communes à entretenir une école primaire et les

départements d'entretenir une école normale d'instituteurs. L'enseignement secondaire public est organisé sous l'Empire.

4. Le XIX s. voit la naissance de l'édition moderne. Deux grands dictionnaires naissent: le Dictionnaire de la langue française de Littré (sa parution commence en 1863 chez Hachette) et le Grand Dictionnaire universel de Larousse en 1866.

5. Le roman est déjà le seul genre littéraire qui intéresse toutes les couches sociales. Les bibliothèques n'apparaissent qu'en 1860. Au début du siècle existent les colporteurs qui vendent les livres de ville en ville et de village en village. Ces distributeurs vendent du papier à écrire, des gravures, des porte-monnaie, des lunettes... Le journal pénètre aux campagnes grâce aux colporteurs. A la fin du siècle le colportage disparaît ce qui est lié au développement des voies de communication (routes, chemins de fer). Le journal pénètre les couches populaires qui sont séduites par son roman feuilleton et dans les classes sociales, il est la seule chose lue.

La succession des régimes

1. Les régimes se succèdent et tendent de donner une réalité institutionnelle stable à la société nouvelle. Leur succession elle-même – consulat, empires, royautés, républiques – est scandée par les coups d'État et les révolutions.

2. **La Révolution** (1789–1799). Toute l'Europe regarde vers la France de 1789. Mais 10 ans plus tard, le pays aspire à un pouvoir fort. 18 brumaire 1799: coup d'Etat de Napoléon Bonaparte.

3. **Le Consulat et l'Empire** (1799–1814). Premier consul, puis consul à vie en 1802, Napoléon se fait couronner empereur en 1804. Les guerres de conquêtes amèneront sa chute et le retour provisoire de la monarchie.

4. **La Restauration** (1814–1830). Le peuple se soulève contre la tentative de la monarchie de reprendre le pouvoir. Les Trois Glorieuses (1830): émeutes populaires, qui chassent le roi Charles X. (1824–1830).

5. **La Monarchie de Juillet** (1830–1848). Le règne de Louis-Philippe repose sur des compromis instables, contestés par l'opposition libérale Révolution de février 1848: Louis-Napoléon Bonaparte abandonne le trône.

6. **La Seconde République** (1848–1852). Elle connaît des débuts euphoriques, mais dès décembre 1848, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon 1er, qui est élu président de la République. 2 décembre 1851: coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui devient Napoléon III.

7. **Le Second Empire** (1852–1870). La France, inquiète, se tourne de nouveau vers un régime autoritaire, qui tire sa force non des guerres de conquête, mais de l'enrichissement intérieur et du développement bancaire et industriel. 2 septembre 1870: L'empereur Napoléon III est battu à Sedan, et fait prisonnier par les Prussiens. Le régime s'effondre.

8. **La Commune** (1871, de mars à mai). La IIIème République est proclamée à Paris. Mais les Prussiens assiègent Paris: le peuple se soulève et proclame la Commune, premier gouvernement populaire de l'Histoire. Le jeune régime sera réprimé par les troupes du gouvernement conservateur, installé à Versailles.

9. **La IIIe République** (1871–1940). A partir de 1870 le régime républicain fait ses preuves: les gouvernements se succèdent, il demeure.

Le romantisme

1. Le mouvement romantique qui triompha au début du siècle n'est pas né en France. Les romantismes anglais et allemands l'ont précédé et lui ont ouvert la voie: W. Goethe (1749–1802), F. Novalis (1772–1802), G. Byron (1788–1824). Mme de Staël (1766–1817) est la première à contribuer à répandre en France le romantisme allemand qui dans les années 1803-1805 atteint son apogée. Le mouvement a débuté en Allemagne vers 1770 – c'était le romantisme qui affirmait d'abord l'existence d'une langue et d'une culture nationale. Il revendique aussi le droit de s'exprimer selon d'autres formes littéraires que les formes classiques. Le chef de ce courant est Goethe. Grâce à l'analyse menée par Mme de Staël les éléments fondamentaux qui constituent le romantisme se diffusent en France: sympathie entre l'homme et la nature, sentiment de l'infini, lyrisme poétique, libération des règles classiques. *De l'Allemagne* (1813) est son œuvre principale. Aux modèles antiques enfin sacrifiées sont préférés les modèles étrangers et ceux des écrivains français, comme Rousseau, qui annonçait l'âme moderne. Hugo, de 1820 à 1830, cherche à renouveler la technique du théâtre et à approfondir la nature essentielle de la poésie, à donner à la prose un nouvel idéal; de 1830 à 1850 où se renouvelle le contenu de l'œuvre littéraire, où le sociale remplace l'individuel, où s'établit une philosophie romantique... «Le Romantisme et la continuation et l'élargissement du classicisme» (Ph. Van Tieghem. *Le romantisme français*, Presse Universitaire, 1944).

2. Le Romantisme a fourni à la France quelques uns de ses plus grands poètes lyriques.

3. François René de Chateaubriand fut un poète en prose, «l'enchanteur» dans *Génie du Christianisme*, *Mémoires d'Outre-Tombe*... Il est le premier écrivain romantique qui parle dans *René* du «mal du siècle», «un sentiment de malaise inexplicable» d'après A. de Mousset – cette «maladie du siècle» vient de deux causes.

4. Tout d'abord, le peuple qui a passé par 93 et 1914 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n'est plus; tout ce qui sera n'est pas encore».

5. Alphonse de Lamartine chanta la terre, la famille, la patrie en vers très musicaux.

6. Alfred de Musset dans ses poèmes *Les Nuits*, sacrifia au plus sombre romantisme. Mais on joue toujours ses comédies élégantes et spirituelles: *On ne badine pas avec l'amour*; ce sont même les seules pièces romantiques qui soient restées au répertoire.

7. Alfred de Vigny fut plus «intellectuel»; ses poésies comme *Le Cor*, *La mort du loup* traduisent son désespoir hautain. «J'aime la majesté des souffrances humaines...»

8. Victor Hugo fut le dieu du romantisme auquel il survécut longtemps. Il aborda tous ses genres: la poésie lyrique (*Ode*, *Contemplations*), l'épique (*Légendes des siècles*), la satire (*Les Châtiments*), le drame (*Hernani*), le roman (*Les*

Misérables). Il joua un rôle politique et voulut être l'écho de son siècle. Dans ses œuvres il y a des pages magnifiques où éclatent sa sensibilité et surtout une imagination fulgurante.

9. Alexandre Dumas fut le maître du roman dit historique, de cape et d'épée. *Les trois mousquetaires*, *Monté-Christo* ont été lus par des millions d'individus.

10. Georges Sand ressuscita, avec tendresse, la vie des paysans du Berri, dans *La marre au diable*, *La petite Fadette*.

11. Théophile Gautier est surtout connu pour son *Capitaine Fracasse*, V. Hugo pour *Notre-Dame de Paris*, Vigny par *Cinq-Mars*.

12. Le géant romantique, le fondateur du roman moderne, c'est Honoré de Balzac. Les milliers de personnages de sa *Comédie Humaine* vivent intensément dans *Le Père Goriot*, *Eugénie Grandet* et vingt autres œuvres. Balzac est surtout attaché à montrer comment, sous Louis-Philippe, la société fut gangrenée par l'argent. «Une génération est un drame à quatre ou cinq mille personnages saillant. Ce drame c'est mon livre» – écrivait-il en 1846.

13. Henri Stendhal avec *le Rouge et le Noir*, *La chartreuse de Parme*, a survécu à beaucoup de romanciers moins universels.

14. Prosper Mérimée fut le maître d'un genre difficile: la nouvelle (*Matteo Falcone*, *Carmen*, *Colomba*), remarquable par sobriété de la composition et la précision du style.

15. Au théâtre, l'homme du peuple préférait le mélodrame à la tragédie. Il aimait les chansons légères ou patriotiques de Béranger, de Clément (*Le temps des Cerises*) ou de Desrousseaux (*Le p'tit Quinquin*).

16. Tout au cours du XIXe siècle le romantisme se développe (de la publication d'*Atala* (1801) de F. R. de Chateaubriand à la mort de V. Hugo 1885. Il se développe surtout parce que l'Empire s'écroule. Si la gloire domine le XVIIe siècle, le XVIIIe était le siècle des plaisirs, de l'amour, celui du XIXe est le siècle de la passion malheureuse «du chagrin et de grimace de douleur». Le romantisme apporte de l'inconnu, du nouveau.

17. Comme le classicisme qu'il combat, le romantisme est d'abord une réunion de talents et de génies. Il prend les masques les plus différents: c'est la mélancolie moderne pour Chateaubriand, les soirées d'été pour Lamartine, le pessimisme pour Vigny, une virtuosité étonnante et universelle pour Hugo, la fantaisie pour Musset, l'énergie pour Stendhal, l'imagination visionnaire pour Balzac. Il réussit à conquérir l'avenir.

18. Mais tout ce courant littéraire est pénétré de lassitude et souffrance physique, ennui et insatisfaction, écart entre la vigueur des désirs et l'impossibilité ou l'inefficacité de l'action.

Mme de Staël (1766–1817)

Madame de Staël est née en 1766 dans une famille de banquier, le dernier grand ministre de Louis XVI. Son éducation a reçu les «lumières» des derniers encyclopédistes que son milieu fréquentait. En 1800 paraît «De la littérature...» qui peut être considéré comme l'une des premières réflexions sur les conditions sociologiques et historiques de la création.

Mme de Staël constate le lien constant entre l'état de la civilisation et l'évolution du goût. Dans son œuvre apparaissent des notes pour les progrès et sa croyance dans le progrès, la critique des règles élaborées à l'âge classique. Dès que paraît *De la littérature...*, son auteur sera exilé en Suisse où elle tient un véritable salon européen. Mme de Staël prédit que «la littérature de demain se fondera sur une absolue liberté».

La deuxième œuvre rédigée par Mme de Staël est *De l'Allemagne* (1813). Elle contribue à faire connaître en France les grandes pages de la littérature allemande, de proposer de nouvelles orientations à la création. La nouvelle littérature qui va naître sera «romantique». L'auteur parvint à définir le concept de ce qui sera le romantisme qu'elle cerne comme «la négation du classicisme». Elle y chante les vertus poétiques et la grandeur et surtout elle fixe des principes littéraires: l'œuvre doit parler au cœur et aux sentiments les plus intimes, ressusciter notre passé, «la chevalerie et le merveilleux du Moyen Age» surtout. Au temps de Mme de Staël la politique a le dessus et la période de la restauration des valeurs nationales, les propos de Mme de Staël semblent suspects. Napoléon fit saisir et détruire la première édition de «De l'Allemagne» en 1810. Ce n'est que plusieurs années après la chute de l'Empire que l'école romantique proprement dite se formera en France dont les éléments fondamentaux que constitueront ce romantisme seront: sympathie entre l'homme et la nature, sentiment de l'infini, lyrisme poétique, libération des règles classiques.

François-René de Chateaubriand (1768–1848)

Chateaubriand a connu l'ancien Régime, la Révolution, l'Empire, la Restauration et comme il l'écrit lui-même, «il se trouve au confluent des deux siècles». Né à Saint-Mallo en 1768 il reçoit une éducation typique de jeune noble pendant l'Ancien Régime. Pendant la Révolution de 1789 il effectue un voyage en Amérique, écrit les *Essais sur les Révolutions*. Ensuite il passe huit années dans l'armée et sept ans en exil en Angleterre.

En 1800 retour à Paris, en 1803 – début en diplomatie.

Ses œuvres principales sont :

1801 – *Atala* (ou *les Amours de deux sauvages*).

1802 – *René* (ou *Les effets des passions*, suite d'*Atala*). *Génie du Christianisme*; 1809 – *Les Martyrs*; 1811 – *Itinéraire de Paris à Jérusalem*.

En 1826 il publie ses œuvres complètes. Elles comportent 36 volumes.

1844 – *Vie de Rancé*. Projet de publication des *Mémoires d'Outre-Tombe*.

1848-1850 – publication des *Mémoires d'Outre-Tombe* peu de temps après sa mort.

Pendant la Restauration il jouera un grand rôle politique. Il sera pair de France, ambassadeur, ministre des Affaires Étrangères. Après 1830, il se retire de la vie politique et écrit ses Mémoires, les *Mémoires d'Outre-Tombe*, parus dans la presse de 1848 à 1850.

L'influence des œuvres de F.R. de Chateaubriand fut immense. Il a révélé au grand public l'intérêt que présentent l'histoire du christianisme, l'époque du Moyen Age et ses manifestations artistiques (les cathédrales), en mettant l'accent sur leur valeur sentimentale.

Il a donné le goût des descriptions de la nature et des paysages les plus variés, les plus exotiques. Il a inventé ce qu'on appellera «le mal du siècle», c'est-à-dire le goût de ce complaire dans la mélancolie profonde et souvent désespérée (*René*). Chateaubriand a renouvelé la critique littéraire en montrant qu'une œuvre doit s'expliquer par son milieu et son temps. Il a élargi le goût de ses contemporains par la variété de ses sujets dans l'espace et dans le temps, ainsi que par leur ampleur. Son style est étonnamment harmonieux, souple, toujours adapté aux images comme aux idées. Le poète a exercé une influence considérable sur le mouvement romantique.

Proust avait toujours conscience de beaucoup devoir au *Mémoires d'Outre-Tombe* qu'il examinait comme une évocation saisissante d'une société, une source inépuisable de réflexions.

Questions:

1. Situation historique au XIXe siècle. Développement de la presse, fondation des bibliothèques, naissance de l'édition moderne.
2. Quelle est la succession des régimes au XIXe siècle?
3. Parlez du romantisme – le nouveau mouvement littéraire. Où est-il né ? Qui a contribué à le répandre en France?
4. Quel est l'œuvre autobiographique de François-René de Chateaubriand?

Alphonse de Lamartine (1790–1869)

A. de Lamartine est né à Mâcon. Enfance d'aristocrate: lectures, mondanités, voyages. Lamartine était l'aîné de six enfants et seul fils. A l'âge de 10 ans on le mit à la pension de Lyon. En 1811–1812 il voyage en Italie. En 1814 à la Première Restauration, Lamartine est garde du corps de Louis XVIII, mais après les cents jours il ne reprend pas le service. En 1820 sous l'influence d'un profond amour brisé, il écrit les *Méditations*. Le succès en est immense Louis XVIII nomme le poète secrétaire d'ambassade à Florence, en 1821. Jusqu'à 1830 Lamartine occupe diverses charges importantes de l'État, puis quitte Paris pour un grand voyage au Moyen-Orient. En 1823 paraissent les *Nouvelles Méditations* et la *Mort de Socrate*. En 1830 Lamartine est reçu à l'Académie française. En 1833 il commence sa vie politique. La révolution de 1848 qu'il essaye d'abord de diriger, le fait Ministre des Affaires étrangères et membre du Gouvernement provisoire. Mais en même temps il continue à écrire les *Confidences*, *Graziella*, *Raphaël*, qui sont des fragments d'autobiographie un peu romanesque. Il y a des passages charmants et éloquents qui abondent, mais dont la lecture suivie fatigue et déçoit. Ce sont des œuvres en prose. Il a écrit encore l'*Histoire de la Révolution* (1848–1849), l'*Histoire de la Restauration* (1851–1853) et le *Cours familier de la littérature* (1856-1863). Il reste de lui un grand nombre de discours politiques. Le plus célèbre fut prononcé à l'Hôtel de Ville le 25 février 1848 pour obliger le peuple à renoncer au drapeau rouge et à conserver le drapeau tricolore.

Il écrivit un peu sur tous les sujets, pour sortir de ses embarras financiers. Il mourut le 2 février 1869, à Paris et fut enseveli modestement à Saint-Point.

Dans ses œuvres poétiques Lamartine découvre ce genre de lyrisme qui convenait à la société de 1820, que son époque avait besoin. Cette société encore tout émue des catastrophes de la veille attendait un poète qui chanterait ses états d'âme. Se détournant de la froide raison et de l'analyse des classiques et des philosophes, il s'intéresse «aux fibres même de cœur de l'homme». Lamartine-poète répond au besoin profond et éternel de l'âme humaine, particulièrement vive à cette époque. Les thèmes essentiels sont le regret, l'angoisse du temps, la nostalgie, le sentiment de la nature. Ces thèmes entrent dans le patrimoine culturel français et forment le terreau du premier romantisme, qui annonce le symbolisme.

Alfred de Vigny (1797–1863)

Alfred de Vigny est né dans une famille aristocratique et militaire traumatisée par la Révolution. L'enfant est élevé dans le culte de la monarchie, le regret du passé, le goût des arts. Dans ses *Mémoires* il raconta ces années douloureuses entre des parents désorientés et ses souffrances au lycée, ses heurts avec les jeunes bourgeois qui lui reprochaient sa noblesse.

En 1814 dès que Louis XVIII revient sur le trône, il entre à son service. Mais ce métier lui procure une déception. Il rencontre les romantiques et il s'incline à la littérature. En 1820 il publie *Le Bal* recueil de poèmes assez bien accueilli, puis, en 1826 un roman historique *Cinq-Mars*.

Alfred de Vigny ne peut pas voir la médiocrité du gouvernement de la Restauration; à sa désillusion s'ajoutent ses doutes religieux, son scepticisme quant à la qualité des relations humaines. Ce sont des années de crise. La pièce la plus caractéristique du romantisme fut la pièce *Chatterton*. Cette pièce sera l'expression littéraire des sentiments de l'âme d'Alfred de Vigny; l'isolement et le pessimisme des intellectuels de son temps dans une société exclusivement préoccupée d'argent. C'est l'histoire d'un poète anglais acculé au suicide par une humanité qui ne le comprend pas. *Chatterton* est une adaptation pour la scène de *Stello* qui raconte le désespoir et le suicide d'un jeune homme pur. La pièce eut 42 représentations. Vigny se crut donc incompris. C'est dans la *Mort du Loup* qu'il l'exprime:

«Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis après, comme moi souffre et meurs sans parler.»

Alfred de Vigny, un des plus rigoureux et des plus grands lyriques romantiques français, prend rang également parmi les dramaturges. En 1829 au Théâtre Français on joue l'œuvre de Shakespeare *Othello*. La traduction est d'Alfred de Vigny. Il a écrit encore deux drames historiques *Henri III* et *Hernani*. Mais le succès ne fut qu'honorable.

Alfred de Musset (1810–1857)

A. de Musset est né et mort à Paris. Il appartenait à une famille aisée qui s'était déjà distinguée dans les lettres. Il commence sa carrière poétique en 1829 et jusque 1835 ses œuvres formèrent le recueil des *Premières poésies*. Ce recueil fait de lui l'un des jeunes romantiques prometteurs.

Mais il est aussi l'objet des attaques quand le romantisme commence à lasser par ses excès. Musset écrit la plus grande partie de son œuvre avant d'avoir 30 ans et incarne, par son style de vie très recherché, son dandysme et sa sensibilité; la jeunesse des années 1830. IL personnifie l'esprit galant, léger, les fièvres, les bals, les fêtes romantiques. A 18 ans Musset rencontre V. Hugo, Lamartine, Vigny.

Après l'échec de son premier drame en prose *La Nuit vénitienne* présenté en 1830, Musset décide d'écrire un théâtre destiné non plus à la scène, mais à la lecture. Il écrit *Un spectacle dans un fauteuil* où il laisse libre cours à sa fantaisie.

Mais après 1850 Musset ne produit plus. En 1830 et 1833 Musset, en s'éloignant des romantiques, affirme sa personnalité littéraire. Tous les thèmes qu'il toucha forment une conception romantique et se rapportent à la souffrance du cœur: la solitude (dans *La nuit de Décembre*, 1835) la débauche (dans *Rolla*, 1833), l'amour déçu. Musset chante seulement son désespoir, ses douleurs, ses souvenirs. C'est en 1833 que Musset se lie avec George Sand. Mais trois années après sa maîtresse l'abandonne pour suivre le médecin qui la soignait.

De ces «années de dur martyre» naissent *Rolla* (1833), le long poème autobiographique, *On ne badine pas avec l'amour* (1834), le chef-d'œuvre dramatique le plus important de Musset *Lorenzaccio* (1834).

En 1835–37 il écrit *Les Nuits, Poète déchu, Tristesse*. Pourtant son théâtre sort de l'ombre. *Un caprice* remporte un grand succès en 1847. Alfred de Musset est un homme de contraste, une personnalité complexe et souvent déroutante. Il est devenu le plus grand poète de l'amour sincère et trompé. La crise passée, il n'est plus romantique. Il devient un poète presque classique, avant tout spirituel, d'une sensibilité discrète, un héritier de La Fontaine et de Marivaux. Il écrit sur le romantisme les ironiques et cruelles lettres de *Dupuis* et *Catonet*. Et il peut arriver que la littérature française un jour va le placer à part, comme un poète tout à fait indépendant.

Comme auteur de théâtre Alfred de Musset n'a pas eu de succès. En 1831 l'Odéon représentait la *Nuit vénitienne* qui fut sifflée. C'était une comédie en 1 acte et en prose.

A dater de 1833 Musset publie dans la *Revue des deux Mondes*, toutes les autres pièces, réunies sous le titre général de *Comédies et Proverbes*.

De tous les théâtres il convient de dégager l'originalité de Musset. Ses personnages sont très variés comme la nature, très différents les uns des autres: poétiques et charmants ou bêtes à souhait. La fantaisie, la délicatesse, l'ironie et la tendresse sont les plus grandes qualités des génies littéraire d'Alfred de Musset.

Les poètes secondaires

On peut encore citer quelques poètes lyrique de cette période (1815–1850).

Casimir Delavigne (1793–1843). *Mésséniennes* (1815–1822), *Waterloo*, la *Dévastation du Musée*, l'histoire *Jeanne D'Arc*. Les contemporains plaçaient C. Delavigne à côté de Lamartine.

Béranger (1780–1857). Il dut sa gloire à ses Chansons. Trois recueils de Béranger, publiés en 1825, 1821 et en 1833 sont connus. De son vivant il atteignit une célébrité extraordinaire. Ses chansons furent chantées dans toute la France entre 1830 et 1860. Tout jeune il avait assisté à la prise de la Bastille en 1789 et à la marche sur Versailles.

Émile Deschamps (1791–1871) publie les *Études françaises et étrangères* (1828). La préface est un excellent document pour l'histoire critique du romantisme.

Auguste Brizeux (1806–1858), il a chanté la Bretagne en vers harmonieux dans *Marie* (1836).

Auguste Barbier (1805–1882), écrit plusieurs pièces satiriques inspirées par la Révolution de juillet l'*Idole*, *Quatre-vingt-treize*, la *Popularité*, *Napoléon*.

Victor de Laprade (1812–1883). Imitateur de Lamartine. Ses principaux recueils sont: *Psyché* (1841), *Poèmes évangéliques* (1852), *Symphonies* (1855).

Le Parnasse

Aux alentours de 1850 la poésie, qui apparaît comme une protestation au romantique, connaît un vif succès. C'est Théophile Gautier (1811–1872) qui résume l'attitude de la nouvelle poésie dans deux préfaces de ces œuvres en 1852. C'est une théorie de «l'art pour l'art» c.-à-d. «l'art pur». Le poète recherche la pureté et le privilège de la forme. La poésie se rapproche des arts plastiques. Le Parnasse fut une manière de «naturalisme poétique». Issu du romantisme par l'intermédiaire de T. Gautier, il conduit au symbolisme. Mais il est, avant tout, l'accompagnement poétique du réalisme.

Principaux représentants du Parnasse

1. **Leconte de Lisle** (1818–1894) – auteur autour duquel se groupent les poètes. Après 1850 le romantisme a échoué, il sombre dans un pessimisme. Les Parnassiens se réfugient dans les thèmes empruntés à la Grèce antique, à l'Orient, à la mythologie ou à l'histoire ancienne. On fixait la beauté comme but de la poésie.

2. Leconte de Lisle traduit l'Iliade et l'Odyssée. Il écrit en 1852 *Poèmes antiques*; en 1862 *Poèmes barbares*.

3. **Sully Prudhomme** (1839–1908). *Stances et poèmes* 1863–1866.

4. **François Coppée** (1842–1908). *L'arrière saison* (1887); *Paroles sincères* (1890).

Questions:

1. Parlez du lyrisme de Lamartine.
2. Définissez l'importance de l'œuvre de Lamartine dans l'histoire de la poésie romantique.
3. Quels sont les 3 temps de la vie d'Alfred de Vigny? Relevez la conception romantique d'Alfred de Vigny dans la poésie et le théâtre.
4. Alfred de Musset et les poètes secondaires du XIXe siècle.
5. Théophile Gautier et le Parnasse.

Le roman au XIXe siècle

1. Le roman du XVIIe siècle était idéaliste, aventureux ou merveilleux; celui du XVIIIe siècle – raisonner, guerriers et intimes des premiers romantiques; le roman de la première moitié du XIXe siècle ouvre un tel espace dont on ne cesse aujourd'hui encore d'explorer la fécondité: celui de la *réalité* contemporaine (d'ici le courant – le réalisme).

2. Balzac et Stendhal, en dépit de leurs différences, assignent au roman la tâche d'évoquer la réalité sociale de leur temps. A partir de 1850, la floraison romantique est terminée. Les changements survenus dans la société font passer la littérature au second plan, après les préoccupations économiques, scientifiques et matérielles. Une forte réaction se manifeste dans le sens du *réalisme* indiqué déjà par les œuvres de Stendhal et de Balzac, qui se maintiendra en s'amplifiant dans le *naturalisme* jusqu'à la fin du XIXe siècle.

3. On voit dans le roman la confrontation d'un être, venu souvent du plus bas de l'échelle sociale, avec une société. Balzac amasse les scènes, multiplie les tableaux, embrasse le réel par grandes masses qu'il soumet à une architecture rigoureuse.

4. Stendhal s'intéresse à la psychologie de ses personnages, il évoque en quelques traits impitoyables la société où son héros évolue. Le héros balzacien ou stendhalien attrapait le monde à bras-le-corps (attaquer résolument) ou s'y infiltre par ruse.

5. C'est Flaubert qui écrit au moment où s'estompe la notion de héros industriel. Ses personnages sont des êtres voués à l'échec. Les héros de Flaubert sont d'une passivité déconcertante ou d'une bêtise monumentale. Flaubert a représenté un héros «non-héroïque».

6. Les écrivains Goncourt et Zola ont mis en scène le peuple, créateur de richesse et la force du futur, du progrès. Le roman naturaliste élabore un savoir sur les hommes et la société et son temps. Le langage est clair, limpide; le récit doit fournir au lecteur informations, démonstrations et descriptions exactes.

Honoré de Balzac (1799–1850)

Né à Tours dans une famille de petite bourgeoisie provinciale, il passe six années au collège de Vendôme et poursuit ses études de droit à Paris. En 1820 il termine son drame *Cromwell* (tragédie en vers) et publie sous divers pseudonymes des récits d'inspiration historique, fantastique ou comique.

De 1829 à 1841 il écrit ses romans qu'il regroupe dans le titre *La Comédie humaine* qui représente 3 groupes: «**Les études des mœurs**». Ce sont: Ier groupe, les *Scènes de la vie privée* (Gobseck), les *Scènes de la vie de province* (Eugénie Grandet (1833) et surtout *Le Père Goriot* (1835)) et les *Scènes de la vie parisienne*.

Le IIe groupe qui représente les *Études philosophiques*.

Le IIIe – les *Études analytiques: Psychologie du mariage* (1829).

En une vingtaine d'année, Balzac produit un monument littéraire qui rassemble plusieurs milliers de personnages (notamment 2500) et s'étend sur 91 volumes.

Monumentale par son ampleur, la *Comédie humaine* peut se lire comme un ensemble: d'un ouvrage à l'autre, les mêmes personnages reviennent, nouent les relations, si bien qu'il s'agit réellement d'un monde, reconstitué avec passion par Balzac.

L'œuvre de Balzac est immense, nous ne retiendrons que quelques titres:

1831: *La Peau de Chagrin*, conte philosophique, analyse du savoir, du vouloir et du pouvoir.

1833: *Eugénie Grandet*, étudie le rôle de l'argent dans la société du XIXe siècle et brosse un portrait de l'avare.

1834: *le Père Goriot*: à Paris en 1819 plusieurs destinées s'entremêlent. Balzac expose sa vision de la société corrompue et agitée de passions diverses et dévastatrices.

1835: le *Lys dans la vallée*, roman de la passion amoureuse; *Splendeurs et Misères des courtisanes*; *Illusions perdues*, qui présente les deux destins parallèles de héros au caractère contrasté, celui de David Séchard et celui de Lucien Chardon.

L'œuvre de Balzac est caractérisée en particulier par le retour des personnages d'un roman à l'autre par la variété des milieux et des caractères présentés. Ainsi Horace Bianchon est le médecin de la *Comédie humaine*. Paris, la grande bourgeoisie, la haute finance, la paysannerie, la bourgeoisie de province, l'avare (Grandet), le martyr de l'amour paternel (Goriot) sont les héros des romans séparés qui reviennent. Rastignac, par exemple, apparaît dans la préface d'*Une fille d'Eve*, puis dans le *Père Goriot*, puis dans *La maison Nucigen*, puis dans *Splendeurs et Misères des courtisanes*. «Il n'y a rien, écrit Balzac, qui soit d'un seul bloc dans ce monde, tout y est mosaïque».

L'œuvre de Balzac est un art bien particulier qui s'exprime par la longueur des descriptions, la minutie des portraits et l'agencement rigoureux des intrigues. Le sens de l'observation garde au réel tout son épaisseur tandis que l'imagination élabore des intrigues complexes et multiples. Les experts de la littérature française et notamment ceux qui ont examiné en l'admirant, surtout celle de Balzac trouvent «que ce romantique un peu vulgaire – Lamartine, Vigny, Musset font figure, auprès de lui, de jeunes princes de légende, – qui est censé préparer, d'après tous les manuels de l'histoire de la littérature, le passage au réalisme, puis au naturalisme, est en vérité le plus grand poète du roman français. Il est notre Cervantès, il est notre Tolstoï».

Stendhal (1783–1842)

Henri Beyle, qui prendra le pseudonyme de Stendhal, naît à Grenoble en 1783. En 1801 c.-à-d. à 18 ans il part pour l'Italie avec les troupes françaises. Mais la vie militaire lui pèse. De 1802 à 1806 il vit à Paris. Bientôt il devient auditeur au Conseil d'État, puis consul de France en Italie. Stendhal était doué d'un sens d'observation très aigu. Il sut regarder et pénétrer les hommes, et son réalisme est tout psychologique.

Jusqu'à 1831 il publie quelques essais, un roman, qui ont eu un succès très limité. En 1830 il donne son premier roman *Le Rouge et le Noir*, roman sulfureux de nature à ébranler les fondements de la morale et de la société, l'œuvre qui deviendra par la suite l'une des plus célèbres de la littérature française. Il est à la fois «miroir d'une société» et roman de la formation d'un jeune homme (Julien Sorel). En 1839 paraît *La Chartreuse de Parme*, dont l'action se passe en Italie. Il est remarquable que cette chronique des intrigues d'une petite cour italienne était dictée en cinquante deux jours. Et Balzac en parla du roman dans la *Vie parisienne*: M. Beyle a fait un livre où le sublime éclate en chapitre de chapitre. M. Beyle est un des hommes supérieurs de notre temps.

Il est difficile d'expliquer cet observateur de premier ordre, ce profond diplomate, qui soit par ses écrits, soit par sa parole, a donné tant de preuves de l'élévation de ses idées et de l'étendue de ses connaissances pratiques, se trouve seulement consul à... »

On pourrait dire que toutes les œuvres de Stendhal sont inachevées dans la mesure où il ne cesse d'ajouter, dans les marges de ses exemplaires, des notes, des remarques sur les personnages, sur son style. Par ailleurs, de nombreuses œuvres sont abandonnées: *Vie de Henry Brulard*, *Napoléon*, *Lucien Leuwen*. Cependant, l'œuvre de Stendhal frappe par son unité: la première idée du *Rouge et le Noir* se trouve dans *Promenades dans Rome*. Il faut noter que l'Italie était pour Stendhal la source de son énergie, de sa passion. Et il réunit ses essais dans *Les Chroniques italiennes* (1839).

Stendhal écrit son autobiographie dans le roman interrompu la *Vie de Henry Brulard*.

Stendhal avait écrit *J'aurais de succès vers 1880*. Il ne s'est pas trompé, et il a eu une grande influence sur le roman et sur la critique de la fin du siècle. Et même à présent il règne comme personne sur la littérature française.

Prosper Mérimée (1803–1870)

L'œuvre de Prosper Mérimée se distingue par une recherche de la froide réalité. Il commença par mystifier les romantiques en publiant son *Théâtre de Clara Gazul* (1825) et fut le premier dramaturge romantique. Il écrit la *Chronique du règne de Charles IX* (1829) se sacrifiant au goût du roman historique, qui n'est pas son meilleur ouvrage. Entre 1829 à 1840 il publie une série de nouvelles dont les plus célèbres sont: *La Patrie de trictrac*, *La Venus d'Ille*, *Mateo Falcone*. On peut considérer aussi comme des nouvelles, mais de plus longue haleine *Colomba* (1840) et *Carmen* (1847).

Colomba est un véritable chef-d'œuvre de composition, d'analyse et de style. La brièveté est le royaume de P. Mérimée.

La persistance de l'inspiration romantique, doublée d'une extrême méfiance à l'égard de tout lyrisme, tel est le constat que l'on peut faire à la lecture des œuvres de Prosper Mérimée. Il a un esprit critique, une fidélité à l'esprit des Lumières et le souci de dissimuler sous un dilettantisme de façade de profondes inquiétudes d'hommes et d'artistes. Ce qui frappe chez l'auteur de *Mateo Falcone* (1829) et de *Colomba*, c'est l'art de la rétention qui fait que les émotions les plus violentes, les décors les plus sauvages sont évoqués avec une sobriété ou une pudeur qui les tiennent constamment comme à distance du lecteur tout autant que du narrateur.

Questions:

1. Les traits caractéristiques du roman du XIXe siècle.
2. L'influence de la littérature étrangère et le rôle du roman historique dans la formation de la méthode réaliste.
3. Naissance du réalisme – courant littéraire des années 30–40. Les auteurs principaux.
4. Honoré de Balzac. Ses œuvres les plus connues.
5. Henri Stendhal. La théorie du romantisme formulée par Stendhal.
6. Prospère Mérimée. Ses œuvres de théâtre, ses ballades, romans et nouvelles
7. Quelles sont les particularités de l'art de Mérimée – nouvelliste?

Victor Hugo (1802–1885)

Victor-Marie Hugo est né à Besançon, le 26 février en 1802 d'un «sang breton et lorrain à la fois». Le père était de Nancy, la mère de Nantes. Il est le troisième fils du commandant Hugo qui est devenu général et comte d'Empire. V. Hugo, né sous la Ire République et mort à Paris sous la IIIe, est l'incarnation du XIXe siècle. Il a connu deux Empires, trois rois et trois révolutions.

Dès 1816 les recueils de V. Hugo rencontrent le succès. Il se consacra tout entier à la littérature. En 1822, lors de la publication des *Odes*, le roi lui accorde une pension. Sur le plan littéraire, il prétend n'être ni romantique ni classique, mais conciliateur. Malgré cette position, il apparaît vite comme le chef de file des romantiques. Dès 1825 les jeunes romantiques rêvent de s'emparer de la scène française. Avec la préface de Cromwell (1827), Hugo leur ouvre la voie en donnant un manifeste de la liberté au théâtre. En 1830 il donne un nouveau drame *Hernani*. Les représentations se transforment en véritable bataille entre les partisans d'un théâtre classique et les amis de Hugo. Le succès d'*Hernani* permet à Hugo de défendre sa propre vision du personnage théâtral, être double, à la fois grotesque et sublime, cherchant dans les luttes de l'histoire et de l'amour la clé d'une réconciliation avec lui-même. La jeunesse fut enchantée par la vigueur du style, l'audace des situations, la mise en scène romantique de l'amour impossible et de la mort.

V. Hugo n'a pas toujours eu un grand succès. Le drame romantique *Le Roi s'amuse* (1832) subit un grave échec. *Lucrèce Borgia* - mélodrame dramatique en prose connaît un succès réel mais qui ne durera pas. De même pour *Marie Tudor* (1833). Mais *Ruy Blas* (1838) son chef-d'œuvre, connaît un succès durable.

La nouveauté du théâtre, de Hugo fut de mettre l'accent sur les rapports entre l'individu et l'histoire et d'introduire sur scène des lieux et des personnages populaires. De son œuvre théâtrale il en ressort trois principes essentiels: l'utilisation de l'histoire, l'introduction du grotesque et la nécessaire vérification.

Nous venons de parler de V. Hugo comme homme de théâtre. Beaucoup plus de succès ce grand écrivain avait dans l'inspiration lyrique. En 1817 il envoie ses vers à l'Académie française et en 1819 il est lauréat. En 1823 il collabore à la *Muse française* qui est l'organe du premier Cénacle (cercle restreint de personne littéraire). Le chef du Cénacle fut V. Hugo.

En 1823 V. Hugo réunit les pièces en vers qu'il a composées depuis 1818 et publie les *Odes*, les *Ballades*. De 1831 à 1840 Hugo donne ses quatre plus beaux volumes de vers: *Les feuilles d'automne*, les *Chants du crépuscule*, les *Voix intérieures*, les *Rayons* et les *Ombres*.

En 1841 il entre à l'Académie française. En 1845 V. Hugo se rallie à la monarchie de Louis-Philippe et celui-ci le nomma pair de France (membre de la Chambre haute entre 1841 et 1848).

D'abord la poésie de Hugo a une forme un peu solennelle: *Les Orientales* (1829), *Les Feuilles d'automne* (1831), les *Chants du crépuscule* (1835). Dès qu'il arrive à des préoccupations plus personnelles – en 1835 – dans *Les Voix intérieures*,

dans les *Rayons* et les *Ombres* en 1840 – son lyrisme se diversifie. Le poète exprime ses sentiments en même temps qu'il se fait «l'écho sonore» de son époque.

La *Légende des siècles* (1859) est un chef-d'œuvre de l'épopée. Une série de tableaux, empruntés souvent à la mythologie antique, à la Bible, expriment symboliquement les conflits et les espoirs de l'époque: la lutte entre le Bien et le Mal, le refus de la misère, la croyance en un progrès matériel et moral. Ce recueil forme aujourd'hui 4 tomes dans l'œuvre complète. Il y a deux choses à considérer dans la *Légende des siècles*: les *Petites Épopées* est l'esprit du poème, la théorie du progrès indéfini du genre humain. On peut dire que tout ce qui est récit historique ou légendaire, œuvre de reconstitution du passé biblique, du Moyen Age, du XVIe siècle, des temps modernes est d'une beauté tout à fait originale. Au contraire, les pièces à thèses philosophiques, religieuses, politiques, utopiques sont pénibles, souvent très obscures. «Il faut dégager ces «petites épopées» de tout le tas qui les alourdit» - disent les critiques qui y trouvent des perles, des merveilles de la poésie française épique du XIXe siècle.

Les *Contemplations* (1856) se composent de 2 parties: *Autrefois, Aujourd'hui*. «Un abîme les sépare, le tombeau» – dit le poète dans sa préface. Les *Contemplations* sont le fruit de la «seconde carrière» de V. Hugo, postérieur à la mort de sa fille Léopoldine et à l'exil. Ce sont les *Mémoires d'une âme*. Les poèmes inspirés par la douleur paternelle comptent parmi les plus émouvants de V. Hugo. La douleur du poète fut si profonde qu'il gardera le silence pendant 16 ans.

V. Hugo à trente ans est le chef de file et admiré du Romantisme. Sa production littéraire est remarquable. Il publie successivement *Notre-Dame de Paris* (1831), un roman et quatre recueils lyriques. En 1838 Hugo donne *Ruy Blas*.

Les trois romans «testaments» qui contiennent l'essentiel de ses pensées sont: *Les Misérables* (1862), roman social dont les figures mythiques de Jean Valjean, Cosette et Gavroche sont probablement les plus populaires de la littérature française. *Les Misérables* est une espèce de miroir tendu au peuple de France: grand récit explicatif où les identités sociales sont sans cesse rebrassées, passage continu de l'ombre à la lumière, portrait immense d'un personnage invisible qui n'en finit jamais de renaître, dénonciation de l'injustice de la société face à la vertu du peuple, invitation à la révolte, éloge à la justice, hymne à la liberté.

Les travailleurs de la mer (1866), *L'homme qui rit* (1869).

L'œuvre de V. Hugo est très abondante et très inégale. Il est considéré comme poète lyrique, satirique, épique, dramatique et romancier.

A partir de 1827 V. Hugo est non seulement le chef audacieux de l'école romantique, qui prétendait avoir fait dans la poésie une révolution totale, mais aussi l'âme véritable de ce mouvement. Il a de grandes prétentions philosophiques: l'humanité atteindra son idéal et le bien triomphera définitivement du mal grâce surtout à l'action des poètes. V. Hugo a développé tous les thèmes lyriques mis à la mode par le Romantisme. Mais il est particulièrement touchant quand il chante la famille, ses joies, ses tristesses d'enfant, de père et de grand-père; et il est plus éloquent lorsqu'il parle de la mer.

1877 il publie l'*Art d'être grand-père*. Le 1er juin 1885 à son enterrement, V. Hugo a été accompagné d'un million de Français de l'Arc de Triomphe au Panthéon. Cette foule connaissait ses vers par cœur. On fit à V. Hugo des funérailles nationales. Ce jour de deuil national était en même temps une journée de deuil pour toute l'humanité.

Gustave Flaubert (1821–1880)

Né à Rouen au moment où le romantisme s'affirme, G. Flaubert grandit dans une famille scientifique. Le roman flaubertien peut se caractériser de la façon suivante: Flaubert voue un grand respect à la réalité, affiche un goût marqué pour la description qui frappe ses contemporains dès son premier roman publié *Madame Bovary* (1857), roman qui est condamné pour immoralité. Il y consacra cinq ans, écrivant quelques lignes par jour, raturant, reprenant, corrigeant inlassablement. G. Flaubert est reconnu comme le styliste le plus parfait que la France ait connu au XIXe siècle. Comme Stendhal ou Baudelaire, mais différemment, cherche une issue au romantisme. *Madame Bovary* se situe à la jonction entre le romantisme et le naturalisme. Pour *Salammbô* (1862) qui relate un épisode de la lutte entre Rome et Carthage, comme pour *Bouvard et Pécuchet* le roman qu'il laisse inachevé à sa mort, Flaubert accumule une documentation vertigineuse.

Le goût du réel ne pousse pas Flaubert vers un romantisme d'action comme le pratiquait Balzac ou Stendhal. Au contraire, il écrit l'immobilité, le reflet de l'événement dans la conscience plutôt que l'événement lui-même.

Salammbô – roman d'une intense et éblouissante exactitude archéologique. D'abord il enchante, mais il fatigue vite. *L'éducation sentimentale* (1857) retrace, à travers l'itinéraire de Frédéric Moreau l'échec de toute une génération romantique, la sienne. Flaubert mêle à la description des joies et des déceptions de la génération de 1848 le souvenir de sa passion pour Elisa Schlesinger, qui deviendra le personnage de Madame Arnoux. *L'éducation sentimentale* est le plus beau des romans de Flaubert où il décrit la jeunesse de son temps, pleine d'idées généreuses, révolutionnaires, mais qui n'a pas la force de faire triompher ses idées que les réalités détruisent peu à peu. Mais le succès de ce roman fut médiocre.

La tentation de Saint Antoine (1874) – roman du genre réaliste.

Flaubert donne au roman la recherche sur la langue, invention d'une écriture rigoureuse, à l'égal à la poésie. C'est un grand écrivain au sens technique du mot. Ses phrases sont construites impeccablement.

La critique littéraire française situe Flaubert au même titre que Balzac ou que Proust comme figure de légende, un travailleur de génie qui «sacrifie tout à l'Art». Sa situation dans le siècle vaut à Flaubert d'être marqué à la fois par le romantisme et par le courant réaliste. Son œuvre entière reflète cette double appartenance. Flaubert est un des trois fondateurs du roman français moderne.

Alphonse Daudet (1840–1897)

Il est aussi réaliste, mais il a l'imagination romanesque et il crée d'amusantes intrigues. Il aperçoit le pittoresque, la couleur, la vibration des lumières, les silhouettes originales. Il possède un esprit vif et piquant et à la fois une exquise sensibilité. *Le petit Chose* (1868), *Jack* (1876). *Le petit Chose* est un récit autobiographique. Daudet parle de son enfance à Nîmes, puis son adolescence à Lyon, puis à Sarlande où il est maître d'études à l'âge de 16 ans il raconte aussi son départ pour Paris où il va chercher fortune. *Le petit Chose* est un surnom qui lui fut attribué à cause de sa petite taille et de sa modestie. Le récit est touchant, il passe à l'époque pratiquement inaperçu. Ce n'est au plus tard qu'il fut apprécié à sa juste valeur. Daudet a créé le type de Tartarin (1872), ce personnage hâbleur, menteur et vantard, grand chasseur de fauves qui n'est jamais sorti de sa Provence Natale.

Les critiques français donnent à A. Daudet le nom: *C'est notre Dickens*. Ils sont à lui, ces petits «riens» qui s'intitulent: *La Chèvre de M. Séguin*, *Les Vieux*, le *Sous-préfet au champ*. Daudet est plus impressionniste que réaliste. Sa langue est belle, pure, remplie de charme et de chaleur, de tendresse et d'humanité.

Questions:

1. Victor Hugo comme chef du romantisme français.
2. Parlez de l'œuvre de V. Hugo. (dramaturgie, prose, poésie).
3. Les idées de V. Hugo sur le rôle du peuple dans le mouvement révolutionnaire. En quoi le personnage de Gavroche est-il profondément national?
4. Les traits de caractère de Jean Valjean, héros principal des *Misérables*.
5. Gustave Flaubert. Quelle était l'attitude de Flaubert envers le régime du Second Empire? Parlez des œuvres de G. Flaubert *Madame Bovary* et *Salammbô*.
6. Alphonse Daudet.

L'idée de la nature au XIXe siècle

Les écrivains avaient toujours une idée de la nature. Mais au cours des siècles (XVIII à la fin du XIX s.) cette idée se transforme profondément. Au XVIII s. Rousseau place l'homme originel «bon sauvage» en place de l'homme corrompu des villes. L'idée centrale est que la nature est bonne: on s'y réfugie en son sein, on s'y console de la cruauté des hommes. C'est la conception de Vigny.

Dans la 1ère moitié du XIX s. La nature manifeste la puissance de Dieu. La splendeur de la nature, l'immensité des paysages (Chateaubriand, Lamartine).

La nature est aussi l'interlocutrice des poètes. Dans la seconde moitié du XIXe s. les écrivains réalistes considèrent la nature comme un milieu qui détermine ceux qui y vivent. A l'aide de l'observation de la nature (paysage, sol, habitat) ils expliquent leur personnage. Cette idée existe chez Balzac, Flaubert, Maupassant.

Émile Zola (1840–1902)

É. Zola est né à Paris en 1840. Il est l'ami de Paul Césanne, peintre français. Luttant contre cette vie misérable qu'il mène, en 1867 il prend le parti de la «réalité». Il pousse jusqu'au bout son réalisme encore timide pour accéder à une forme «supérieure» de réalisme, le **naturalisme**. Le naturalisme c'est «le langage direct de la vérité» ainsi qu'il le pratique dans *Thérèse Raquin*. En 1869 il écrit une courte étude *Le roman expérimental*, qui pose les fondements théoriques du naturalisme et en particulier le parallélisme entre la méthode des scientifiques et celle des romanciers naturalistes.

Les Rougon – Macquart est un oeuvre en 20 volumes, composée entre 1869 et 1893. Le sous-titre «Histoire naturelle et sociale d'une famille au XIXe siècle» montre ce que Zola a voulu décrire: l'évolution d'une famille sous l'influence de l'hérédité et du milieu, le Second Empire. Les cinq générations de cette famille racontent, «à l'aide de leurs drames individuels, une étrange époque de folie et de honte». Nous voyons se dérouler l'histoire des «grands» métaphorisée par celle des «petits», la fortune des Rougon et celle du Second Empire, la marche en avant de la bourgeoisie, à sa conquête du pouvoir et la dégradation de la société, à la misère croissante du peuple. Cette déchéance approche le temps où «on verrait un matin qu'il pousserait des hommes, une armée d'homme qui rétabliraient la justice».

Zola a l'intention d'écrire une oeuvre scientifique et non sociale, à l'exemple de Balzac. La sienne se base sur la description d'une seule famille, il ne veut pas peindre la société contemporaine. «Ma grande affaire est d'être purement naturaliste, purement physiologiste. Je me contenterai d'être savant».

Les premiers romans de Zola dépeignent des classes et des individus en pleine ascension, tandis qu'à partir de *L'Assommoir* (et à l'exception du *Bonheur des dames*) les romans mettent en évidence des classes condamnées et/ou des êtres qui se dégradent.

L'assommoir (1877) est, d'après Zola lui-même, «une oeuvre de vérité, le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait l'odeur du peuple». Zola a voulu «peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs».

Germinal (1885). Pour écrire ce chef-d'oeuvre Zola a utilisé les fiches sur une grève générale des mines du Nord de la France. Les mineurs travaillaient pour un salaire de misère dans des conditions effroyables. La grève n'a abouti à rien. La police les réprime avec violence.

Guy de Maupassant (1850–1893)

Né en Normandie en 1850. C'est un aspect important de sa culture, sont goût pour les contes et la réussite des *Contes normands*. Il gagne sa vie après le lycée et un bref engagement dans les gardes mobiles en 1870, comme commis au ministère. Il fait des débuts timides en poésie et subit «l'influence fondamentale de Flaubert», un ami de sa mère. Le succès de la première nouvelle que Maupassant publie en 1880, *Boule de Suif*, détermine sa vocation de conteur. De 1880 à 1891, il publie environ 300 nouvelles et six romans, dont les plus célèbres restent *Une Vie* (1883), *Bel-Ami* (1885), *Pierre et Jean* (1888) et *Fort comme la Mort* (1889).

Maupassant cherche à découvrir dans chaque chose «un aspect qui n'ait été vu et dit par personne», l'aventure dans le quotidien, le surnaturel dans le «normal».

Il cherche, par l'écriture, à cristalliser une émotion «saisissante». Il veut une évocation de la vie «plus probante que la réalité même».

Malade à partir de 1884, hanté par l'idée de la mort, Maupassant meurt en 1893.

Malgré le grand succès qu'il a obtenu déjà de son vivant G. de Maupassant a longtemps été considéré en France comme un écrivain de seconde ordre : «un remarquable et impeccable ouvrier des lettres» (Gide). Il était mieux apprécié par les étrangers (les Russes, Stefan Zweig) que par les compatriotes.

George Sand (1804–1867)

C'est le pseudonyme de Lucile-Aurore Dupin. Il faut distinguer quatre périodes dans la littérature de George Sand qui est représentante du roman idéaliste et psychologique :

De 1831 à 1840 elle fit des romans romanesques et romantiques, où la passion est en lutte avec les lois: *Indiana* (1831), *Valentine* (1832), *Lélia* (1834).

De 1840 à 1845. C'est la période des romans socialistes et mystiques: *Spiridion* (1840), le *Compagnon du Tour de France* (1840), *Consuelo* (1842), *Le Meunier d'Angibault* (1845).

Les romans champêtres. En 1844 elle avait publié *François Le Champri*. Elle aime la nature, sait la voir et la décrire.

Enfin elle revint au récit romanesque et mondain. Elle publia les *Beaux Messieurs de Bois – Doré* (1858) le *Marquis de Villemer* (1860), des *Contes* et sa biographie *Histoire de ma vie*.

Baudelaire (1821–1867)

Baudelaire occupe dans l'histoire de la poésie du XIXe siècle une place clef: héritier du romantisme, il l'a mené jusqu'à un point de rupture qui a permis l'avènement de la poésie moderne.

Pierre Charles Baudelaire est né et mort à Paris.

Ayant terminé en 1839 le lycée, à Lyon, Baudelaire décide de choisir la carrière littéraire.

Sa famille est contre, mais il noue des relations amicales avec d'autres jeunes poètes et artistes, fréquente la bohème parisienne ce qui lui fournit un moment le moyen de s'arracher à l'atmosphère familiale confinée. Il fait un long voyage en 1841 d'où il rapportera une «provision» d'images éblouissantes et exotiques. Sa bourgeoise famille le prive de ressources financières. Baudelaire consacre ses heures de liberté à la poésie. Il ne vit que de sa plume de critique d'art ou littéraire (*Les Salons*, 1845–1860 et *Curiosités esthétiques*, 1867). En 1857 il publie son grand recueil des *Fleurs du mal*. Baudelaire est peu compris et apprécié par ses contemporains. Jusqu'à 1864 il mène une existence médiocre en Belgique et rentre en France à demi paralysé et meurt en 1867. Ses textes du *Spleen de Paris* paraîtront en édition posthume ainsi que ses *Journaux intimes* et de nombreux textes critiques. Plusieurs textes des *Fleurs du mal* témoignent de l'influence incontestable de «l'art pour l'art» sur l'œuvre en vers de Baudelaire qui est du Parnasse par son amour du vers plein, exacte et poli. Mais il annonce un art nouveau par ses sentiments; il recherche d'une manière excessive et dangereuse tout ce qui est compliqué et maladif; il s'attache à la mort et au tombeau; il est curieux de symboles et de mysticisme.

Baudelaire a laissé une trace très profonde dans la littérature française: c'est une des sources de la poésie moderne tant son influence sur les jeunes poètes est grande. Longtemps méconnu et mal compris, Baudelaire est placé aujourd'hui au premier rang des poètes français. Toute son œuvre se distingue par la richesse des images, l'intensité de l'expression et l'originalité de la musique verbale.

Questions:

1. L'idée de la nature au XIXe siècle. Le naturalisme.
2. La vie et l'œuvre d'Émile Zola.
3. La vie et l'œuvre de Maupassant.
4. La vie et l'œuvre de Baudelaire.

Gérard de Nerval (1808–1855)

Gérard Labrunie (pseudonyme).

Pendant plusieurs années, Nerval mène une existence bohème en compagnie de ses amis romantiques. Il publie une traduction de Faust de Goethe, et quelques poèmes qui déjà manifestent son originalité: *Fantaisie* (1832). Il évoque sa vie de bohème dans *Les petits Châteaux de Bohème* (1853) et *la Bohème Galante* (1855). En 1843 il accomplit son *Voyage en Orient*. En 1851-1855 Nerval vit de douloureuses crises de troubles mentaux. En janvier 1855 il se suicide.

Dans l'œuvre *Les Chimères*, le mysticisme et le symbolisme occupent la première place (1854) de rêve, les souvenirs, un idéal de fusion de toutes les religions en une seule. Ces poèmes sont des œuvres tout à fait à part dans la littérature française.

Le symbolisme

L'histoire de l'art se compose d'une suite de réactions. Après le romantisme, le Parnasse, après les Parnassiens, les Symbolistes. L'école symboliste naquit en 1886 quand Moréas publia dans le supplément littéraire du *Figaro* le 18 septembre de cette année-là, une lettre qui, en proposant le mot, contenait une définition de la chose, et fut considérée comme le premier manifeste du Symbolisme. Moréas propose une conception poétique qui prenne la place du Parnasse, comme celui-ci avait succédé au Romantisme. Quelques semaines après le manifeste de Moréas, paraissait la revue *Le Symbolisme*, qui n'eut que quatre numéros, mais contribua à répandre et à imposer le terme de symboliste.

Le vers libre apparaît comme une des principales conquêtes du Symbolisme. En 1897 fut établie la doctrine du vers libre, par Gustave Kahn. Il justifie le principe même d'une innovation dans le domaine de la technique artistique.

Les théories Symbolistes :

Verlaine écrivit son œuvre *Art poétique* vers 1871–1873.

Rimbaud propose dans *Saison en Enfer* une méthode poétique plus audacieuse que celle de Verlaine.

La doctrine de Mallarmé contient trois éléments distincts et parfois contrariés, qui sont à la base de la poésie moderne.

Ceux-ci accusent non seulement T. Gautier, Leconte de Lisle d'être trop matérialistes et d'attacher à la forme un prix excessif, mais S. Prudhomme et Coppée leur paraissent également étouffer la pensée ou le sentiment sous la lourdeur et sous la précision du vers.

Dans *l'Histoire de la littérature française* ce chapitre est intitulé «Les romanciers du surnaturel».

Barbey D'Aureville (1808–1889). Léa (1832), *Un prêtre marié*. En général – journaliste – ses articles ont été réunis en 26 volumes *Les œuvres et les hommes*. Il dit que «le journalisme a introduit dans la littérature une forme de plus, – une forme svelte, rapide, retroussée, presque militaire.

Germaine (1836). Le premier grand roman de Barbey. Il sera publié 50 ans après sous le titre *Ce qui ne meurt pas*. *L'ensorcelée*, les *Diaboliques - Vengeance d'une femme* - dans tous ses romans il veut rendre sensible la présence du surnaturel satanique dans ce monde réel.

Arthur Rimbaud (1854–1891). Rimbaud fut un enfant aux traits contradictoires et ces contradictions furent déterminantes pour sa destinée d'homme et de poète. En 1870 Rimbaud quitte le foyer familial et part pour Paris. A la gare du Nord il est arrêté, emprisonné (il n'a pas pu payer sa place). Après de 1873 à 1878 il court l'Europe. On le voit à Londres, à Milan, à Stuttgart, à Vienne (où on lui vole ses papiers et son argent). Il s'engage dans l'armée hollandaise. A Hambourg, il est engagé dans l'administration d'un cirque, qu'il suit à Stockholm. On retrouvera dans les *Illuminations* les traces de ces grandes villes où est passé Rimbaud. L'inspiration urbaine est très importante dans le recueil de poèmes en prose *Villes*.

Une saison en enfer – l'œuvre de Rimbaud considéré comme une attente, un appel.

Rien n'est plus difficile, peut-être, que de lire Rimbaud. On l'a considéré comme un décadent, comme le représentant éminent d'une génération perdue, et on a voulu l'expliquer par son histoire. Son œuvre, qui peut être contenue dans un mince volume d'une centaine de pages, a suscité une véritable débauche de commentaires. Les poèmes de Rimbaud, tous rédigés entre quinze et vingt ans, constituent une poésie non seulement de mots, mais d'une adolescence révoltée (ses poèmes portent le souvenir du conflit de générations qui régnait dans la famille)... Le surréalisme de Rimbaud se réclame de «changer la vie». Il prend parti pour la commune contre le conformisme bourgeois, politique et religieux. A seize ans il découvre Verlaine. Il lui écrit et lui envoie des poèmes. Verlaine lui répond et l'invite à Paris.

Un seul des livres de Rimbaud *Une saison en enfer* a été publié de son vivant, dans l'indifférence générale. La gloire le rattrape de son vivant. Deux ans après sa mort ses poèmes *Illusions* sont publiés dans une revue. Le mythe Rimbaud se déploie très vite. Il se forge autour de la révolte, de l'énigme, de la soif d'absolu. Des interprétations les plus contradictoires se sont données libre cours: «du mystique à l'état sauvage», pour d'autres, il reste un révolutionnaire athée et matérialiste.

Paul Verlaine (1844–1896). Né à Metz, un des grands poètes de seconde moitié du XIX s. Sa poésie est une musique imprécise, aux rimes capricieuses, sans «compositions», sans «éloquence». La sensibilité malade de Verlaine qui va du cynisme inconscient à la religiosité mystique, lui a inspiré quelques morceaux admirables dans ses *Poèmes saturniens*, ses *Romances sans paroles* et surtout dans *Sagesse* (1881). Cette œuvre passe pour le plus bel exemple de la poésie de la conversation. Le plus parfait chef-d'œuvre de Verlaine les *Romances sans paroles* (1874).

Paul Claudel dit: «...Dans ses meilleurs poèmes qui, il faut le reconnaître, ne sont pas nombreux, on a l'impression rare, non pas d'un auteur qui parle, mais d'une âme que l'auteur ne réussit pas à empêcher de parler.»

Stéphane Mallarmé (1842–1898). Il passe pour le chef et le théoricien du symbolisme. Il est difficile à comprendre (comme Rimbaud). Poète d'un réel talent, il fuit la clarté et la précision. Les exagérations dans ses œuvres et ceux de ses disciples ont un peu compromis toute l'école. Ses morceaux les plus célèbres sont: les *Fenêtres*, *l'Azur*. S. Mallarmé écrivait dans le *Parnasse contemporain*, dans la *Derrière Mode*, revue mondaine dont il rédige pratiquement seul les huit numéros, il traduit les *Poèmes* d'Edgar Poe. Tout son œuvre est une longue réflexion poétique et métaphorique sur le langage et sur la création littéraire. D'après lui le poète ne doit penser ni au public ni à la gloire littéraire.

Mallarmé est un des représentants du monument «Décadence», qui est très difficile à analyser. Il est très longtemps confondu avec le symbolisme. Il ne constitue jamais une école. Le mot **décadence** s'applique normalement à l'état de dégradation d'une société. Les deux mouvements, la décadence et le symbolisme, s'intermêlent. Le point commun entre l'«école décadente» et celle que Mallarmé appellera, l'école mystique est «l'idéalisme».

Dès la fin du XIXe siècle, le raffinement complexe de ces méthodes littéraires, toutes fondées sur l'intuition et la subtilité, fut la cible de bien de critiques. La métaphysique du poète (Mallarmé) semble démodée et presque ridicule.

Questions:

1. Le symbolisme. Les auteurs principaux du symbolisme. Stéphane Mallarmé – le théoricien du symbolisme.
2. Les œuvres des écrivains symbolistes: Barbey, Rimbaud, Mallarmé.
3. La poésie de Verlaine.

Vue générale

Dans la littérature française du début du XXe siècle se rencontrent quelques tendances. Les écrivains qui se trouvent à la charnière de deux siècles (A. France, R. Rolland) doivent faire le choix: celui de s'accrocher au passé ou celui de préparer un avenir révolutionnaire. Cette révolution littéraire s'est produite après la Première guerre mondiale de 1914–1918 qui avait ébranlé les consciences, la place de la France dans la situation européenne, ses possibilités de survie dans le nouveau monde qui apparaissait.

La valeur d'une culture qui, tout en affirmant sa volonté d'être un humanisme universaliste devient problématique à cause de la tolérance du massacre de 1914–1918. La France avait perdu un million et demi d'hommes. Toute une jeunesse, se souvenant de ses martyrs, eut en 1918 et pendant quelques années une âme d'accusatrice et de révolutionnaire. C'est dans ces années d'après guerre que l'histoire de la littérature française attache le début de sa littérature du XXe siècle. La littérature d'après-guerre a présenté deux faces, c'est à dire, un reclassement des écrivains s'est effectué. Certains comme Anatole France, Pierre Loti, Maurice Barrés, Paul Bouget qui dominaient l'histoire du roman français à la veille de la Première guerre mondiale.

Ils étaient les plus éminents dans les années 1900 et qui ont perdu la faveur du public, d'autres, qui débutaient dans la littérature renouvelée et enrichie comme P. Claudel, A. Gide, Ch. Péguy, G. Colette occupent les premières places et ensuite les cèdent à leur tour à d'autres encore plus avancés, soutenant les traditions de la révolution littéraire plus ou moins brutale et qui ont su retrouver le deuxième souffle d'une modernité surmontant l'épreuve de la décadence de la fin du XIXe siècle (Apollinaire, Proust, Valéry).

La littérature n'habite pas un espace autonome. Elle entretient, et plus que jamais au XXe siècle, des rapports complexes avec le milieu historique et culturel.

Le mouvement littéraire épouse de près les contours de l'histoire qui lui est contemporaine. Janvier 1920 est une date de l'histoire littéraire. Venant de Zurich, Tristan Tzara, porte-parole du dadaïsme, rejoint à Paris Francis Picabia qui arrivait de New York par l'Espagne. De leur rencontre avec un petit groupe de jeunes poètes – A. Breton, L. Aragon, Ph. Soupault – naîtra le mouvement le plus dynamique du siècle: le surréalisme.

L'année 1920 marque aussi un nouveau moment de l'histoire mondiale. Le retour à la paix est malaisé. La Société des Nations s'installe à Genève tandis que la Révolution russe se consolide et qu'au Congrès de Tours un groupe communiste minoritaire de la Confédération générale du travail fonde la section française de la Troisième Internationale. La littérature comme la politique sera profondément affectée par ce que Jules Romains appellera « cette grande lueur à l'Est », aube pour certains ; incendie pour d'autres.

Dans cette période de temps à partir de 1920 jusqu'à nos jours, on peut distinguer quatre époques:

1. **De 1920 à 1936:** l'après-guerre devient l'entre-deux-guerres, et après la crise économique de 1929-1933 les «années folles» font places à un malaise profond qui imprègne toute la vie intellectuelle. Le thème de la révolution «changer la vie, transformer le monde», lancé par les surréalistes, se répercute dans tout le domaine littéraire. Cependant les maîtres de l'heure, P. Claudel, A. Gide, P. Valéry sont garants de la continuité d'une grande tradition dans la littérature française.

2. **A partir de 1936,** avec la guerre en Espagne, puis avec la Seconde Guerre mondiale, **et jusqu'en 1952** où, avec la fin de la Guerre de Corce, la hantise de la guerre s'atténue, la vie intellectuelle en France est dominée par le souci du destin de l'homme en général et plus particulièrement celui de la France. Les écrivains sont fortement marqués par des événements, qui se déroulent à l'échelle mondiale. Ils cherchent à les comprendre et essaient de les orienter. Ils vivent un engagement dont Sartre proposera la théorie. L'«existentialisme», climat intellectuel et mode de sensibilité, supplante pour quelques années chez les jeunes, l'attrait du surréalisme.

3. **A partir de 1952** et malgré les problèmes de la décolonisation et les crises politiques, nationales ou internationales la littérature se désengage. De nouvelles orientations, amorcées dès 1944, se dessinent et s'affirment plus nettement après la fin de la guerre d'Algérie.

Une nouvelle génération d'écrivains cherche à échapper à des structures culturelles qu'elle juge dépassées. De plus en plus affectée par les technologies nouvelles: télévision, vidéo, sondages, comme par la transformation du marché et de la production du livre, la vie littéraire reprend dans un grand foisonnement de tendances et à un rythme accéléré.

4. **Depuis 1968:** ce qui pouvait poser pour une simple émeute estudiantine met en évidence la crise profonde dans laquelle la France est entrée : crises d'identité sociale (chômage, appauvrissement d'un groupe social), perte des crédibilités, des valeurs et des repères traditionnelles (école, famille, religion). Dans ces années 60 à cause des événements sociaux on voit l'espace littéraire se renouveler sous le signe de la nouveauté: «nouveau roman», «nouveau théâtre», «nouvelle critique».

Sartre distinguait l'écrivain de la première moitié du XXe siècle en trois générations :

1. Celle des auteurs qui ont commencé à produire avant la guerre de 1914: André Gide, Marcel Proust, Paul Claudel, François Mauriac, Alain Fournier.

2. La génération qui vient à l'âge d'homme après 1918. Après le cauchemar de la guerre, dont l'absurdité se dévoile peu à peu et les années 1919-1929 deviennent la grande époque de Montparnasse, des rythmes venus d'Amérique et des débuts du cinéma.

3. La troisième génération a commencé à écrire après la défaite de 1940 ou peu avant la guerre. La crise économique et ses conséquences sociales, la montée des fascismes mettent fin aux grandes vacances de la littérature. L'écrivain se sent intégré dans l'histoire, il est acculé à faire «une littérature de l'historicité», «une littérature des situations extrêmes». L'une des questions essentielles qui se pose à cette littérature existentialiste est «comment peut-on se faire homme dans, par et pour l'Histoire?»

La littérature de la «Belle époque» (1899–1918)

Les premières années du XXe siècle portent le nom de «Belle époque». Les treize premières années du siècle sont des années où la France vit la plus longue période de stabilité institutionnelle qu'elle ait connue depuis la Révolution de 1789. Tout favorise un climat d'euphorie que nous voyons épanouir dans le domaine de spectacles, ballets, théâtre du boulevard. L'héritage romanesque de la Belle époque peut être regroupé sous trois rubriques: le roman de cape et d'épée (c'est-à-dire d'aventure); les romans d'aventures criminelles et d'anticipation scientifique. On voit paraître des héros qui sont l'incarnation vivante d'un idéal de liberté en lutte contre toutes les formes d'oppressions (Buridan et Pardaillant de Michel Zévago), des détectives modernes capables de dénouer les situations les plus complexes. En 1913 paraît un des premiers romans d'espionnages où s'affrontent les agents secrets français et allemands. Avec Arsène Lupin, cambrioleur né en 1905, Zigomar, criminel en cagoule rouge, né en 1909 et enfin Fantômas qui est apparu en 1911 en 32 volumes. Les français ont reçu une littérature qui exerçait une fascination aussi bien que sur les écrivains que sur le grand public.

Sous l'influence d'Ibsen on voit surgir à côté de la dramaturgie déjà existante les drames de Paul Claudel (1868–1955) écrit sous la double influence du symbolisme et de la spiritualité chrétienne (*Tête d'or* et *La Ville*).

Mais la «Belle époque» est l'époque où la poésie évolue le plus. Elle se libère de l'influence du symbolisme.

Dans le domaine de la poésie ce sont les grands poètes suivants qui sont les représentants de cette époque:

Paul Fort (1872–1960). Les *Ballades françaises* ont eut un immense succès. Aujourd'hui Paul Fort est peu connu.

Saint-Pol-Roux (1886–1940) qui cherche à reconstituer l'éclat d'une beauté idéale. *La Rose et les Épines du chemin* (1901).

L'influence symboliste avait amené un certain nombre de poètes «au pied de la croix».

Au début du XXe siècle de grands poètes puisent leur inspiration dans la Bible et le sentiment religieux; c'est le cas notamment de **Paul Claudel (1868–1955)** et de **Charles Péguy (1893–1914)**. Ce dernier écrit de longs poèmes d'inspiration patriotique et chrétienne, les uns en vers réguliers, les autres en versets, et consacrés à Jeanne d'Arc, à Sainte-Geneviève, à Notre-Dame, à Ève et Jésus lui-même. Charles Péguy était le premier poète tué à la bataille de Marne le 5 septembre 1914.

Le courant symboliste prêtait une attention extrême aux rythmes, aux rimes, aux sonorités et aux formes fixes. Cette tendance, illustré par Mallarmé trouve un continuateur en la personne de **Paul Valéry (1871–1945)**.

Une nouvelle génération de poètes apparaît, ceux qu'on appellera les «poètes de l'esprit nouveau». Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire, Max Jacob renouvellent les thèmes et les formes de poésie.

Paul Valéry (1871–1945)

Né à Sète, Valéry écrit ses premiers poèmes dès 1888. Beaucoup de place dans les poèmes de cette époque occupent les cygnes, les roses, l'eau transparente et pure. S. Mallarmé, dont P. Valéry est l'un des fidèles a eu une influence importante sur le jeune poète. Ses premiers poèmes ont été réunis en 1920 sous le titre *Album de Vers anciens*. P. Valéry subit l'influence des symbolistes surtout de S. Mallarmé et a gardé le goût d'une poésie difficile, d'une forme travaillée et impeccable. En 1922 le recueil *Charmes* réunit 21 poèmes qui font un chef-d'œuvre de virtuosité poétique par leur sensualité, leur magie musicale. Le poète a essayé de réaliser la fusion intime de la pensée et de la forme et d'atteindre à la poésie pure, alliant la richesse des rimages à la musicalité des mots et des rythmes. Il se dégage de l'influence du symbolisme dont il est l'héritier. Paul Valéry écrit aussi des poèmes en prose.

Dans l'œuvre complète de Paul Valéry sont regroupés les rubriques *Études littéraires*, *Études philosophiques*, *Théorie poétique et esthétique*, *Enseignement*, *Mémoire du poète*. Son œuvre en prose s'impose par la vigueur de la pensée, de la densité et la pureté de la forme dans *Eupalinos* et *Variété*. C'est à partir de 1892 que P. Valéry se donne tout entier à l'activité intellectuelle. Il s'intéresse de plus en plus aux mathématiques et n'écrit pas de vers.

A la veille de la Première Guerre mondiale A. Gide oblige P. Valéry à donner à la *Nouvelle Revue Française* (NRF) des textes, surtout des textes poétiques. C'est en 1907 que Valéry revient à la poésie. Le succès de *La Jeune Parque* (1913) fut immédiat. Dans le recueil *Charmes* (1922) paraît toute une série de poèmes importants qui reprennent les thèmes classiques.

Depuis 1925 il est Académicien. On l'invite à l'étranger (Angleterre, Belgique, Italie, Espagne, Hollande, Allemagne, Autriche et d'autres pays), où on le reçoit d'un caractère officiel comme chef du gouvernement, écrivain, savant brillant. Ses conférences, ses vues souvent originales sont rassemblées dans *Regards sur le monde actuel* (1940), dans la série des *Variétés* (1924, 1929, 1936, 1941, 1944), dans *Mauvaises Pensées*, dans ses *Cahiers*. Il mourut en 1945. La France lui a fait des funérailles nationales.

Paul Claudel (1868–1955)

Paul Claudel est né le 6 août 1868 d'un père conservateur des hypothèques dans un petit village en Aisne. Il y habite avec sa famille jusqu'à 1882 et déménage à Paris. A 14 ans Paul Claudel commence à écrire. En 1886 il s'inscrit à l'école des Sciences politiques et à la Faculté de Droit.

Fils de fonctionnaire, Paul Claudel choisit en 1890 la carrière diplomatique étant reçu premier en 1893 au concours des Affaires étrangères. Il est ambassadeur à Tokyo, il est en poste aux Etats-Unis et en Chine ce qui lui permet de donner à son œuvre une dimension «planétaire».

Les années 1880 sont des années d'affrontement entre le symbolisme et le naturalisme. Le thème central de l'œuvre claudélienne est le salut (м, спасение, избавление). Ce salut a deux sources convergentes: la source poétique et la source religieuse. Arthur Rimbaud qui va stimuler sa vocation poétique a une grande influence sur le jeune poète: «je lui dois une éternelle reconnaissance», et puis, l'illumination subite de la grâce. En 1890 il rentre dans l'Église. Dans les mêmes années Stéphane Mallarmé dirige le cercle de jeunes écrivains et Paul Claudel noue de précieuse amitié littéraire. Ces contemporains reçoivent avec enthousiasme les premiers drames de Claudel *Tête d'or* (1889) et *Ville* (1890) où l'influence du catholicisme est considérable.

De 1905 à 1924 Claudel écrit des drames sur les rapports entre l'homme et la femme: *Partage de Midi* (1905), *Soulier de satin* (1924) où l'auteur restaure sur la scène française le théâtre chrétien, et la trilogie *L'Otage* (1909; *Le Pain dur* (1914), *Le Père humilié* (1916).

A partir de 1926 Claudel s'inspire de l'histoire ou de la Bible d'où il tire des scènes «diabolique et animées» *Christophe Colombe* (1927), *Jeanne au Bûcher* (1935).

En révisant toute l'œuvre de P. Claudel on voit que c'est le théâtre surtout qui a rendu célèbre dans le monde entier le nom de Paul Claudel. Il était avant tout un des écrivains «les plus forts, les moins soumis à la mode, de notre temps». En 1946 Claudel est élu à l'Académie française. A sa retraite l'ancien Ambassadeur s'installe à Brangues (dans l'Isère) et se consacre principalement à ses commentaires bibliques. Claudel meurt à Paris le 23 février 1955.

L'œuvre lyrique la plus puissante de P. Claudel sont les *Cinq Grandes Odes* qui illustrent les méditations de l'auteur sur l'homme et sur le monde. La composition du poème *Odes* est libre et d'un mouvement dramatique, elle traduit le déchirement de l'âme, attiré par la terre et par Dieu. Dans chaque vers on trouve une idée ou un sentiment.

Ces pièces représentent des monologues à plusieurs voix. Paul Claudel écrit les *Cinq grandes Odes* entre 1904 et 1908 dans lesquelles le verset de prose poétique est porté par le souffle d'une large inspiration. P. Claudel remercie Dieu de ses dons, particulièrement de la naissance de sa fille Marie en 1907. Le poète chante les joies de paternité.

On peut noter que toute l'œuvre de P. Claudel est profondément originale et a une inspiration chrétienne. En plus de nombreux souvenirs de ses missions diplomatiques de toutes les expériences vécues en Amérique, au Japon et en Chine ont donné à son œuvre des éléments autobiographiques.

Paul Claudel présentait lui-même son œuvre théâtrale: «Après la série de *l'Arbre*, j'ai vaguement l'intention de faire une nouvelle série de drames qui s'appellerait le *Fruit* et qui serait consacrée aux rapports de l'homme et de la femme et à la génération de l'enfant. Après le *Fruit* j'écrirai le *Feu* qui serait, si Dieu le permet, mon bûcher funèbre».

Parmi les poètes les plus connus qui ont adhéré au surréalisme nous pouvons noter Jean Cocteau (1892–199), Luis Aragon (1897–1982), Jules Supervielle (1884–1960), Blaise Cendrars (1887–1961), Jacques Prévert (1900–1977), Max Jacob (1876–1944), Pierre Reverdy (1889–1960), Charles Péguy (1873–1914).

D'autres poètes connus: Francis Jammes (1868–1938), Maurice Maeterlinck (1862–1949), Henri de Régnier (1864–1936).

Guillaume Apollinaire (1880–1918)

Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky naît à Rome en 1880 d'une mère polonaise de 22 ans et d'un comte italien. En mars 1902 paraît son premier conte, *l'Hérésiarque*. Par nécessité économique, il collabore en qualité de chroniqueur et critique d'art à différentes revues. Son activité littéraire est orientée dans deux directions : la poésie et la critique d'art. G. Apollinaire a contribué au renouvellement de la poésie au début du XXe siècle: il annonce le surréalisme. Il invente une poésie du monde moderne, des paysages urbains et industriels. Les calligrammes d'Apollinaire sont bien connus et les formes sont nombreuses. La sensation visuelle, la disposition graphique leur donne une originalité, l'humour et la mystification y sont présents. Ces thèmes seront repris par les poètes du XXe siècle : P. Eluard, J. Supervielle, L. Aragon.

«*Alcools*» 1913. Se sont 71 pièces écrites entre 1898 et 1913. Apollinaire prit le parti de supprimer la ponctuation pour laisser s'épanouir «le rythme même et la coupe du vers» ce que les uns saluent comme révélation poétique (Gide) et les autres reprochent (Duhamel).

On trouve dans ce recueil *Le pont Mirabeau* – thème romantique d'un amour déçu et du temps qui s'enfuit. Dans la poésie d'Apollinaire idées, images et sensations se succèdent souvent sans lien logique. Les meilleurs poèmes sont ceux où ces dissonances se fondent en impressions mélancoliques. Les thèmes dont Apollinaire nous offre dans ce recueil sont la mort que l'on peut contempler en regrettant la fuite du temps comme l'eau du fleuve qui coule et s'en va, la renaissance produite par la victoire de l'ivresse sur la mort. Le poète passe du pessimisme à un chant d'espoir. La juxtaposition de poèmes longs puis courts, de forme régulière puis irrégulière, le vers classique et le vers libre sont considérés comme des compositions cubistes. G. Apollinaire meurt à Paris, n'ayant pas pu résister à une grippe infectieuse.

Littérature du XXe siècle

La littérature française du XXe siècle s'inscrit dans un siècle tumultueux marqué par deux guerres mondiales, par l'expérience des totalitarismes fascistes et communistes et par une décolonisation difficile. La littérature verra aussi son statut évoluer sous l'effet des transformations technologiques comme l'apparition et le développement des éditions de poche ou la concurrence d'autres loisirs comme le cinéma, la télévision ou la pratique informatique. On assistera parallèlement à une dilution progressive des courants esthétiques et intellectuels après l'époque du Surréalisme, de l'Existentialisme et du Nouveau Roman.

Le XXe siècle commence dans un esprit de liberté qu'évoque l'atmosphère des années 1900: les artistes novateurs sont nombreux dans le domaine de la peinture avec le fauvisme et le cubisme qui ouvre le chemin à l'abstraction ou dans le domaine de la musique avec, en France, Erik Satie (1866–1925), Maurice Ravel (1875–1937) et plus tard Pierre Boulez, né en 1925. C'est aussi le moment où s'installe l'art du cinéma avec Méliès (qui ne deviendra parlant qu'à partir de 1927) et où la modernité s'impose aussi dans le domaine littéraire. La littérature française du XXe siècle va à l'évidence être traversée par les coups et contrecoups de l'Histoire que nous allons rappeler à grands traits.

Les antagonismes nationaux en Europe conduisent rapidement à la saignée de la Guerre de 14–18 d'où sortiront le communisme soviétique avec Lénine puis Staline et les fascismes mussolinien puis nazi. L'après-guerre est en effet un temps de tensions internationales et sociales avec des crises économiques graves (1929) et des choix politiques déterminants, c'est ainsi que le Front populaire en France est perçu comme une victoire sur la droite conservatrice et ses avancées sociales (congrès payés...) sont saluées par les classes populaires. Très vite, le deuxième conflit mondial se préfigure avec la guerre d'Espagne (1936–1939), où les partis progressistes et l'URSS luttent contre le coup d'État réactionnaire de Franco et les soutiens que lui apportent Benito Mussolini et Adolf Hitler. La défaite des Républicains espagnols apparaît comme le prologue de la défaite de la France en 1940 face à l'Allemagne nazie qui, ayant conquis l'Europe, entreprend bientôt une extermination raciale des «sous-hommes», et au premier chef, des Juifs. La Shoah reste comme la marque absolue de l'abomination nazie et révèle en même temps toutes les compromissions et toutes les collaborations des individus et des pouvoirs en Europe comme l'illustre le pétainisme en France. Mais l'Occupation allemande fait naître des mouvements de Résistance qui ont aussi l'ambition de transformer la France, ce qu'entreprend le gouvernement du général de Gaulle à la Libération avec des nationalisations économiques et une politique sociale (Sécurité sociale...).

Les alliés Anglais, Américains et Russes l'ont emporté sur Hitler et sur son allié japonais à la fin d'un conflit terrifiant par ses destructions et ses morts (plus de 50 millions), mais très vite les grandes puissances victorieuses, lancées dans la course aux armements atomiques, entrent dans une «guerre froide».

Dans cette guerre s'affrontent l'URSS qui contrôle les États de l'Europe de l'Est et les États-Unis qui s'investissent du rôle de défenseur de l'Occident et de la liberté. Cet affrontement trouvera son terme dans la dernière décennie du siècle qui verra la chute du communisme dont la face totalitaire et l'échec économique étaient devenus patents.

La deuxième moitié du siècle est également marquée par la décolonisation et la France après les guerres d'Indochine ou d'Algérie cherche une redéfinition de son avenir dans une Europe en construction. Cependant la diffusion mondiale de la langue française a abouti à une éclosion d'œuvres littéraires hors du territoire national, en Afrique en particulier, que l'on nomme communément «littérature francophone».

Par ailleurs, le XXe siècle montre également une accélération rapide des avancées scientifiques et technologiques qui vont participer à la richesse des pays occidentaux où s'étend l'influence américaine. La diffusion des œuvres imprimées est devenue très importante (livre de poche – phénomène des «best-sellers») avec une féminisation du lectorat qu'accompagne une féminisation du monde des écrivains. Par ailleurs, le livre entre de plus en plus en concurrence avec le cinéma, la radio et le disque puis la télévision et la bande dessinée, et aujourd'hui les loisirs informatiques: les révolutions technologiques du XXe siècle modifient les mentalités du monde entier que certains voient s'uniformiser avec des succès planétaires comme ceux de Harry Potter et du Da Vinci Code. La France est elle aussi dans ce monde de concurrence économique de plus en plus accentuée et «américanisée» où l'on rêve de société de jeunesse, de loisirs et de consommation en s'interrogeant sur son ou ses identité (s), en évoquant la rébellion juvénile de 1968.

Le combat féministe avec Simone de Beauvoir comme figure de proue a également participé à la transformation des mentalités tout comme l'engagement pour les causes «humanitaires» qui remplacent partiellement les causes politiques, l'individualisation de la société étant une autre marque du temps avec en parallèle un affaiblissement de la notion d'école artistique et de mouvement littéraire.

Pour avoir un panorama littéraire du siècle précédent on se reportera à Littérature française du XIXe siècle.

Panorama de la littérature française du XXe siècle

Le XXe siècle est marqué par une remise en question progressive des genres littéraires: si la narration devient le genre de plus en plus dominant avec un roman polymorphe, les frontières avec l'autobiographie se troublent avec la mode de «l'autofiction» des années 1980–2000, tout comme la poésie tend à se confondre avec la chanson en même temps que l'œuvre de théâtre est remplacée par des mises en scène à partir de textes non spécifiques où le metteur en scène l'emporte sur l'auteur dramatique.

Par ailleurs la deuxième moitié du siècle est particulièrement marquée par les expériences de «littérature de laboratoire» et le jeu intellectuel (nouveau roman – littérature potentielle).

Mais aussi par le poids d'une littérature commerciale en forte concurrence avec les traductions de l'américain (collections sentimentales – romans policiers – romans de science-fiction – chansons...) que retient peu l'histoire littéraire.

Rappelons en outre que le manque de recul rend évidemment difficile les catégorisations et les échelles de valeur pour les créateurs contemporains. Il est de plus illusoire de chercher l'exhaustivité et des choix ont été faits au bénéfice de la plus grande notoriété des auteurs.

La Poésie du XXe siècle

La poésie française du XXe siècle est à la fois héritière et novatrice dans ses thèmes comme dans sa forme avec une nette prédilection pour le vers libre, mais elle semble en déclin ou du moins déplacée dans le domaine plus incertain de la chanson.

Le début du siècle montre une grande diversité avec les héritages du siècle précédent, qu'il s'agisse de la continuité du mouvement symboliste et décadentiste avec Sully Prudhomme, Saint-Pol-Roux, Anna de Noailles et certains aspects d'Apollinaire, de la lignée de la cérébralité et du travail formel mallarméen avec Paul Valéry (*Charmes*, 1929), ou encore de la libération des thèmes nouveaux comme l'humilité du quotidien avec Francis Jammes (*Les Géorgiques chrétiennes*, 1912) ou Paul Fort (*Ballades françaises*, 1922–1951) et l'ouverture au monde moderne avec Émile Verhaeren (*Les villes tentaculaires*, 1895 – *Toute la Flandre*, 1904–1911).

Dans les mêmes années, des voix singulières se font entendre avec ceux qu'on a appelé «les Poètes de Dieu» comme Charles Péguy avec son inspiration patriotique et religieuse et la force d'une poésie simple (*Jeanne d'Arc*, 1897 – *Tapisserie d'Eve*, 1913), ou Paul Claudel avec sa quête spirituelle exprimée à travers l'ampleur du verset (*Cinq Grandes Odes*, 1904–1908–1910).

C'est aussi le temps des «découvreurs» comme Blaise Cendrars (*Les Pâques à New York*, 1912 – *La Prose du Transsibérien*, 1913), Guillaume Apollinaire (*Alcools*, 1913 – *Calligrammes*, 1918), Victor Segalen (*Stèles*, 1912), Max Jacob (*Le cornet à dés*, 1917), Saint-John Perse (*Eloges*, 1911 – *Anabase*, 1924, avec une œuvre prolongée dans la durée par exemple *Amers* en 1957) ou Pierre Reverdy (*Plupart du temps*, 1945, regroupement des poèmes de 1915–1922) qui explorent «l'Esprit nouveau» en recherchant la présence de la modernité et du quotidien (la rue, le voyage, la technique) et l'éclatement de la forme (disparition de la rime, de la ponctuation, du vers métré et audaces stylistiques exploitant l'expressivité des images, les ressources du rythme et des sonorités...). Ils préfigurent des recherches plus systématisées comme celle du Dadaïsme de Tristan Tzara et après lui du Surréalisme qui confie à la poésie l'exploration de l'inconscient en utilisant des dérèglements rimbaldiens et en bousculant les «assis». L'écriture automatique apparaît également dans un même objectif. Les poètes majeurs de cette mouvance surréaliste sont André Breton, le théoricien du mouvement avec le *Manifeste du Surréalisme* en 1924, Paul Éluard (*Capitale de la douleur*, 1926), Louis Aragon (*Mouvement perpétuel*, 1925), Robert Desnos (*Corps et biens*, 1930).

Puis c'est Philippe Soupault (*Les Champs magnétiques*, 1920, en collaboration avec André Breton) ou Benjamin Péret (*Le grand jeu*, 1928), auxquels on peut associer des peintres comme Dali, Ernst, Magritte ou Miro.

Des dissidences apparaissent assez vite dans le groupe en particulier à propos de l'adhésion au communisme, et les violences de l'Histoire comme l'Occupation de la France vont amener de nombreux poètes à renouveler leur inspiration en participant à la Résistance et à publier clandestinement des textes engagés. C'est le cas de Louis Aragon (*Les Yeux d'Elsa*, 1942 – *La Diane Française*, 1944), de Paul Éluard (*Poésie et vérité*, 1942 – *Au rendez-vous allemand*, 1944), de René Char (*Feuillets d'Hypnos*, 1946) ou de René-Guy Cadou (*Pleine Poitrine*, 1946). Les poètes ne seront pas épargnés par l'extermination nazie: Robert Desnos mourra dans un camp allemand et Max Jacob dans le camp de Drancy.

Cependant, des individualités produiront des œuvres qui feront apparaître des approches différentes avec l'onirisme touche à tout de Jean Cocteau (*Plain-Chant*, 1923), les recherches d'expressivité d'Henri Michaux (*Ailleurs*, 1948), le jeu verbal repris par Jacques Prévert, poète du quotidien et des opprimés (*Paroles*, 1946 – 1949) ou par Francis Ponge (*Le parti-pris des choses*, 1942) à la recherche d'une poésie en prose descriptive. Tous traduisent des émotions et des sensations dans la célébration du monde avec Jules Supervielle (*Oublieuse mémoire*, 1948) ou Yves Bonnefoy (*Pierre écrite*, 1965), célébration renouvelée par des voix venues d'ailleurs comme celle d' Aimé Césaire, l'Antillais (*Cahier d'un retour au pays natal*, 1939–1960), de Léopold Sédar Senghor (*Chants d'ombre*, 1945) ou de Birago Diop (*Leurres et lueurs*, 1960) qui chantent l'Afrique.

La diffusion de plus en plus massive des disques va fortement participer à un genre nouveau, la poésie-chanson qu'illustrent dans les années 1950 – 1970 Boris Vian, Léo Ferré, Georges Brassens ou Jacques Brel. L'importance de leurs successeurs (Serge Gainsbourg par exemple) est bien délicate à établir tant ils sont nombreux, avec des auditoires très variables et des effets de modes comme le folk song, le rap ou le slam...

Le Théâtre du XXe siècle

Le genre du théâtre montre des évolutions repérables même si les distinctions ont tendance à se brouiller et si on assiste à la prééminence accentuée des metteurs en scène (Louis Jouvet, Jean Vilar, Roger Planchon, Patrice Chéreau...) qui met en partie en crise le texte de théâtre à la fin du siècle.

La persistance du théâtre de boulevard, populaire, amusant et satirique est assurée par Jules Romains (*Knock*, 1928), Marcel Pagnol (*Marius*, 1929 – *Topaze*, 1933) puis par Sacha Guitry (*Désiré*, 1927 – *Quadrille*, 1937), Marcel Achard (*Jean de la Lune*, 1929) – *Patate*, 1954), André Roussin (*Les Œufs de l'autruche*, 1948) et d'autres, jusqu'à Agnès Jaoui/Jean-Pierre Bacri (*Cuisine et dépendances*, 1989) ou Yasmina Reza (*Art*, 1994) aujourd'hui.

Une mention particulière doit être faite pour Jean Anouilh qui approfondit dans une œuvre abondante et variée une approche «moraliste» de l'humanité avec des sujets souriants et grinçants à la fois (Pièces roses) comme *Le voyageur sans bagage* (1937), *L'Invitation au château* (1947), *Cher Antoine* (1969), ou des sujets historiques, graves et tragiques.

La première moitié du XXe siècle est en même temps un moment de renouvellement du théâtre littéraire avec les compositions dramaturgiques totalisantes et foisonnantes de Paul Claudel marquées par la foi chrétienne, le lyrisme et l'évocation historique (*Le Soulier de satin*, écrit en 1929 mais monté en 1943, d'une durée de cinq heures). Un peu plus tard, c'est par la reprise des mythes antiques que va s'exprimer le tragique de l'homme et de l'histoire perçu avec acuité dans la montée des périls de l'Entre-deux-guerres et qu'illustrent Jean Cocteau (*Orphée*, 1926 – *La Machine infernale*, 1934), Jean Giraudoux (*La Guerre de Troie n'aura pas lieu*, 1935 – *Electre* – 1937), Albert Camus (*Caligula*, écrit en 1939 mais créé en 1945) et Jean-Paul Sartre (*Les Mouches*, 1943). On peut associer à cette approche certaines pièces d'Henry de Montherlant comme *La Reine morte* (1942) ou *Le Maître de Santiago* (1947), nourries d'une méditation sur l'Histoire.

Cette interrogation sur la marche du monde et l'influence de Brecht et de Pirandello vont déboucher sur des pièces plus engagées politiquement et se nourrissant de réflexion philosophique sur l'action, la révolution et la responsabilité individuelle ou sociale. En témoignent les œuvres d'Albert Camus (*L'état de siège*, 1948, *Les Justes*, 1949), de Jean-Paul Sartre (*Les mains Sales*, 1948) ou de Jean Genet (*Les Bonnes*, 1947). L'Existentialisme sartrien s'exprime aussi au théâtre comme avec *Huis clos*, en 1945.

Le reflux de l'idéologie communiste et la complexité de la modernité vont trouver leur échos dans ce qu'on a appelé le «Théâtre de l'absurde» qui, dans les années cinquante, reflète la perte des repères et la défiance vis à vis du langage manipulateur. Les dramaturges, bien différents cependant les uns des autres et autonomes, représentent le vide, l'attente et, influencés par Antonin Artaud (*Le Théâtre et son double*, 1938), la vacuité du langage à travers des personnages dérisoires, à l'existence absurde et aux échanges vides.

Ce mélange du tragique métaphysique et de l'humour dans la dérision et la déstructuration du langage et de la forme théâtrale (pas de scènes, actes très longs, didascalies abondantes) se retrouve chez Eugène Ionesco (*La cantatrice chauve*, 1950 – *Les Chaises* – *La Leçon* – 1951) et plus encore chez Samuel Beckett (*En attendant Godot*, 1953 – *Fin de partie*, 1957).

Ajoutons quelques noms d'aujourd'hui qui montrent que le texte de théâtre demeure vivant à côté des expériences dramaturgiques des metteurs en scène actuels: Jean-Claude Grumberg (*L'Atelier*- 1979), Bernard-Marie Koltès (*Roberto Zucco*, 1988), Eric-Emmanuel Schmitt (*La Nuit de Valognes*, 1991) ou Jean-Claude Brisville (*Le souper*, 1989).

Les Romans du XXe siècle

Ce genre très large voit la continuation du roman traditionnel mais aussi des innovations et des remises en cause comme celles du statut du narrateur, de la notion de personnage ou de l'intrigue, souvent éclatée et parfois rejetée. La présentation à grands traits du roman du XXe siècle (qu'il faudrait peut-être appeler «récit») est évidemment une gageure mais on peut définir quelques lignes de force en suivant l'avancée du siècle.

Accompagnant la forme classique et les idées progressistes d'Anatole France (*L'île des pingouins*, 1908), des romanciers écrivent de grands cycles romanesques constituant des fresques sociales et historiques marquant l'époque, que ce soit *Les Thibaut* (1922–1929) de Roger Martin du Gard, *Les Hommes de Bonne Volonté* (1932–1946) de Jules Romains, la *Chronique des Pasquier* (1933–1945) de Georges Duhamel ou encore des œuvres plus complexes comme *Les Chemins de la liberté* de Jean-Paul Sartre (1945) ou *Les Communistes* (1949–1951) de Louis Aragon.

Parallèlement le roman va se nourrir des différentes expériences de la vie de chacun en mettant au jour des itinéraires singuliers, que ce soit à travers la guerre avec Henri Barbusse (*Le feu*, 1916) ou Roland Dorgelès (*Les croix de bois*, 1919), l'adolescence avec Alain-Fournier (*Le Grand Meaulnes*, 1913), Romain Rolland (*Jean-Christophe*, 1903–1912) ou Raymond Radiguet (*Le diable au corps*, 1923), la condition féminine avec Colette et la série des *Claudine* ou *La Chatte* (1933), la nature et le régionalisme avec Louis Pergaud (*La guerre des boutons*, 1912), Charles-Ferdinand Ramuz (*La grande peur dans la montagne*, 1926), Jean Giono (*Colline*, 1928 – *Regain*, 1930), Henri Bosco (*L'Âne Culotte*, 1937) ou l'interrogation morale et métaphysique avec Georges Bernanos (*Sous le soleil de Satan*, 1926) ou François Mauriac (*Thérèse Desqueyroux*, 1927).

Le roman d'approfondissement psychologique initié par Maurice Barrès ou Paul Bourget, va trouver deux maîtres avec Marcel Proust et son œuvre fondatrice sur la fonction du roman et le jeu de la mémoire (*À la recherche du temps perdu*, 1913–1927), et André Gide, également poète (*Les Nourritures terrestres*, 1895) et autobiographe (*Si le grain ne meurt*, 1920–1924) qui met en scène l'acte gratuit (*Les caves du Vatican*, 1914) et qui transforme la structure narrative dans *Les Faux-monnayeurs* (1925).

Ce questionnement psychologique va déboucher à la génération suivante sur le sentiment de l'absurde avec le personnage de Meursault dans *L'Étranger* (1942) d'Albert Camus ou le Roquentin de *La Nausée* (1938) existentialiste de Jean-Paul Sartre. Des auteurs moins prestigieux peuvent leur être associés comme Valéry Larbaud (*Fermina Márquez*, 1911) ou Paul Morand (*L'Homme pressé*, 1940).

Le poids des événements historiques va aussi orienter certains romanciers vers l'engagement en exaltant les héros politiques et guerriers comme André Malraux dans *La Condition humaine* (1933) ou *L'Espoir* (1937), Antoine de Saint-Exupéry (qui est aussi l'auteur d'un joli conte mondialement célèbre *Le Petit Prince*, publié en 1943) dans *Vol de nuit* (1931) ou *Terre des hommes* (1939) ou Albert Camus dans *La Peste* (1947).

À l'opposé apparaît le type du antihéros à la manière du Bardamu de Louis-Ferdinand Céline ballotté par les événements et confronté au non-sens du monde oppresseur des faibles sur tous les continents dans *Voyage au bout de la nuit* (1932).

Ces orientations thématiques particulières sont accompagnées d'un certain renouveau formel: Marcel Proust renouvelle la prose romanesque avec sa phrase-rosace et cultive l'ambiguïté quant à l'auteur/narrateur, Louis-Ferdinand Céline invente une langue oralisante, André Malraux applique le découpage cinématographique, André Breton (*Nadja*, 1928 – *L'Amour fou*, 1937) et après lui Raymond Queneau (*Pierrot mon ami*, 1942 – *Zazie dans le métro*, 1959), Boris Vian (*L'écume des jours*, 1947 – *L'herbe rouge*, 1950) et Julien Gracq (*Le rivage des Syrtes*, 1951) introduisent une poétisation surréaliste, Albert Camus joue, sous l'influence du roman américain, avec le monologue intérieur et le rejet de la focalisation omnisciente dans *L'Étranger* (1942), Jean Giono donne un souffle puissant à ses métaphores créatrices dans *Regain* (1930) ou dans *Le Chant du monde* (1934), Francis Carco (*L'homme traqué*, 1922) et Marcel Aymé (*La jument verte*, 1933) ou plus tard Albert Simonin (*Touchez pas au grisbi !* 1953) exploiteront la verdeur des parlers populaires...

La recherche formelle devient systématique avec le courant que l'on a appelé «le nouveau roman» des années cinquante aux Editions de Minuit: ces «romanciers de laboratoire» œuvrent à la disparition du narrateur, du personnage, de l'intrigue, de la chronologie au bénéfice de la subjectivité et du désordre de la vie, de la présence brute des choses avec surtout Alain Robbe-Grillet (*Les Gommages*, 1953), Michel Butor (*La modification*, 1957), Claude Simon (*La route des Flandres*, 1960) et Nathalie Sarraute (*Le Planétarium*, 1959) qui se différencient alors nettement des romanciers traditionnels comme Françoise Sagan (*Bonjour tristesse*, 1954), Hervé Bazin (*Vipère au poing*, 1948), Henri Troyat (*La lumière des justes*, 1959/1963) ou Robert Sabatier (*Les Allumettes Suédoises*, 1969) ou encore François Nourissier (*Allemande*, 1973).

A côté de ces romans «expérimentaux» ou de ces œuvres assez peu marquantes, les années 1960–1980 offrent des auteurs de grande réputation avec des personnalités littéraires affirmées et des œuvres originales et fortes.

Par exemple Marguerite Yourcenar (*Mémoires d'Hadrien*, 1951 – *L'Œuvre au noir*, 1968), Marguerite Duras, parfois rattachée à la mouvance du nouveau roman, (*Moderato cantabile*, 1958 – *L'amant*, 1989), Albert Cohen (*Belle du seigneur*, 1968), Michel Tournier (*Vendredi ou les limbes du Pacifique*, 1967 – *Le Roi des aulnes*, 1970) ou JMG Le Clézio (*Le procès-verbal*, 1963 – *Désert*, 1980) ou Pascal Quignard (*Tous les matins du monde*, 1991)...

Le siècle est également riche de la profusion des formes populaires issues du XIXe siècle comme le roman policier peu à peu influencé par le roman noir américain avec Georges Simenon, (*Le chien jaune*, 1932), Boileau-Narcejac (*Celle qui n'était plus*, 1952),), Léo Malet (*Nestor Burma et le monstre*, 1946), Jean Vautrin (*Canicule*, 1982), Didier Daeninckx (*La mort n'oublie personne*, 1989).

Le roman historique se multiplie avec Maurice Druon (*Les Rois maudits*, 1955-1977), Gilles Lapouge (*La bataille de Wagram*, 1987), Robert Merle (*Fortune de*

France, 1977) ou Françoise Chandernagor (La Chambre, 2002). Abondent aussi les récits de voyage et d'aventure (Henry de Monfreid – Les secrets de la mer Rouge, 1932) et les romans d'action et d'exotisme avec Jean Lartéguy (Les centurions, 1963), Jean Hougron (La nuit indochinoise, 1950/1958) ou encore Louis Gardel (Fort-Saganne, 1980). La science-fiction et le fantastique produisent également un nombre très important d'œuvres avec René Barjavel (La Nuit des temps, 1968), Michel Jeury (Le Temps incertain, 1973), Bernard Werber (Les Fourmis, 1991)..., qui ont cependant une certaine difficulté à concurrencer les œuvres traduites.

La veine égocentrique est, elle aussi, très productive avec des formes plus ou moins innovantes d'autobiographie avec Marcel Pagnol (La Gloire de mon père, 1957), Simone de Beauvoir (Mémoires d'une jeune fille rangée, 1958), Jean-Paul Sartre (Les mots, 1964), Julien Green (Terre lointaine, 1966), Nathalie Sarraute (Enfance, 1983), Georges Perec (W ou le souvenir d'enfance, 1975), Marguerite Yourcenar (Archives du Nord, 1977) ou Hervé Guibert (À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, 1990) et l'écriture de soi s'associe au roman dans le genre assez vague de l'autofiction avec Patrick Modiano (Rue des boutiques obscures, 1978), Annie Ernaux (La Place, 1983), Jean Rouaud (Les champs d'honneur, 1990), Christine Angot (Sujet Angot, 1998)...

Terminons ce survol du roman français du XXe siècle en notant l'apport, d'une certaine façon fondateur, de l'inspiration de l'ailleurs avec quelques noms de la période récente comme Réjean Ducharme (L'Hiver de force, 1973), Tahar Ben Jelloun (La Nuit sacrée, 1987) ou Ahmadou Kourouma (Allah n'est pas obligé, 2000).

Bilan

La littérature française du XXe siècle présente des facettes nombreuses et de grands écrivains qui ont été souvent couronnés par le Prix Nobel de littérature (1901 Sully Prudhomme, 1904 Frédéric Mistral, 1915 Romain Rolland, 1921 Anatole France, 1927 Henri Bergson, 1937 Roger Martin du Gard, 1947 André Gide, 1952 François Mauriac, 1957 Albert Camus, 1960 Saint-John Perse, 1964 Jean-Paul Sartre, 1969.

Samuel Beckett – Irlandais mais son œuvre est écrite pour l'essentiel en français, 1985 Claude Simon, 2008 Jean-Marie-Gustave Le Clézio). Le poids international de la littérature française s'amenuise et les traductions en langues étrangères semblent également marquer le pas, par exemple 2% de livres français traduits aux Pays Bas contre 23% pour les textes anglais – et trente fois moins de traductions françaises au Japon aujourd'hui qu'il y a trente ans. Tout n'est pas noir cependant et se fait jour peu à peu, chez de nombreux romanciers en tout cas, une mise en cause d'une littérature nombriliste «sans autre objet qu'elle-même»: ils appellent de leurs vœux (une «littérature-monde»), que peut vivifier l'apport des auteurs étrangers utilisant la langue française et que symbolise Jonathan Littell et son roman Les Bienveillantes.

Anatole France

Anatole France, de son nom exact François-Anatole Thibault, est un écrivain français, né le 16 avril 1844 à Paris, quai Malaquais, mort le 12 octobre 1924 (à 80 ans) à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains de la Troisième République dont il fut également l'un des plus importants critiques littéraires.

Il devint l'une des consciences les plus significatives de son temps, s'engageant en faveur de nombreuses causes sociales et politiques du début du XXe siècle.

Il reçut le Prix Nobel de littérature en 1921.

Biographie

Anatole France en 1919 par le sculpteur Antoine Bourdelle au musée d'Orsay de Paris.

Issu d'une modeste famille paysanne d'Anjou, son père, François-Noël Thibault, dit Noël-France, d'abord sous-officier légitimiste, démissionna au lendemain de la Révolution de 1830. Il tint sur le quai Malaquais, à Paris, une librairie (d'abord librairie France-Thibault, puis France) spécialisée dans les ouvrages et documents sur la Révolution française, fréquentée par de nombreux écrivains et érudits, comme les frères Goncourt. Le nom d'Anatole France lui vient ainsi de son père. C'est un diminutif de François. Élevé dans la bibliothèque paternelle, Anatole en garda le goût des livres et de l'érudition, ainsi qu'une connaissance intime de la période révolutionnaire, arrière-plan de plusieurs de ses romans et nouvelles, dont *Les dieux ont soif* qui est considéré comme son chef d'œuvre.

De 1853 à 1862, Anatole France fait ses études à l'institution Sainte-Marie et au collège Stanislas. Bien qu'il soit un élève peu doué et souffrant d'être pauvre dans un milieu riche, il est remarqué pour ses compositions, dont *La Légende de sainte Radegonde* qui sera éditée par la librairie France et publiée en revue. Il obtient son baccalauréat en 1864.

À partir du début des années 1860, il travaille pour diverses libraires et revues, mais refuse de prendre la suite de son père, qui juge très négativement les «barbouillages» de son fils.

Sa carrière littéraire commence par la poésie; amoureux de l'actrice Élise Devoyod, il lui dédie quelques poèmes, mais elle le repoussera en 1866. Il est disciple de Leconte de Lisle, avec qui il travaillera quelque temps comme bibliothécaire au Sénat. En janvier 1867, il écrit une apologie de la liberté cachée sous un éloge du *Lyon Amoureux* de Ponsard. Il fait partie du groupe du Parnasse à partir de 1867. En 1875, il intégra le comité chargé de préparer le troisième recueil du Parnasse contemporain.

En 1876, il publie *Les Noces corinthiennes* chez Lemerre, éditeur pour lequel il rédige de nombreuses préfaces à des classiques (Molière par exemple).

La même année, il devient commis-surveillant à la Bibliothèque du Sénat, poste qu'il conserve jusqu'à sa démission, le 1er février 1890.

Anatole France se marie en 1877 avec Valérie Guérin de Sauville (voir famille Mesnil) dont il aura une fille, Suzanne, née en 1881 et qui mourra en 1918. Les relations de France avec les femmes furent toujours difficiles. Ainsi avait-il, dans les années 1860, nourri un amour vain pour Elisa Rauline puis pour Elise Devoyod. En 1888, il engage une liaison avec Madame Arman de Caillavet, qui tient un célèbre salon littéraire de la Troisième République; cette liaison durera jusqu'à la mort de celle-ci en 1910, peu après une tentative de suicide suite à une autre liaison de France avec une actrice lors d'un voyage en Amérique du Sud. Madame Arman de Caillavet lui inspire *Thaïs* (1890) et *Le Lys rouge* (1894). Après une ultime dispute avec sa femme, qui ne supporte pas cette liaison, France quitte le domicile conjugal un matin de juin 1892 et enverra une lettre de séparation à sa femme. Le divorce sera prononcé à ses torts et à ses dépens le 2 août 1893. Par la suite, France aura de nombreuses liaisons, comme celle avec Mme Gagey qui se suicidera en 1911.

France s'est orienté tardivement vers le roman et connaît son premier succès public à 37 ans, en 1881, avec *Le Crime de Sylvestre Bonnard*, couronné par l'Académie française. Cette œuvre est remarquée pour son style optimiste et parfois féerique qui tranche avec le naturalisme qui règne alors.

Il devient en 1887 critique littéraire du prestigieux *Temps*.

Anatole France est élu, dès le premier tour, avec 21 voix sur 34 présents, à l'Académie française le 23 janvier 1896, au Fauteuil 38, où il succède à Ferdinand de Lesseps. Il y est reçu le 24 décembre 1896.

Devenu un écrivain reconnu, influent et riche, Anatole France s'engage en faveur de nombreuses causes. Il tient plusieurs discours dénonçant le génocide arménien et soutient Archag Tchobanian, rejoint Émile Zola, avec qui il s'est réconcilié au début des années 1890, lors de l'affaire Dreyfus. Après avoir refusé de se prononcer sur la culpabilité de Dreyfus (ce qui le classe parmi les révisionnistes) dans un entretien accordé à *L'Aurore* le 23 novembre 1897, il est l'un des deux premiers avec Zola à signer, au lendemain de la publication de *J'accuse*, en janvier 1898, quasiment seul à l'Académie française, la première pétition dite «des intellectuels» demandant la révision du procès.

Il dépose le 19 février 1898 comme témoin de moralité lors du procès Zola (il prononcera un discours lors des obsèques de l'écrivain, le 5 octobre 1902), quitte *L'Écho de Paris*, antirévisionniste, en février 1899 et rejoint le 5 juillet suivant *Le Figaro*, conservateur et catholique, mais dreyfusiste. En juillet 1898, il rend sa Légion d'honneur après qu'on l'a retirée à Zola et, de février 1900 à 1916, refuse de siéger sous la Coupole. Il participe à la fondation de la Ligue des droits de l'homme, dont il rejoint le Comité central en décembre 1904, après la démission de Joseph Reinach, scandalisé par l'affaire des fiches. Son engagement dreyfusard se retrouve dans les quatre tomes de son *Histoire Contemporaine* (1897–1901), chronique des mesquineries et des ridicules d'une préfecture de province au temps de l'Affaire.

C'est dans cette œuvre qu'il forge les termes xénophobe et trublion. Devenu un proche de Jean Jaurès, il préside le 27 novembre 1904 une manifestation du Parti socialiste français au Trocadéro et prononce un discours.

France s'engage pour la séparation de l'Église et de l'État, pour les droits syndicaux, contre les bagnes militaires. Au début de la Première Guerre mondiale, il écrit des textes guerriers et patriotes, qu'il regrettera par la suite, mais milite en faveur d'une paix d'amitié entre Français et Allemands, ce qui suscitera l'indignation et l'hostilité, et lui vaudra des lettres d'insultes et des menaces de mort. Il prend position en 1919 contre le Traité de Versailles, signant la protestation du groupe Clarté intitulée «Contre une paix injuste», et publiée dans l'Humanité, 22 juillet 1919.

Ami de Jaurès et de Pressensé, il collabore dès sa création à l'Humanité, en publiant Sur la pierre blanche dans les premiers numéros. Proche de la SFIO, il est plus tard critique envers le PCF. S'il écrit un Salut aux Soviets, dans L'Humanité de novembre 1922, il proteste contre les premiers procès faits aux socialistes révolutionnaires en envoyant un télégramme dès le 17 mars. À partir de décembre 1922, il est exclu de toute collaboration aux journaux communistes. Anatole France, tout en adhérant aux idées socialistes, s'est ainsi tenu à l'écart des partis politiques, ce dont témoignent ses romans pessimistes sur la nature humaine, tels que L'Île des pingouins et surtout Les dieux ont soif (publié en 1912) qui, à cause de sa critique du climat de Terreur des idéaux utopistes, fut mal reçu par la gauche.

Il se marie en 1920 avec Emma Laprévotte. Il est lauréat en 1921 du prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre, et le reçoit à Stockholm le 10 décembre.

En 1922, l'ensemble de ses œuvres (opera omnia) fait l'objet d'une condamnation papale (décret de la Congrégation du Saint-Office du 31 mai 1922).

Pour son 80e anniversaire, au lendemain de la victoire du Cartel des gauches, il assiste à une manifestation publique donnée en son honneur le 24 mai 1924 au palais du Trocadéro. Il meurt le soir du dimanche 12 octobre à La Béchellerie, commune de Saint-Cyr-sur-Loire, à 23 h 26. À l'annonce de sa mort, le Président de la Chambre des députés Paul Painlevé déclare: «Le niveau de l'intelligence humaine a baissé cette nuit-là.»

Son corps est embaumé le 14 octobre, puis transféré à Paris et exposé Villa Saïd.

Parmi les visiteurs, le président de la République, Gaston Doumergue vient lui rendre hommage dans la matinée du 17, suivi par le président du Conseil, Édouard Herriot. En contradiction avec ses dispositions testamentaires, des obsèques nationales ont lieu à Paris le 18 octobre, après quoi il est inhumé à Neuilly-sur-Seine, auprès de ses parents.

Le 19 novembre 1925, l'Académie française élit, après quatre tours de scrutin, Paul Valéry au siège d'Anatole France. Reçu dix-neuf mois après, il ne prononce pas une fois le nom de son prédécesseur, dans l'éloge qu'il doit prononcer, et le qualifie de lecteur infini, et donc lecteur se perdant dans ses lectures.

Thèmes et style

Les principaux thèmes de son œuvre en prose émergent du recueil Balthazar et du roman plusieurs fois remanié «Le Crime» de Sylvestre Bonnard. Marie-Claire Bancquart signale entre autres le personnage de l'érudit sensible, ridicule ou aimable, qui a sa vie derrière lui, la bibliothèque (qui possède une présence charnelle), l'action et la justice. Ces thèmes sont particulièrement exposés dans des discours ou des conversations par des personnages tels que Sylvestre Bonnard, Jérôme Coignard et M. Bergeret. Le style de France, souvent qualifié de classique, se caractérise par une ironie amusée, parfois douce et aimable, parfois noire et cruelle, qui exprime son scepticisme foncier à l'égard de la nature humaine, de ses aspirations et de la connaissance, en particulier l'histoire.

L'œuvre d'Anatole France tranche tant avec les courants littéraires de son temps (naturalisme) qu'avec la politique française en matière d'éducation après la guerre franco-allemande de 1870. Contre l'éducation exclusivement scientifique prônée par Jean Macé ou Louis Figuier, il valorise la force réelle de l'imagination:

«Fermez-moi ce livre, mademoiselle Jeanne, laissez là, s'il vous plaît, «l'Oiseau bleu, couleur du temps» que vous trouvez si aimable et qui vous fait pleurer, et étudiez vite l'éthérisation. Il serait beau qu'à sept ans vous n'eussiez pas encore une opinion faite sur la puissance anesthésique du protoxyde d'azote!» M. Louis Figuier a découvert que les fées sont des êtres imaginaires. C'est pourquoi il ne peut souffrir qu'on parle d'elles aux enfants. Il leur parle du guano, qui n'a rien d'imaginaire. – Eh bien, docteur, les fées existent précisément parce qu'elles sont imaginaires. Elles existent dans les imaginations naïves et fraîches, naturellement ouvertes à la poésie toujours jeune des traditions populaires.

Il refuse le réalisme de Zola, qu'il juge brutal, et, à l'esprit scientifique en littérature, il oppose des écrivains comme Dickens et Sand, car, pour lui:

«L'artiste qui ne voit les choses qu'en laid n'a pas su les voir dans leurs rapports, avec leurs harmonies.»

Toutefois, son attitude à l'égard de Zola évolue au début des années 1890 avec *La Bête humaine*, *L'Argent* et *La Débâcle*, auxquels il consacre des articles élogieux.

Ses œuvres comportent donc de nombreux éléments féériques et souvent proches du fantastique.

C'est dans le même esprit qu'il aborde l'histoire, se défiant des prétentions scientifiques, non pour réduire cette discipline à une fable, mais pour souligner les incertitudes qui lui sont inhérentes. L'histoire est un thème qui revient souvent dans ses œuvres. Le style qu'il utilise pour en parler est caractéristique de l'ironie et de l'humour franciens:

«Si je confesse aujourd'hui mon erreur, si j'avoue l'enthousiasme inconcevable que m'inspira une conception tout à fait démesurée, je le fais dans l'intérêt des jeunes gens, qui apprendront, sur mon exemple, à vaincre l'imagination. Elle est notre plus cruelle ennemie. Tout savant qui n'a pas réussi à l'étouffer en lui est à jamais perdu pour l'érudition.

Je frémis encore à la pensée des abîmes dans lesquels mon esprit aventureux allait me précipiter. J'étais à deux doigts de ce qu'on appelle l'histoire. Quelle chute! J'allais tomber dans l'art. Car l'histoire n'est qu'un art, ou tout au plus une fausse science. Qui ne sait aujourd'hui que les historiens ont précédé les archéologues, comme les astrologues ont précédé les astronomes, comme les alchimistes ont précédé les chimistes, comme les singes ont précédé les hommes ? Dieu merci! j'en fus quitte pour la peur.»

France utilise plusieurs types d'ironie: il peut s'agir de faire parler naïvement des personnages en sorte que le lecteur en saisisse le ridicule ou bien d'exprimer avec loquacité l'antithèse de ce que l'auteur pense, en faisant sentir l'ineptie des propos tenus. Le premier genre d'humour est le plus léger et imprègne tout particulièrement *L'Île des Pingouins*, qualifiée de «chronique bouffonne de la France» par Marie-Claire Bancquart. La seconde sorte d'humour se manifeste surtout par une ironie noire qu'illustre par exemple le conte *Crainquebille*, histoire d'une injustice sociale ; Anatole France fait ainsi dire à un personnage qui analyse le verdict inique prononcé par un juge:

«Ce dont il faut louer le président Bourriche, lui dit-il, c'est d'avoir su se défendre des vaines curiosités de l'esprit et se garder de cet orgueil intellectuel qui veut tout connaître. En opposant l'une à l'autre les dépositions contradictoires de l'agent Matra et du docteur David Matthieu, le juge serait entré dans une voie où l'on ne rencontre que le doute et l'incertitude. La méthode qui consiste à examiner les faits selon les règles de la critique est inconciliable avec la bonne administration de la justice. Si le magistrat avait l'imprudence de suivre cette méthode, ses jugements dépendraient de sa sagacité personnelle, qui le plus souvent est petite, et de l'infirmité humaine, qui est constante. Quelle en serait l'autorité? On ne peut nier que la méthode historique est tout à fait impropre à lui procurer les certitudes dont il a besoin.»

Anatole France fut considéré comme une autorité morale et littéraire de premier ordre. Il fut reconnu et apprécié par des écrivains et des personnalités comme Marcel Proust (on pense qu'il fut l'un des modèles ayant inspiré Proust pour créer le personnage de l'écrivain Bergotte dans *À la recherche du temps perdu*), Marcel Schwob et Léon Blum.

On le retrouve également dans *Sous le soleil de Satan*, croqué par Georges Bernanos dans le personnage de l'académicien Antoine Saint-Marin. Il était lu et exerçait une influence sur les écrivains qui refusaient le naturalisme, comme l'écrivain japonais Jun'ichirō Tanizaki. Ses œuvres furent publiées aux éditions Calmann-Lévy de 1925 à 1935. Anatole France fut également, de son vivant et quelque temps après sa mort, l'objet de nombreuses études.

Mais, après sa mort, il fut la cible d'un pamphlet des surréalistes, *Un cadavre qui ne ménage personne*, auquel participèrent Drieu La Rochelle et Aragon, auteur d'un texte intitulé: «Avez vous déjà giflé un mort?» dans lequel il écrivait: «Je tiens tout admirateur d'Anatole France pour un être dégradé.»

Pour lui, Anatole France était un «exécrable histrion de l'esprit», représentant de « l'ignominie française».

André Gide le jugea un écrivain «sans inquiétude» qu'«on épuise du premier coup».

La réputation de France devint ainsi celle d'un écrivain officiel au style classique et superficiel, auteur raisonnable et conciliant, complaisant et satisfait, voire niais, toutes qualités médiocres qu'incarnerait principalement M. Bergeret. Mais nombre de spécialistes de l'œuvre de France considèrent que ces jugements sont excessifs et injustes, ou qu'ils sont même le fruit de l'ignorance, car ils en négligent les éléments magiques, déraisonnables, bouffons, noirs ou païens. Pour eux, l'œuvre de France a souffert et souffre encore d'une image fallacieuse.

Reflétant cet oubli relatif et cette méconnaissance, les études franciennes sont aujourd'hui rares et ses œuvres, hormis parfois les plus connues, sont peu éditées.

Œuvres:

1. Poésies: Poèmes dorés (1873); Les Noces corinthiennes (1876), drame antique en vers.

2. Romans et nouvelles: Jocaste et Le Chat maigre (1879); Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut (1881), qui reçoit le prix de l'Académie française; Les Désirs de Jean Servien (1882); Abeille, conte (1883); Balthazar (1889); Thaïs (1890), (PG), qui a fourni l'argument au Thaïs de Jules Massenet; L'Étui de nacre (1892), recueil de contes; La Rôtisserie de la reine Pédauque (1892); Les Opinions de Jérôme Coignard (1893); Le Lys rouge (1894), roman; Le Jardin d'Épicure (1895), (PG); Le Puits de Sainte Claire (1895).

3. Souvenirs: Le Livre de mon ami (1885); Pierre Nozière (1899); Le Petit Pierre (1918); La Vie en fleur (1922); Théâtre, Au petit bonheur, un acte (1898); Crainquebille, pièce (1903); La Comédie de celui qui épousa une femme muette, deux actes (1908); Le Mannequin d'osier, comédie (1928).

4. Histoire: Vie de Jeanne d'Arc (1908).

5. Critique littéraire: Alfred de Vigny, étude (1869); Le Château de Vaux-le-Vicomte (1888); Le Génie latin (1913), recueil de préfaces.

Citations

«La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle.»

«Un dictionnaire, c'est tout l'univers par ordre alphabétique.»

«Je vais vous dire ce que me rappellent tous les ans le ciel agité de l'automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre alors qu'il est plus triste et plus beau que jamais car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois dans ce jardin c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa

gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau...» (Le Livre de mon ami)

«Le lecteur n'aime pas à être surpris. Il ne cherche jamais dans l'histoire que les sottises qu'il sait déjà.

Si vous essayez de l'instruire, vous ne ferez que l'humilier et le fâcher. Ne tentez pas l'éclairer, il criera que vous insultez à ses croyances (...) Un historien original est l'objet de la défiance, du mépris et du dégoût universel.» (L'Île des pingouins, Préface).

«De tous les vices qui peuvent perdre un homme d'État, la vertu est le plus funeste: elle pousse au crime.» (La Révolte des Anges)

«La guerre et le romantisme: fléaux effroyables!» (La Révolte des Anges)

«Je ne connais ni juifs ni chrétiens. Je ne connais que des hommes, et je ne fais de distinction entre eux que de ceux qui sont justes et de ceux qui sont injustes. Qu'ils soient juifs ou chrétiens, il est difficile aux riches d'être équitables. Mais quand les lois seront justes, les hommes seront justes.» (Monsieur Bergeret à Paris)

«L'union des travailleurs fera la paix dans le monde», cette citation, faussement attribuée à France (c'est une traduction de Marx), se trouve notamment sur le Monument aux morts pacifiste de Mazaugues dans le Var.

«On croit mourir pour la patrie; on meurt pour des industriels.»

«Je tiens à mon imperfection comme à ma raison d'être.» (Le Jardin d'Épicure, 1894)

«Monsieur Dubois demanda à Madame Nozière quel était le jour le plus funeste de l'Histoire de France. Madame Nozière ne le savait pas. C'est, lui dit Monsieur Dubois, le jour de la bataille de Poitiers, quand, en 732, la science, l'art et la civilisation arabes reculèrent devant la barbarie franque» (La Vie en Fleur)

«Bénis soient les livres, si la vie peut couler au milieu d'eux en une longue et douce enfance.»

Roger Martin du Gard

Roger Martin du Gard est un écrivain français né le 23 mars 1881 à Neuilly-sur-Seine, mort le 22 août 1958 à Sérigny, près de Bellême (Orne) et a été le lauréat du prix Nobel de littérature de 1937.

Biographie

R. Martin du Gard fut élève au lycée Condorcet. Issu d'une famille aisée d'avocats et de magistrats, il peut consacrer sa vie à la littérature. Il a une vocation précoce d'écrivain, dont il a pris conscience en lisant le roman de Léon Tolstoï, Guerre et Paix. Pour attendre d'affirmer sa vocation de romancier, il entreprend des études de lettres mais échoue à la licence. Il décide alors de tenter le concours de l'École des chartes et obtient avec succès le diplôme d'archiviste paléographe en présentant une thèse sur l'abbaye de Jumièges. Il se marie avec Hélène Foucault, en 1906. Et en 1907, il aura une fille: Christiane.

La publication de son roman *Jean Barois* en 1913 lui permettra de se lier d'amitié avec André Gide et Jacques Copeau. Dans l'étonnant «roman dossier» qu'est *Jean Barois*, R. Martin du Gard ne cherche pas à démontrer.

Il n'émet aucun jugement, il ne condamne pas, il n'absout pas: il décrit avec une volonté d'objectivité l'évolution de la religion contemporaine, comme la séparation des Églises et de l'État en 1905. Avec ses documents authentiques ou fictifs qui s'y trouvent insérés, la seconde partie constitue aussi la première représentation littéraire de l'Affaire Dreyfus et du procès Zola qui lui est lié.

Pour le théâtre, il écrit, *Le Testament du père Leleu, farce paysanne* (1913), qui semble avoir inspiré G. Puccini pour la composition de son opéra *Gianni Schicchi*. La mise en scène de cette farce par Jacques Copeau qui venait alors d'ouvrir le théâtre du Vieux-Colombier marque le début d'une amitié très forte, grâce à laquelle Martin du Gard envisage la réalisation de pièces satiriques dans le cadre d'une Comédie nouvelle dont il développe une première vision. Ces perspectives ne connaissent pas un aboutissement, cependant, en raison des refus successifs qu'oppose J. Copeau aux propositions et essais de RMG. Celui-ci revient alors vers le roman.

Après la Première Guerre mondiale, en effet, R. Martin du Gard conçoit le projet d'un long roman-fleuve (ou roman de longue haleine) dont le sujet initial s'intitule «deux frères». De fait, le roman en huit volumes ensuite intitulé *Les Thibault* va l'occuper des années 1920 à 1940, date de publication du dernier volume, *Épilogue*. À travers l'histoire de Jacques et Antoine Thibault qui sont liés à la famille de Fontanin, le romancier fait le portrait d'une classe sociale, la bourgeoisie parisienne, catholique, protestante, universitaire, mais aussi en révolte dans le cas de Jacques Thibault, apprenti écrivain qui découvre le socialisme. Conçu comme une conclusion à une œuvre dont la réalisation menaçait de durer trop longtemps, les deux derniers volumes sont consacrés à la disparition des deux héros et mettent l'accent sur la Première Guerre mondiale.

L'Été 1914 décrit la marche à la guerre que ne peuvent empêcher ni les socialistes, ni les autres groupes pacifistes: révolutionnaire de cœur, Jacques Thibault ne saura que se sacrifier en lançant sur les tranchées un appel à la fraternisation des soldats allemands et français. Racontant la lente agonie d'Antoine Thibault gazé pendant le conflit, *Épilogue* évoque la «marche à la paix» et s'interroge sur les propositions du président Wilson qui aboutiront à la création de la Société des Nations.

En 1930 paraît *Confidence africaine*, une histoire d'inceste. Ce livre joue un rôle dans le roman par lettres de Katherine Pancol, *Un homme à distance* (Albin Michel, 2002).

C'est en 1937, juste après la publication de *L'Été 1914*, que R. Martin du Gard se voit attribuer le prix Nobel de littérature. Il passe ensuite une majeure partie de la guerre 1939–1945 à Nice, où il prépare un roman resté inachevé, les *Souvenirs du lieutenant-colonel de Maumort*, qui sera publié à titre posthume dans une édition procurée par André Daspre.

Soutenue par l'engagement d'un groupe d'admirateurs, la publication de ses œuvres posthumes complexifie sa figure d'écrivain. De nombreux textes posthumes vont faire apparaître Martin du Gard comme un styliste spontané, attentif aux autres, parfois jovial.

Commencé pendant la Première Guerre mondiale, son Journal décrit une vie familiale parfois difficile, raconte les réussites de l'amitié, fait la revue critique des textes contemporains et permet d'approcher la vie littéraire de l'époque: précédé de «souvenirs», il a été publié par C. Sicard sous la forme de trois gros volumes. Ce sont également les joies de l'amitié ainsi que les aléas de la vie littéraire autour de la Nouvelle Revue française que mettent en lumière les très nombreuses lettres regroupées désormais dans de très intéressants volumes de correspondances (avec André Gide, avec Jacques Copeau, avec Eugène Dabit, avec Georges Duhamel, avec Jean Tardieu, à côté d'une Correspondance générale en dix volumes).

Des nouvelles figurent aussi parmi les posthumes («La Noyade» intégré au volume du Lieutenant-colonel de Maumort, Genre motus): elles s'inscrivent dans la continuité de celles que l'écrivain avait publiées de son vivant (Confidence africaine).

Publiées peu après la mort d'André Gide, les Souvenirs sur André Gide évoquent une des amitiés les plus importantes et enrichissantes qu'a connues cet admirateur de Tolstoï, de Flaubert et de Montaigne.

Œuvres:

Devenir (1906), L'Une de Nous (1909), Jean Barois (1913), Le Testament du père Leleu, farce (1913), Les Thibault: Le Cahier gris (1922), Les Thibault: Le Pénitencier (1922), Les Thibault: La Belle Saison (1923), Les Thibault: La Consultation (1928), Les Thibault: La Sorellina (1928), Les Thibault: La Mort du père (1929), Vieille France (1933), Les Thibault: l'Été 1914 (1936), Les Thibault: l'Épilogue (1940).

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (Jean-Paul Charles Aymard Sartre), né le 21 juin 1905 à Paris et mort le 15 avril 1980 à Paris, est un philosophe et écrivain français (dramaturge, romancier et nouvelliste) ainsi que critique du XXe siècle, dont l'œuvre a marqué le milieu du siècle et dont la vie d'intellectuel engagé a suscité polémiques et réticences. Prolifique et hyperactif, il est autant connu pour son œuvre, notamment ses paradigmes philosophiques que l'on regroupe sous le nom d'existentialisme, que pour son engagement politique, de gauche radicale.

L'œuvre de Jean-Paul Sartre, à côté d'essais et de textes philosophiques majeurs comme L'Être et le Néant (1943) ou L'existentialisme est un humanisme (1945), est riche de textes littéraires avec son recueil de nouvelles publié en 1939 Le Mur ou ses romans: La Nausée (1938) – Les chemins de la liberté (1945).

Son théâtre avec des pièces – par exemple Les Mouches (1943), Huis clos (1944) ou Les Mains sales (1948) – est également une part importante de son activité littéraire durant la période existentialiste.

Dans une période plus tardive, il publie aussi en 1964 un texte autobiographique remarqué *Les Mots* qui porte sur les onze premières années de sa vie, ainsi qu'une vaste étude sur Flaubert (*L'Idiot de la famille*, 1970–1971).

Intransigeant et fidèle à lui-même et à ses idées, il a toujours rejeté les honneurs (à l'exception toutefois du titre de Docteur Honoris Causa de l'Université de Jérusalem en 1976). Il refuse notamment le prix Nobel de littérature de 1964.

Sartre est connu aussi comme le compagnon de Simone de Beauvoir.

Biographie

«Je n'essaie pas de protéger ma vie après coup par ma philosophie, ce qui est salaud, ni de conformer ma vie à ma philosophie, ce qui est pédantesque, mais vraiment, vie et philo ne font plus qu'un.» *Carnets de la drôle de guerre*

Auteur prolifique, Sartre laisse derrière lui une œuvre titanesque, sous forme de romans, d'essais, de pièces de théâtre, d'écrits philosophiques ou de biographies. Sa philosophie a marqué l'après-guerre, et il reste le symbole, l'archétype de l'intellectuel engagé. De son engagement dans la résistance, en 1941, jusqu'à sa mort, en 1980, Sartre n'a cessé de défrayer la chronique. Il fut en effet de tous les combats, pleinement et totalement engagé dans son époque, embrassant avec ferveur toutes les causes qui lui ont semblé justes. Sorte de Voltaire du XXe siècle, Sartre aura milité inlassablement, jusqu'au bout de sa vie.

Enfance

Jean-Paul-Charles-Aymard-Léon-Eugène Sartre naît le 21 juin 1905, à Paris; fils unique, il provient d'une famille bourgeoise: son oncle est polytechnicien, et son père un militaire, sa mère descend d'une famille d'intellectuels et de professeurs alsaciens, les Schweitzer. Sa mère est la cousine du célèbre Albert Schweitzer. Le petit Sartre ne connaîtra pas son père: il meurt de la fièvre jaune 15 mois après sa naissance.

L'image du père est pourtant là: c'est son grand-père, Charles Schweitzer, homme à la personnalité imposante, qui l'éduque avant qu'il entre à l'école publique à 10 ans. De 1907 à 1917, le petit «Poulou», comme on l'appelle, va donc vivre avec sa mère chez les parents de celle-ci. Il y passe 10 années heureuses. Le petit Poulou va être adoré, choyé, félicité tous les jours, ce qui va sans doute construire chez lui un certain narcissisme. Dans la grande bibliothèque de la maison Schweitzer il découvre très tôt la littérature, et préfère lire plutôt que de fréquenter les autres enfants (enfance évoquée dans son autobiographie *Les Mots*).

Cette période se termine en 1917: sa mère se remarie avec Joseph Mancy, ingénieur de la marine, que Sartre, alors âgé de 12 ans, ne finira jamais de haïr. Ils déménagent alors à La Rochelle, où il restera jusqu'à l'âge de 15 ans, trois années qui seront pour lui des années de calvaire.

Sartre passe en effet du paradis narcissique schweitzerien à la réalité des lycéens violents et cruels, tandis que l'enfant doit partager avec le nouveau mari une mère qui était auparavant sa propriété exclusive.

Vers l'été 1920, malade, Jean-Paul Sartre est rapatrié d'urgence à Paris. Soucieuse de son éducation qui pourrait être «pervertie» par les mauvais garçons du lycée du Havre, sa mère décide de l'y faire rester.

Années d'études

À 16 ans, Sartre réintègre le lycée Henri-IV où il avait été élève en sixième et cinquième. Il y retrouve Paul Nizan, lui aussi apprenti écrivain, avec qui il nouera une forte amitié jusqu'à sa mort en 1940. Épaulé par cette amitié, Sartre commence à se construire une personnalité. Pour l'ensemble de la «classe d'élite» – «option» latin et grec – dans laquelle il étudie, Sartre devient le SO, c'est-à-dire le «satyre officiel»: il excelle en effet dans la facétie, la blague. Dernière image des années lycéennes: Sartre et Nizan, ivres, joyeux de fêter leur facile succès au baccalauréat, auraient vomi sur les pieds du proviseur du lycée Henri-IV, à moitié sous l'effet des circonstances, à moitié par provocation.

Sartre, toujours accompagné de Nizan, prépare le concours d'entrée à l'École normale supérieure au lycée Louis-le-Grand. Il y fait ses premières armes littéraires, en écrivant notamment deux petits contes, deux sinistres histoires de professeurs de province, dans lesquelles éclatent son ironie et son dégoût pour les vies conventionnelles. Dans le même temps Sartre reprend son rôle d'amuseur public avec Nizan, jouant blagues et petites scènes entre les cours. Deux ans après leur entrée à Louis-le-Grand, Sartre et Nizan sont tous deux reçus au concours.

Sartre se fait tout de suite remarquer dans ce que Nizan appelle «l'école prétendue normale et dite supérieure». Sartre reste en effet le redoutable instigateur de toutes les plaisanteries, de tous les chahuts, allant jusqu'à provoquer un scandale en jouant avec ses amis un sketch antimilitariste dans la revue de l'ENS de 1927, après lequel Gustave Lanson, directeur de l'école, démissionnera.

La même année, il signe avec ses condisciples, et à la suite de Alain, Lucien Descaves, Louis Guilloux, Henry Poulaille, Jules Romains, Séverine..., la pétition (parue le 15 avril dans la revue Europe), contre la loi sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre qui abroge toute indépendance intellectuelle et toute liberté d'opinion. Sartre a ainsi déjà un goût pour la provocation et le combat contre l'autorité morale. Il acquiert ainsi une grande notoriété parmi ses professeurs et se fait ovationner dans chacune de ses arrivées au réfectoire. Si Sartre est volontiers un boute-en-train, c'est aussi un grand travailleur, dévorant plus de 300 livres par an, écrivant chansons, poèmes, nouvelles, romans à tour de bras. Sartre se fait des amis qui deviendront par la suite célèbres, comme Raymond Aron ou Merleau-Ponty.

Pourtant, au cours de ces quatre années à l'École normale supérieure, Sartre ne paraît pas s'intéresser à la politique. Spontanément anarchisant, il ne va à aucune manifestation, ne s'enflamme pour aucune cause.

À la surprise de ses admirateurs, qui s'interrogent sur une possible erreur du jury, Sartre échoue en 1928 au concours d'agrégation de philosophie auquel Raymond Aron est classé premier (Sartre dira lui-même avoir fait preuve de trop d'originalité).

Préparant d'arrache-pied le concours pour la seconde fois, il rencontre dans son groupe de travail Simone de Beauvoir, présentée par un ami commun, André Herbaud, qui la surnommait «castor», par référence à l'anglais beaver (qui signifie «castor»: d'une part, cet animal symbolise le travail et l'énergie; de l'autre la sonorité du mot beaver est proche de celle du nom «Beauvoir»). Ce surnom sera adopté par Sartre et elle deviendra sa compagne jusqu'à la fin de sa vie. Elle sera son «amour nécessaire» en opposition aux «amours contingentes» qu'ils seront amenés à connaître tous deux. Sartre est reçu premier au concours d'agrégation à la deuxième tentative, Simone de Beauvoir remportant la seconde place.

Après son service militaire, le jeune professeur (il a alors 26 ans) demande à être muté au Japon, qui l'a toujours intéressé. Rêve brisé, puisqu'il est envoyé au lycée du Havre, aujourd'hui lycée François-Ier, à compter de mars 1931. C'est une épreuve pour Sartre, lui qui a tellement craint les vies rangées et qui a tellement critiqué dans ses écrits la vie ennuyeuse de professeur de province.

Les années au Havre: une traversée du désert

Sartre tombe alors de plain-pied dans la vie réelle, le travail et la vie quotidienne. S'il choque quelque peu les parents et les professeurs par ses manières (arriver en classe sans cravate), il séduira cinq générations d'élèves, pour qui il est un excellent professeur, chaleureux et respectueux, et souvent un ami. De là naît sa complicité avec l'adolescence, un contact qu'il aimera toujours avoir tout au long de sa vie.

Entre-temps il prend la succession de Raymond Aron à l'Institut français de Berlin en 1933 et 1934, où il complète son initiation à la phénoménologie de Husserl. La situation politique de l'Allemagne à cette époque ne retient pas son attention.

La gloire, il pensait l'obtenir depuis qu'il était tout petit, ces années au Havre la remettent en cause puisque ses écrits sont refusés par les éditeurs.

Elle arrivera pourtant cette gloire, et commence avec son premier livre publié en 1938 chez Gallimard, *La Nausée*, roman philosophique («phénoménologique») et quelque peu autobiographique, racontant les tourments existentiels d'Antoine Roquentin, célibataire de 35 ans et historien à ses heures. Il est entre-temps muté à l'école normale d'instituteurs de Laon en Picardie, d'où sont notamment issus Alexandre Dumas et, plus tard, Christian Nique, conseiller à l'Éducation du Président François Mitterrand.

Deuxième bonne nouvelle: il est muté en octobre 1937 au lycée Pasteur de Neuilly. Commence alors pour lui une brève phase de notoriété, avec *La Nausée* qui ratra de peu le prix Goncourt et la publication d'un recueil de nouvelles, *Le Mur*. Cette phase va être brusquement stoppée par la Seconde Guerre mondiale, où il est mobilisé à Nancy.

La guerre et l'engagement

Avant la guerre, Sartre n'a pas de conscience politique. Pacifiste mais sans militer pour la paix, l'antimilitariste Sartre assume pourtant la guerre sans hésiter. L'expérience de la guerre et de la vie en communauté va le transformer du tout au

tout. Pendant, le drôle de guerre, il est engagé comme soldat météorologiste. Sa fonction lui laisse beaucoup de temps libre, qu'il utilise pour écrire énormément (en moyenne douze heures par jour pendant neuf mois, soit 2000 pages, dont une petite partie sera publiée sous le titre de Carnets de la drôle de guerre). Il écrit d'abord pour éviter le contact avec ses compagnons de route car il supporte en effet assez mal les relations sérieuses et hiérarchiques que sont celles de l'armée.

La drôle de guerre prend fin en mai 1940, et le faux conflit devient bien réel. Le 21 juin, Sartre est fait prisonnier à Padoux dans les Vosges, et est transféré dans un camp de détention en Allemagne de 25 000 détenus. Son expérience de prisonnier le marque profondément: elle lui enseigne la solidarité avec les hommes; loin de se sentir brimé, il participe avec enjouement à la vie communautaire: il raconte histoires et blagues à ses copains de chambrée, participe à des matchs de boxe, écrit et met en scène une pièce pour la veillée de Noël.

Cette vie dans le camp de prisonniers est importante, car elle est le tournant de sa vie: dorénavant, il n'est plus l'individualiste des années 1930, mais se fixe un devoir dans la communauté.

En mars 1941, Sartre est libéré grâce à un faux certificat médical. Sa nouvelle volonté d'engagement l'amène, dès son retour à Paris, à agir en fondant un mouvement résistant avec certains de ses amis, dont Simone de Beauvoir: le mouvement «Socialisme et liberté». Il comptera une cinquantaine de membres en juin 1941. Sartre sera un résistant modeste, mais sincère. Vladimir Jankélévitch lui reprochera de s'être occupé davantage de l'avancement de sa carrière que de dénoncer ou contrarier l'occupant. L'impression et la distribution de tracts ne sont cependant pas anodines: Sartre et ses amis manquent plusieurs fois de se faire arrêter. En été 1941, il traverse la province à vélo pour tenter en vain d'étendre le mouvement hors de la capitale et de rallier d'autres intellectuels comme Gide ou Malraux. Après l'arrestation de deux camarades, le groupe «Socialisme et liberté» se dissout vers la fin 1941.

En octobre 1941, Sartre est affecté au lycée Condorcet sur le poste de professeur de khâgne en remplacement de Ferdinand Alquié. Ce poste était initialement occupé par le professeur Henri Dreyfus-Le Foyer (jusqu'en 1940) évincé en raison de sa qualité de juif. Ce fait révélé en octobre 1997 par Jean Daniel dans un éditorial du *Nouvel observateur* sera reproché à Sartre. Ingrid Galster se pose la question de la qualité de l'engagement de Sartre et remarque «qu'il l'ait voulu ou non voulu: objectivement, il profitait des lois raciales de Vichy.» Il publie à cette époque plusieurs articles pour la revue *Comoedia*, fondée le 21 juin 1941 par René Delange, et contrôlée par la Propaganda-Staffel.

Malgré la dissolution du groupe «Socialisme et liberté», Sartre ne renonce pas pour autant à la résistance qu'il continue par la plume. Il fait jouer, en 1943, une pièce qu'il a composée, *Les Mouches*, reprenant le mythe d'Électre et que l'on peut interpréter comme un appel à résister. C'est lors de la Première qu'il fait la connaissance de Camus.

En cette période d'occupation, la pièce n'a pas le retentissement escompté: salles vides, représentations interrompues plus tôt que prévu. Pour Jean Amadou, cette représentation est plus ambiguë: «En 1943, dans l'année la plus noire de l'Occupation, il fit jouer à Paris *Les Mouches*. C'est-à-dire qu'il fit très exactement ce que fit Sacha Guitry, donner ses pièces en représentation devant un parterre d'officiers allemands, à cette différence qu'à la Libération Guitry fut arrêté alors que Sartre fit partie du Comité d'épuration, qui décidait quel écrivain avait encore le droit de publier et quel autre devait être banni. André Malraux qui, lui, avait risqué sa vie dans la Résistance, ne se crut pas autorisé pour autant à faire partie de ce tribunal autoproclamé.» Michel Winock estime que «ce fut la rouerie de Sartre de transformer un échec théâtral en bénéfice politique».

La même année, il publie *L'Être et le Néant* (influencé par Heidegger), où il fait le point et approfondit les bases théoriques de son système de pensée. Il écrit de même en quelques jours une pièce de théâtre, *Les Autres*, qui deviendra *Huis clos*, joué en mai 1944 et qui, elle, rencontre un franc succès.

Vers la fin de la guerre, Sartre est recruté par Camus pour le réseau résistant *Combat*, il devient reporter dans le journal du même nom, et décrit dans les premières pages, la libération de Paris. Là commence sa renommée mondiale. Il est envoyé en janvier 1945 aux États-Unis pour écrire une série d'articles pour *Le Figaro*, et y est accueilli comme un héros de la résistance.

La guerre a donc doublement coupé sa vie en deux: auparavant anarchiste individualiste, peu concerné par les affaires du monde, Sartre se transforme en militant engagé et politiquement suractif. Professeur parisien connu dans le monde intellectuel, il devient après la guerre une sommité internationale.

Les années de gloire. La folie existentialiste

Après la Libération, Sartre connaît un succès et une notoriété importante; il va, pendant plus d'une dizaine d'années, régner sur les lettres françaises. Prônant l'engagement comme une fin en-soi, la diffusion de ses idées se fera notamment au travers de la revue qu'il a fondée en 1945, *Les Temps modernes*. Sartre y partage sa plume, avec entre autres, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty et Raymond Aron. Dans le long éditorial du premier numéro, il pose le principe d'une responsabilité de l'intellectuel dans son temps et d'une littérature engagée. Pour lui, l'écrivain est dans le coup «quoi qu'il fasse, marqué, compromis jusque dans sa plus lointaine retraite (...) L'écrivain est en situation dans son époque.» Cette position sartrienne dominera tous les débats intellectuels de la deuxième moitié du XXe siècle. La revue est toujours considérée comme l'une des plus prestigieuses revues françaises au niveau international.

Symbole de cette gloire surréaliste et de l'hégémonie intellectuelle de Saint-Germain-des-Prés sur le monde: sa célèbre conférence d'octobre 1945, où une foule immense tente d'entrer dans la petite salle qui a été réservée. Les gens se bousculent, des coups partent, des femmes s'évanouissent ou tombent en syncope. Sartre y présente un condensé de sa philosophie, l'existentialisme, qui sera retranscrite dans *L'existentialisme est un humanisme*.

Sa publication, par l'éditeur Nagel, est faite à l'insu de Sartre qui juge la transcription ex abrupto, nécessairement simplificatrice, peu compatible avec l'écriture et le travail du sens que celle-ci implique. Sartre veut à l'époque se rapprocher des marxistes, qui rejettent une philosophie de la liberté radicale, susceptible d'affaiblir les certitudes indispensables au militant.

Tout le beau monde se veut maintenant «être» existentialiste, «vivre» existentialiste. Saint-Germain-des-Prés, lieu où habite Sartre, devient le quartier de l'existentialisme, en même temps qu'un haut lieu de vie culturelle et nocturne: on y fait la fête dans des caves enfumées, en écoutant du jazz, ou encore en allant au café-théâtre. Phénomène rare dans l'histoire de la pensée française, une pensée philosophique technique et austère trouve, dans un très large public, un écho inhabituel. On peut expliquer cela par deux facteurs: tout d'abord l'œuvre de Sartre est multiforme et permet à chacun de trouver son niveau de lecture, ensuite l'existentialisme, qui clame la liberté totale, ainsi que la responsabilité totale des actes de l'homme devant les autres et devant soi-même, se prête parfaitement à ce climat étrange d'après-guerre où se mêlent fête et mémoire des atrocités. L'existentialisme devient donc un véritable phénomène de mode, plus ou moins fidèle aux idées sartriennes, et par l'ampleur de laquelle l'auteur semble un peu dépassé.

Le Rassemblement démocratique révolutionnaire

Pendant ce temps, Sartre va affirmer son engagement politique en éclairant sa position, au travers de ses articles dans Les Temps modernes: Sartre épouse, comme beaucoup d'intellectuels de son époque, la cause de la révolution marxiste, mais sans pour autant donner ses faveurs au Parti communiste, aux ordres d'une URSS qui ne peut satisfaire l'exigence de liberté. Simone de Beauvoir, Sartre et ses amis continuent donc à chercher une troisième voie, celle du double refus du capitalisme et du stalinisme. Il soutient Richard Wright, un écrivain noir américain ancien membre du Parti communiste américain exilé en France dès 1947.

Dans sa revue Les temps modernes, il prend position contre la guerre d'Indochine, s'attaque au gaullisme et critique l'impérialisme américain. Il ira jusqu'à affirmer, dans cette même revue, que «tout anti-communiste est un chien».

C'est alors que Sartre décide de traduire sa pensée en expression politique: en participant à la fondation d'un nouveau parti politique, le Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR). Mais malgré le succès de quelques manifestations, le RDR n'atteindra jamais un effectif suffisant pour devenir un véritable parti. Sartre donne sa démission en octobre 1949.

La tentation communiste

La guerre de Corée, puis la répression musclée d'une manifestation antimilitariste du PCF pousse Sartre à choisir son camp: Sartre voit alors dans le communisme une solution aux problèmes du prolétariat. Ce qui lui fait dire: «Si la classe ouvrière veut se détacher du Parti (PCF), elle ne dispose que d'un moyen: tomber en poussière.»

Sartre devient un compagnon de route du Parti communiste entre les années 1952 et 1956. Dès lors, il participe à sa mouvance: il prend la présidence de l'Association France-URSS. Il déclare: «En URSS, la liberté de critique est totale» et devient membre du Conseil mondial de la paix.

Ce ralliement idéal de Sartre au communisme sépare de même Sartre et Camus, très proches auparavant. Pour Camus, l'idéologie marxiste ne doit pas prévaloir sur les crimes staliniens, alors que pour Sartre, qui est au courant de ces crimes, on ne doit pas utiliser ces faits comme prétexte à l'abandon de l'engagement révolutionnaire.

Cette fidélité au PCF va tenir jusqu'en automne 1956, date à laquelle les chars soviétiques écrasent l'insurrection de Budapest. Après avoir signé une pétition d'intellectuels de gauche et de communistes contestataires, il donne le 9 novembre une longue interview au journal l'Express (journal mendésiste), pour se démarquer de manière théâtrale du parti.

Structuralisme, Flaubert et prix Nobel

Après cela l'existentialisme semble en perte de vitesse: dans les années 1960, l'influence de Sartre sur les lettres françaises et l'idéologie intellectuelle diminue peu à peu, notamment face aux structuralistes comme l'ethnologue Lévi-Strauss, le philosophe Foucault ou le psychanalyste Lacan. Le structuralisme est en quelque sorte l'ennemi de l'existentialisme: il n'y a en effet dans le structuralisme que peu de place pour la liberté humaine, chaque homme étant imbriqué dans des structures qui le dépassent et sur lesquelles il n'a pas prise. En fait Sartre est ailleurs, il ne prend pas la peine de discuter de ce nouveau courant qu'est le structuralisme: il est tout à un projet personnel, qui est l'analyse du XIXe siècle, de la création littéraire, et surtout l'étude d'un auteur qui l'a toujours fasciné, Flaubert. De plus dans les années 1960 sa santé se détériore rapidement. Sartre est prématurément usé par sa constante suractivité littéraire et politique, usé par le tabac et l'alcool qu'il consomme en grandes quantités, ainsi que les drogues qui le maintiennent en forme (corydrane et amphétamines).

En 1964, fait qui aura un très grand retentissement dans le monde, il refuse le prix Nobel car, selon lui, «aucun homme ne mérite d'être consacré de son vivant». Il avait de même refusé la Légion d'honneur, en 1945, ou encore une chaire au Collège de France. Ces honneurs auraient, selon lui, aliéné sa liberté, en faisant de l'écrivain une institution. Cette action restera célèbre car elle illustre bien l'état d'esprit de l'intellectuel.

Les années d'engagement

Si Sartre a pris ses distances avec le parti communiste, il continue à s'engager pour de nombreuses causes. Il a été une des cibles du Congrès pour la liberté de la culture, association culturelle anticommuniste fondée en 1950.

La guerre d'Indochine

En 1950 éclate l'affaire Henri Martin, un marin et militant du Parti communiste français est arrêté pour acte de sabotage en faveur du Viêt Minh. À la libération du «traître» en 1953, Sartre signe L'affaire Henri Martin.

La guerre d'Algérie

Dès 1956, Sartre et la revue Les Temps modernes prennent parti contre l'idée d'une Algérie française et soutiennent le désir d'indépendance du peuple algérien. Sartre s'élève contre la torture, revendique la liberté pour les peuples de décider de leur sort, analyse la violence comme une gangrène, produit du colonialisme. En 1960, lors du procès des réseaux de soutien au FLN, il se déclare «porteur de valise» du FLN.

Cette prise de position n'est pas sans danger, son appartement sera plastiqué deux fois par l'OAS, et Les Temps modernes saisis cinq fois.

Cuba

Simone de Beauvoir et Jean Paul Sartre rencontrent Ernesto Che Guevara, à Cuba en 1960

Sartre soutient activement la révolution cubaine dès 1960, comme un grand nombre d'intellectuels tiers-mondistes. En juin 1960, il écrit dans France Soir 16 articles intitulés «Ouragan sur le sucre». Mais il rompra avec le líder máximo en 1971 à cause de l'«affaire Padilla», lorsque le poète cubain Heberto Padilla est emprisonné pour avoir critiqué le régime castriste. Il dira de Fidel Castro: «Il m'a plu, c'est assez rare, il m'a beaucoup plu.»

Sartre, en perte de vitesse, va néanmoins pouvoir s'offrir une nouvelle jeunesse grâce aux événements de mai 68. Déjà en 1967, il revient sur le devant de la scène en présidant avec Bertrand Russell le tribunal Russell, un tribunal fictif, autoproclamé, qui est une assemblée internationale d'intellectuels, de militants et de témoins chargés de juger les crimes de guerre des Américains au Vietnam. S'il n'a pas été l'inspirateur des événements de mai 1968, il en sera un militant actif, se faisant l'écho de la révolte dans la rue, sur les estrades, dans les journaux, et jusqu'aux portes des usines en grève. Il interviewe le leader Daniel Cohn-Bendit dans le Nouvel Observateur, lui donnant l'occasion de s'expliquer dans un grand hebdomadaire. À maintenant 63 ans, il se rend à la Sorbonne investie par les étudiants, afin de discuter avec eux. Il dénonce ensuite les «élections pièges à cons» de de Gaulle. Sur le plan international, il condamne fermement l'intervention soviétique contre le Printemps de Prague en Tchécoslovaquie.

L'homme de gauche

De plus en plus fatigué et usé, Sartre continuera la lutte «gauchiste» en soutenant le mouvement Mao face à la répression. Le journal révolutionnaire La Cause du Peuple étant menacé de disparaître sous la pression des autorités pompidoliennes, il décide en 1971 de devenir le directeur du journal afin de le protéger, et descend dans la rue, avec d'autres célébrités dont Simone de Beauvoir,

pour le vendre. Il fera de même avec deux autres journaux maoïstes, Tout et J'accuse. En 1973, Sartre va lancer, avec Serge July, Philippe Gavi, Bernard Lallement et Jean-Claude Vernier, un quotidien populaire, Libération, qui paraît au printemps. Atteint de démence vasculaire, il démissionnera de sa direction le 24 mai 1974. Pendant toute cette période il se lie avec divers autres mouvements gauchistes et féministes, prêtant volontiers son nom afin de les aider.

Le problème israélo-palestinien

Sartre va s'occuper, alors qu'il arrive à la fin de sa vie, du conflit israélo-palestinien. Tout en reconnaissant la légitimité de l'État d'Israël, il dénonce les conditions de vie déplorables des Palestiniens qui expliqueraient le recours au terrorisme.

En 1976, il accepte le seul titre honorifique de sa carrière, celui de Docteur Honoris Causa de l'Université de Jérusalem qui lui sera remis à l'Ambassade d'Israël à Paris. Il acceptera ce titre pour des raisons «politiques» afin de créer une «liaison entre le peuple palestinien que je soutiens et Israël dont je suis l'ami.»

L'engagement jusqu'au bout

Alors qu'il va sur ses 66 ans (il les aura le 21 juin 1971), Sartre est victime d'une attaque le 18 mai 1971. Tous les détails concernant la santé de Sartre sont racontés dans le livre de Simone de Beauvoir «La cérémonie des adieux». Cette attaque le laisse très affaibli. Le 5 mars 1973, une seconde attaque lui laisse la vie sauve, mais lui enlève presque totalement la vue. Sartre entre dans ses années d'ombre. Déjà diminué, il est alors contraint de décider «librement» que son œuvre est achevée, et ne finira donc jamais le tome IV de son Flaubert. Cela ne l'empêchera néanmoins pas de continuer à penser et à produire: il engage comme secrétaire un jeune normalien, Benny Lévy, qu'il avait connu lorsque ce dernier dirigeait le groupe maoïste La Gauche prolétarienne, qui est chargé de lui faire la lecture, et débat, parfois violemment, avec ce jeune maoïste. Un an plus tard sort l'ouvrage On a raison de se révolter, livre d'entretiens avec le jeune homme et Philippe Gavi, où Sartre évoque entre autres les problèmes liés à l'engagement contestataire.

Sa cécité ne l'empêchera pas non plus de poursuivre son devoir d'engagement moral qu'il aura tenu jusqu'au bout: quelques interventions politiques, telles que la visite à Andreas Baader, le révolutionnaire allemand emprisonné près de Stuttgart, et un voyage de soutien à la révolution des œillets, au Portugal, font renaître dans les milieux de l'extrême gauche européenne des élans de sympathie pour le vieil homme.

Il signe aussi différents appels pour la libération de dissidents soviétiques, et, lors de la rencontre entre Brejnev et Valéry Giscard d'Estaing à Paris en 1977, Sartre organise au même moment une rencontre avec des dissidents soviétiques. Ce soir-là, pour Sartre entouré de Michel Foucault, Gilles Deleuze, André Glucksmann, Simone Signoret et bien sûr Simone de Beauvoir, il y eut 105 radios et télévisions venues du monde entier, soit immensément plus qu'à l'Élysée pour Brejnev.

Dernier coup médiatique pour Sartre en 1979, qui va émouvoir le grand public: accompagné de son meilleur ennemi, Raymond Aron, et du jeune philosophe André Glucksmann, un Sartre plus diminué que jamais se rend à l'Élysée pour demander à Valéry Giscard d'Estaing d'accueillir des réfugiés d'Indochine, qui se noyaient par centaines en tentant de quitter le Viêt Nam (c'est l'affaire des boat people). Indépendamment des différences d'opinion politique auxquelles il attache désormais moins d'importance, Sartre affirme au crépuscule de sa vie l'exigence de sauver des vies partout où elles sont menacées. Sartre a également adhéré, avec Simone de Beauvoir, au comité de soutien à l'ayatollah Khomeyni, lorsque celui-ci était reçu en exil à Neauphle-le-Château, opposant principal au régime impérial du Shah.

En mars 1980, Le Nouvel Observateur publie, sur trois numéros, une série d'entretiens avec Benny Lévy qui seront édités, après sa mort, sous le titre «l'Espoir maintenant»: «Je me sens, non comme une poussière apparue dans le monde, mais comme un être attendu, provoqué, préfiguré, comme un être qui ne semble pouvoir venir que d'un créateur et cette idée d'une main salvatrice qui m'aurait créé me renvoie à Dieu».

Jean Guilton tenait de telles déclarations pour un reniement de son athéisme et y voyait l'influence de son nouveau et dernier secrétaire. «Détournement de vieillard» accusera Olivier Todd, tant semble différente la parole de Sartre dans ces entretiens sur la religion judaïque. L'avocate Gisèle Halimi, qui a été une amie très proche du philosophe depuis 1957, est revenue, en 2005, sur ces propos en affirmant: «Cet interview est incontestablement un faux (...). Ce n'est pas du Sartre libre jouissant de toutes ses facultés.»

Atteint d'urémie, Jean-Paul Sartre s'éteint le 15 avril 1980 à près de 75 ans à l'hôpital Broussais de Paris, à la suite d'un œdème pulmonaire.

Dans le monde entier, l'annonce de sa mort provoque une émotion considérable. Pour son enterrement, le 19 avril 1980, cinquante mille personnes descendent dans les rues de Paris, accompagnant son cortège pour lui rendre un ultime hommage. Une foule énorme, sans service d'ordre, pour celui qui aura su captiver trois générations de Français. Parmi eux, les anciens élèves des années du Havre ou de Paris, les camarades de la libération et les communistes des années 1950, les anciens militants de la paix en Algérie, enfin les jeunes maos. Mot d'un jeune homme à son père en fin de journée: «Je suis allé à la manif contre la mort de Sartre».

Il est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris (14ème), dans la 20e division – juste à droite de l'entrée principale boulevard Edgar Quinet. Simone de Beauvoir, décédée le 14 avril 1986, a été inhumée à ses côtés. Sur la tombe, une plaque porte cette simple inscription: «Jean-Paul Sartre, 1905–1980».

Existentialisme

Sartre est considéré comme le père de l'existentialisme français et sa conférence de 1945, L'existentialisme est un humanisme, est un texte clé de ce mouvement philosophique.

L'être en-soi et l'être pour-soi

Dans *L'Être et le Néant*, Sartre s'interroge sur les modalités de l'être. Il en distingue trois: l'être en-soi, l'être pour-soi et l'être pour autrui. L'être en-soi, c'est la manière d'être de ce qui «est ce qu'il est», par exemple l'objet inanimé «est» par nature de manière absolue, sans nuance, un. L'être pour-soi est l'être par lequel le néant vient au monde (de l'en soi). C'est l'être de la conscience, toujours ailleurs que là où on l'attend: c'est précisément cet ailleurs, ce qu'il n'est pas qui constitue son être, qui n'est d'ailleurs rien d'autre que ce non être. L'être pour-autrui est lié au regard d'autrui qui, pour le dire vite, transforme le pour soi en en soi, me chosifie.

L'homme, se distingue de l'objet, en ce qu'il a conscience d'être, conscience de sa propre existence. Cette conscience crée une distance entre l'homme qui est et l'homme qui prend conscience d'être. Or toute conscience est conscience de quelque chose (idée d'intentionnalité reprise de Husserl). L'Homme est donc fondamentalement ouvert sur le monde, «incomplet», «tourné vers», existant (projeté hors de soi): il y a en lui un néant, un «trou dans l'être» susceptible de recevoir les objets du monde.

«Le pour soi est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est».

«Il n'y a pour une conscience qu'une façon d'exister, c'est d'avoir conscience qu'elle existe».

«En fait, nous sommes une liberté qui choisit mais nous ne choisissons pas d'être libres: nous sommes condamnés à la liberté.»

«Les objets sont ce qu'ils sont, l'homme n'est pas ce qu'il est, il est ce qu'il n'est pas.»

L'existence précède l'essence.

Dans la conférence intitulée «L'Existentialisme est un humanisme», du 29 octobre 1945, Sartre développe l'idée que l'homme n'ayant pas de nature définie a priori, il est libre de se définir lui-même par son projet. «Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après».

Sartre rattache la liberté de l'homme au fait que Dieu n'existe pas, reprenant en un sens positif la phrase de Dostoïevski, «Si Dieu n'existe pas, tout est permis». Il prend cette formule au sérieux: «il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir».

L'homme n'est pas de toute éternité dans l'esprit d'un Dieu créateur, comme l'idée d'un objet technique (tel un «coupe-papier») dans l'esprit de l'artisan. Par conséquent, aucune norme transcendante n'indique à l'homme ce qu'il doit faire.

L'homme est libre, «il est liberté», et n'est rien d'autre que ce qu'il se fait.

Sartre explique que cette liberté implique une responsabilité: en se choisissant lui-même, l'homme établit un modèle de ce qui vaut pour l'homme en général. «Ainsi, notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière».

En faisant de chacun «un législateur qui choisit pour l'humanité entière», Sartre retrouve aussitôt l'universel, dont il semblait s'écarter en confrontant l'individu à la liberté absolue de son choix, sur fond d'angoisse et de «délaissement», deux concepts inspirés de la lecture de Kierkegaard et de Heidegger. On ne peut échapper ni à la liberté du choix de son existence et de ses actions, ni à leur caractère exemplaire pour tout homme: l'invocation de motifs pour ne pas exercer sa liberté est assimilée à de la «mauvaise foi».

Certaines formules de l'existentialisme est un humanisme sont restées célèbres, comme «Nous sommes seuls, sans excuses», ou bien «L'homme est condamné à être libre».

Liberté et aliénation

Selon Sartre, l'homme est ainsi libre de choisir son essence. Pour lui, contrairement à Hegel, il n'y a pas d'essence déterminée, l'essence est librement choisie par l'existant. L'Homme est absolument libre, il n'est rien d'autre que ce qu'il fait de sa vie, il est un projet. Sartre nomme ce dépassement d'une situation présente par un projet à venir, la transcendance.

L'existentialisme de Sartre s'oppose ainsi au déterminisme qui stipule que l'homme est le jouet de circonstances dont il n'est pas maître. Sartre estime que l'homme choisit parmi les événements de sa vie, les circonstances qu'il décidera déterminantes. Autrement dit, il a le pouvoir de «néantiser», c'est à dire de combattre les déterminismes qui s'opposent à lui.

Au nom de la liberté de la conscience, Sartre refuse le concept freudien d'inconscient remplacé par la notion de «mauvaise foi» de la conscience. L'Homme ne serait pas le jouet de son inconscient mais librement choisirait de se laisser nouer par tel ou tel traumatisme. Ainsi, l'inconscient ne saurait amoindrir l'absolue liberté de l'Homme.

Selon Sartre, l'homme est condamné à être libre. L'engagement n'est pas une manière de se rendre indispensable mais responsable. Ne pas s'engager est encore une forme d'engagement.

L'existentialisme de Sartre est athée, c'est-à-dire que, pour lui, Dieu n'existe pas (ou en tout cas «s'il existait cela ne changerait rien»), donc l'homme est seul source de valeur et de moralité; il est condamné à inventer sa propre morale et libre de la définir. Le critère de la morale ne se trouve pas au niveau des «maximes» (Kant) mais des «actes». La «mauvaise foi», sur un plan pratique, consiste à dire: «c'est l'intention qui compte».

Selon Sartre, la seule aliénation à cette liberté de l'homme est la volonté d'autrui. Ainsi fait-il dire à Garcin dans Huis clos «L'Enfer c'est les Autres».

Marxisme

Sartre présente le marxisme comme «horizon philosophique indépassable de notre temps». Après avoir observé et analysé l'existence et la liberté de l'homme en tant qu'individu, Sartre s'est interrogé sur l'existence d'une conscience collective et son rapport avec la liberté individuelle.

Dans sa Critique de la raison dialectique (1960) Sartre affirme que la liberté de l'homme est aliénée par les sociétés féodales ou capitalistes. Il analyse comment, dans les sociétés aliénées, les libertés individuelles peuvent conduire à un effet opposé à l'intention générale et à l'aliénation de la liberté collective. Il suggère alors d'inverser le processus: le groupe doit pouvoir décider de regrouper les libertés individuelles pour permettre le développement de l'intention générale. Sartre pense que cette sorte d'aliénation de la liberté individuelle doit être librement choisie et s'oppose ainsi à toute forme de totalitarisme.

Œuvres:

1. Romans et nouvelles: La Nausée (1938); Le Mur (1939) nouvelles (Le mur, La chambre, Érostrate, Intimité, L'enfance d'un chef) Lauréat 1940 du Prix du roman populiste; Les chemins de la liberté (1945): L'âge de raison, Le sursis, La mort dans l'âme, Les jeux sont faits (1947).

2. Œuvres romanesques: (1981), Théâtre, Bariona, ou le Fils du tonnerre (1940), Les Mouches (1943), Huis clos (1944), La Putain respectueuse (1946), Morts sans sépulture (1946), Les Mains sales (1948), Le Diable et le Bon Dieu (1951), Kean (1954), Nekrassov (1955), Les Séquestrés d'Altona (1959), Les Troyennes (1965), Adaptation TV de Huis clos par Michel Mitrani en 1965, L'imaginaire (1940), L'Être et le Néant «essai d'ontologie phénoménologique» (1943), L'existentialisme est un humanisme (1945), Conscience et connaissance de soi (1947).

François Mauriac

François Charles Mauriac, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux et mort le 1er septembre 1970 à Paris, est un écrivain français.

Il est lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française en 1926, membre de l'Académie française à partir de 1933, lauréat du prix Nobel de littérature en 1952. Il est décoré de la Grand-croix de la Légion d'honneur en 1958.

Biographie

Orphelin de père dès l'âge de deux ans et demi, François Mauriac fait ses études auprès des marianistes de l'institution Sainte-Marie Grand-Lebrun à Caudéran. Outre les divers logements que la famille occupera à Bordeaux, son adolescence est marquée par plusieurs lieux girondins qui tous marqueront profondément son œuvre: les Landes de Gascogne autour de Langon, Verdélais et Saint-Symphorien, bourgs dominés par la bourgeoisie viticole ou ayant fait fortune dans l'exploitation forestière, aux climats lourds de secrets étouffés qu'il peindra dans la plupart de ses romans.

Il étudie la littérature à la faculté de Bordeaux, sous la direction de Fortunat Strowski. Il a alors pour condisciple Jean de la Ville de Mirmont, futur auteur de L'Horizon chimérique et des Dimanches de Jean Dézert et se lie d'amitié avec André Lafon, qui écrira plus tard L'Élève Gilles. En 1907, François Mauriac s'installe à Paris pour préparer l'École des chartes, mais il abandonne bien vite ses études pour se consacrer entièrement à l'écriture.

Le poète

Son premier volume de poèmes, *Les Mains jointes*, est publié en 1909. Bien que retenant l'attention des milieux littéraires, de Maurice Barrès notamment, il ne sera connu du grand public qu'une dizaine d'années plus tard. En 1913, il épouse Jeanne Lafon, rencontrée chez leur amie commune, Jean Balde, et qui lui donne un premier fils, Claude, en 1914, année de la publication de son roman *La Robe prétexte*. Ses autres enfants, Luce, Jean et Claire naîtront respectivement en 1919, 1924 et 1929.

Sa carrière littéraire est interrompue par la Première Guerre mondiale, durant laquelle il sert un moment dans un hôpital de la Croix-Rouge à Salonique. Après la victoire de 1918, il reprend ses activités et publie, en 1921, *Préséances*, qui le brouille longtemps avec la bonne société bordelaise, puis, en 1922, *Le Baiser au lépreux*.

Le romancier

Dans une vie d'abord marquée par les mondanités littéraires (jeune, il fréquente les salons, notamment celui de Natalie Clifford Barney), puis par des engagements politiques guidés notamment par un idéal chrétien socialisant (il suit un temps le Sillon de Marc Sangnier et s'oppose à l'Action française), Mauriac est avant tout occupé par la composition d'une œuvre romanesque où il se révèle un remarquable analyste des passions de l'âme et un virulent pourfendeur de la bourgeoisie provinciale (*Génitrix*, *Le Désert de l'amour*, *Thérèse Desqueyroux*, *Le Nœud de vipères*, *Le Mystère Frontenac*). La plupart de ses romans évoquent, avec une certaine intensité tragique, le conflit entre la foi et la chair et développent plusieurs images récurrentes comme le fameux «désert» spirituel que les personnages doivent traverser.

La qualité de ses romans et de sa poésie lui vaut d'être triomphalement élu à l'Académie française le 1er juin 1933 au premier tour contre Edmond Sée par 28 voix et 3 bulletins blancs sur 31 votants. Le 16 novembre 1933, lors de sa réception, il doit néanmoins endurer le discours peu flatteur d'André Chaumeix.

L'écrivain engagé

Tout en poursuivant son œuvre littéraire (*La Fin de la nuit*, première suite de *Thérèse Desqueyroux*, *Les Anges noirs*), il prend part à de nouveaux combats politiques, notamment au moment de la guerre d'Espagne, d'abord en faveur des nationalistes, avant de se ranger, avec les chrétiens de gauche qui s'expriment dans les revues *Esprit* ou *Sept*, aux côtés des républicains espagnols (ses articles dans *Temps présent*).

Cet engagement provoquera une première rupture avec sa famille politique. Robert Brasillach lui dédicacera son ouvrage sur la guerre d'Espagne d'un perfide à F.M. égaré.

Sous l'Occupation, il publie *La Pharisienne* en 1941, qui lui vaut d'être désigné comme «agent de désagrégation» de la conscience française par les thuriféraires de l'Ordre nouveau.

Il adhère au Front national des écrivains et participe à la presse clandestine (Les Lettres Françaises notamment), faisant paraître en 1943, aux Éditions de Minuit, sous le pseudonyme de «Forez», *Le Cahier noir*, diffusé sous le manteau. Au moment de l'épuration, il intervient en faveur du romancier Henri Béraud, accusé de collaboration. Robert Brasillach est condamné à mort, malgré la pétition en sa faveur signée par de nombreux écrivains, dont François Mauriac. Il rompt peu après avec le Comité national des écrivains en raison de leur orientation communiste et participe à la revue des Cahiers de la La Table ronde, où de jeunes écrivains de droite, qu'on appellera plus tard les Hussards, feront leurs débuts.

Le Prix Nobel

En 1952, l'année où paraît son roman *Galigai*, François Mauriac reçoit le Prix Nobel de littérature pour «la profonde imprégnation spirituelle et l'intensité artistique avec laquelle ses romans ont pénétré le drame de la vie humaine». Son fameux *Bloc-notes*, qu'il tiendra jusqu'à la fin de sa vie, paraît d'abord dans *La Table ronde*, puis dans *L'Express*, que viennent de créer Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber (en 1961, le *Bloc-notes* émigre définitivement au *Figaro Littéraire*). Polémiste vigoureux, d'abord absent du débat sur la guerre d'Indochine (Vercors lui reprochera son silence), il prend ensuite courageusement position pour l'indépendance du Maroc, puis de l'Algérie, et condamne l'utilisation de la torture par l'armée française (*L'Imitation des bourreaux de Jésus-Christ*). Il soutient un temps Pierre Mendès France sous la IVe République, mais le putsch des généraux à Alger précipite son ralliement sans faille au général de Gaulle sous la Ve République. Il préside aussi le Comité de soutien aux chrétiens d'URSS.

Dans les années soixante, il publie ses *Nouveaux mémoires intérieurs* (1965) et ses *Mémoires politiques* (1967), ainsi qu'une hagiographie du général, *De Gaulle* (1964), auquel il demeurera fidèle jusqu'au bout.

Son dernier roman, *Un adolescent d'autrefois* reçoit un accueil enthousiaste de la critique en 1969. Une suite, *Maltaverne*, demeure inachevée et sera publiée de manière posthume en 1972.

François Mauriac meurt à Paris le 1er septembre 1970 et est enterré au cimetière de Vémars (Val-d'Oise). Son œuvre complète a été publiée en douze volumes entre 1950 et 1956, puis rééditée et augmentée dans la collection de la Bibliothèque de la Pléiade.

Claude Mauriac et Jean Mauriac, ses fils, et Anne Wiazemsky, sa petite-fille, sont aussi écrivains. Luce Mauriac, sa fille, a publié un roman en 2008.

Le domaine de Malagar, à Saint-Maixant, qui fut le lieu de la fin de l'adolescence et que l'écrivain acquit en 1927 à la suite d'un partage familial, est aujourd'hui propriété du Conseil régional d'Aquitaine. Cette maison d'écrivain, transformée en centre culturel, est désormais ouverte à la visite.

Révélation post mortem

Selon un livre paru le 4 mars 2009 aux éditions Fayard, François Mauriac. Biographie intime de Jean-Luc Barré, l'écrivain a eu de nombreuses passions homosexuelles. S'appuyant sur des sources écrites, l'ouvrage révèle que François Mauriac aurait notamment brûlé d'un véritable feu pour un jeune écrivain, diplomate suisse, Bernard Barbey. L'information selon laquelle François Mauriac a eu des relations homosexuelles avec de jeunes gens avait été donnée dans une interview de Daniel Guérin publiée dans le livre de Gilles Barbedette et Michel Carassou, Paris gay 1925 publié aux Presses de la Renaissance. Daniel Guérin est venu confirmer cette information, vérifiable dans la correspondance qu'il a reçue de Mauriac, conservée à la BDIC, en contradiction avec la volonté de l'écrivain de la récupérer et de la détruire.

Distinctions

Grand Prix du roman de l'Académie française (1926), Membre de l'Académie française (1933), Prix Nobel de littérature (1952), Grand-croix de la Légion d'honneur (1958).

Principaux ouvrages:

1. Romans, nouvelles, récits: 1913: L'Enfant chargé de chaînes, 1914: La Robe prétexte, 1920: La Chair et le Sang, 1921: Préséances, 1922: Le Baiser au lépreux, 1923: Le Fleuve de feu, 1923: Le Mal, 1924: Génitrix, 1925: Le Désert de l'amour (Grand Prix du roman de l'Académie française, 1926), 1927: Thérèse Desqueyroux, 1928: Destins, 1929: Trois Récits: Coups de couteau, 1926; Un homme de lettres, 1926; Le Démon de la connaissance, 1928, 1930: Ce qui était perdu, 1932: Le Nœud de vipères, 1933: Le Mystère Frontenac, 1935: La Fin de la nuit, 1936: Les Anges noirs, 1938: Plongées: Thérèse chez le docteur, 1933: Thérèse à l'hôtel; 1933: Le Rang; Insomnie; Conte de Noël, 1939: Les Chemins de la mer, 1941: La Pharisienne, 1951: Le Sagouin, 1952: Galigai, 1954: L'Agneau, 1969: Un adolescent d'autrefois, 1972: Maltaverne (posthume).

2. Théâtre: 1938: Asmodée, 1945: Les Mal Aimés, 1948: Passage du malin, 1951: Le Feu sur terre.

André Gide

André Gide est un écrivain français, né le 22 novembre 1869 à Paris, où il est mort le 19 février 1951.

Volonté de liberté et d'affranchissement à l'égard des contraintes morales et puritaines, son œuvre s'articule autour de la recherche permanente de l'honnêteté intellectuelle: comment être pleinement soi, jusqu'à assumer sa pédérastie et son homosexualité, sans jamais démeriter à l'égard de ses valeurs.

Né dans une famille de la grande bourgeoisie protestante, partageant sa vie entre Paris et la Normandie, André Gide se découvre différent des autres et assume à partir de 1893 son homosexualité lors d'un voyage en Afrique du nord.

Passé par la Suisse pour soigner son état nerveux, il écrit *Paludes*, recueil de poésie symboliste et après la mort libératrice de sa mère épouse sa cousine Madeleine et achève *Les Nourritures terrestres*, dont le lyrisme est salué par une partie de la critique à sa parution en 1897.

Il soutient le combat des Dreyfusards mais sans militantisme, préférant les amitiés littéraires comme avec Paul Valéry ou Francis Jammes, amitiés qui s'effaceront parfois au fil du temps. Il crée avec ses amis *La Nouvelle Revue française* dont il est le chef de file et joue alors un rôle important dans les lettres françaises d'autant que la revue s'est adossée aux éditions Gallimard pour créer une collection qui marquera tout le XXe siècle.

Parallèlement, André Gide publie des romans sur le couple comme *L'Immoraliste* en 1902 ou *La Porte étroite* en 1909 qui le font connaître. Ses romans publiés avant et après la Première Guerre mondiale (*Les Caves du Vatican*, 1914, délibérément disloqué) – *La Symphonie pastorale*, 1919, qui traite du conflit entre la morale religieuse et les sentiments – *Les Faux-Monnayeurs*, 1925, à la narration non linéaire) l'établissent comme un écrivain moderne de premier plan auquel on reproche parfois une certaine préciosité. Cependant, les préoccupations d'une vie privée marquée par l'homosexualité assumée et le désir de bousculer les tabous après l'éloignement de sa femme Madeleine seront à l'origine de textes plus personnels comme *Corydon* (1920 – 1923), ou *Si le grain ne meurt* (1926), autobiographie qui relate sa petite enfance de grand bourgeois, ses attirances homosexuelles et sa vénération pour sa cousine Madeleine qu'il épousera. Sa vie privée est d'ailleurs compliquée: ses liaisons avec Elisabeth van Rysselberghe qui lui donnera une fille en 1923 (Gide ne la reconnaîtra qu'après la mort de Madeleine), et avec Marc Allégret cohabiteront avec l'attachement indéfectible pour Madeleine.

Son œuvre trouve ensuite un nouveau souffle avec la découverte des réalités du monde auxquelles il est confronté. Ainsi le voyageur esthète découvre l'Afrique noire et choquée par la barbarie coloniale, il publie en 1927 le *Journal de son Voyage au Congo* dans lequel il dénonce le colonialisme: le texte fait grand bruit, mais Gide refuse de s'engager politiquement.

Au début des années 1930, il s'intéresse au communisme, s'enthousiasmant pour l'expérience russe dans laquelle il voit un espoir, un laboratoire de l'homme nouveau, mais désillusionné par son voyage en URSS en 1936, il publie son témoignage la même année, *Retour de l'URSS* qui lui vaut les attaques haineuses des écrivains communistes et du PCF. Il persiste cependant dans sa dénonciation du totalitarisme soviétique au moment des procès de Moscou et s'engage dans le combat des intellectuels contre le fascisme.

En 1940, accablé par les circonstances, il abandonne la NRF et quasiment l'écriture en se repliant sur la Côte d'azur puis en Afrique du nord durant la guerre. Mis à l'écart de la vie littéraire mais honoré par le Prix Nobel de littérature en 1947, il se préoccupe dès lors de la publication de son *Journal* et meurt le 19 février 1951.

Biographie. Enfance

André Gide naît le 22 novembre 1869 à Paris. Il est le fils de Paul Gide, professeur de droit à la faculté de Paris, et de Juliette Rondeaux. Le premier, originaire d'Uzès, descend d'une austère famille protestante. La seconde est la fille de riches bourgeois rouennais, anciennement catholiques et convertis au protestantisme depuis quelques générations. L'enfance de Gide est marquée par une alternance entre des séjours en Normandie – à Rouen, dans la famille Rondeaux, et à La Roque-Baignard (Calvados), propriété maternelle – et des séjours chez sa grand-mère paternelle, à Uzès, dont il aime passionnément les paysages. Il attachera beaucoup d'importance à ces influences contradictoires, quitte à exagérer leur caractère antithétique. Il est aussi le neveu de l'économiste Charles Gide.

À Paris, les Gide habitent successivement rue de Médicis puis rue de Tournon (à partir de 1875), à proximité du jardin du Luxembourg.

Non loin d'eux, s'installe Anna Shackleton, une pieuse Écossaise jadis placée auprès de la famille Rondeaux comme gouvernante et institutrice de Juliette, qui s'est liée avec elle d'une amitié indéfectible. Anna Shackleton, par sa douceur, sa gaîté et son intelligence, joue un rôle important auprès du jeune Gide. Évoquée dans la Porte Étroite et dans *Si le grain ne meurt*, sa mort, en 1884, le marque profondément et douloureusement.

Le jeune André commence très tôt l'apprentissage du piano, qui sera pour lui le compagnon de toute une vie. Pianiste accompli, il regrettera cependant de ne pas avoir connu assez tôt d'excellents professeurs qui eussent fait de lui un véritable musicien. En 1877, il intègre l'École alsacienne, entamant une scolarité discontinue. En effet, il est bientôt renvoyé pour trois mois après s'être laissé aller à ses «mauvaises habitudes», c'est-à-dire la masturbation. Peu après son retour en classe – «guéri» par les menaces de castration d'un médecin et la tristesse de ses parents – la maladie l'en éloigne à nouveau. Malgré les objurgations médicales et parentales, la masturbation – qu'il nomme «vice» et qu'il ne pratique pas sans un fort goût de péché et de triste défaite – reprendra plus tard sa place parmi ses habitudes, ce qui lui fera écrire à 23 ans, qu'il a vécu jusqu'à cet âge «complètement vierge et dépravé».

Le décès de son père, le 28 octobre 1880, l'écarte un peu plus d'une scolarité normale.

Déjà marqué par la mort d'un petit cousin, Émile Widmer, qui provoque chez lui une profonde crise d'angoisse, baptisée d'après Goethe du nom allemand de Schaudern, André perd, avec la mort de Paul Gide, une relation heureuse et tendre, qui le laisse seul face à sa mère: «'Et je me sentis soudain tout enveloppé par cet amour, qui désormais se refermait sur moi.». Juliette Gide, souvent présentée comme une mère rigoriste et castratrice, n'en éprouve pas moins pour son enfant un amour profond, tout comme celui que Gide lui porte. Elle aura toujours à cœur de l'accompagner dans son cheminement intellectuel – quitte à y porter la contradiction – et montrera une souplesse d'esprit bien supérieure à celle que l'on pouvait attendre d'une jeune fille Rondeaux. Il n'en reste pas moins que son amour étouffant, sa «sollicitude sans cesse aux aguets» a souvent excédé son fils.

Durant l'année 1881, Juliette Gide l'emmène d'abord en Normandie – il y connaît un second Schaudern («Je ne suis pas pareil aux autres! Je ne suis pas pareil aux autres!») – où elle confie son instruction à un précepteur peu inspiré; puis elle le conduit à Montpellier, auprès de l'oncle Charles Gide. Persécuté par ses condisciples, Gide échappe au lycée grâce à une maladie nerveuse plus ou moins simulée. Après une série de cures, il réintègre l'École alsacienne en 1882, avant que des migraines ne l'en chassent. Suit une alternance de séjours entre Paris et Rouen, où le jeune André est confié à des professeurs particuliers à l'efficacité variable.

Les vocations

Durant l'un de ses séjours à Rouen, à l'automne 1882, il surprend le chagrin secret que sa cousine Madeleine entretient à propos des relations adultères de sa mère. Dans son émotion, il découvre «un nouvel orient à [sa] vie».

Là naît une relation longue et tortueuse. Gide est fasciné par la jeune fille, par sa conscience du mal, son sens rigide et conformiste de ce qu'il faut faire, une somme de différences qui l'attire. Il se construit peu à peu de sa cousine une image parfaite dont il tombe amoureux, de façon purement intellectuelle et néanmoins passionnée.

À partir de 1883, il suit pendant deux ans des cours particuliers chez M. Bauer. Auprès de celui-ci, il découvre, entre autres, le Journal d'Amiel, qui l'incitera bientôt à tenir son propre journal intime. Son cousin Albert Démarest, par son attention bienveillante et ouverte, joue également un rôle important auprès de lui, obtenant par exemple de sa mère réticente l'accès à la bibliothèque paternelle.

Entre 1885 et 1888, le jeune André vit une période d'exaltation religieuse – qualifiée «d'état séraphique» – qu'il partage avec sa cousine grâce à une correspondance nourrie et des lectures communes. Il puise abondamment dans la Bible, les auteurs grecs, et pratique l'ascétisme. En 1885, il fait connaissance à La Roque-Baignard de François de Witt-Guizot, qu'il associe un temps à son mysticisme. L'année suivante, c'est le pasteur Élie Allégret, précepteur d'un été, qui devient son ami.

En 1887, il réintègre l'École alsacienne en rhétorique et y rencontre Pierre Louÿs, avec lequel il s'engage dans une amitié passionnée, qui gravite autour de la littérature et de leur commune volonté d'écrire.

L'année suivante, en se préparant au baccalauréat de philosophie (au lycée Henri-IV), il découvre Schopenhauer. Après le baccalauréat (1889), il se met à fréquenter les salons littéraires, rencontrant de nombreux écrivains. Son premier recueil, *Les Cahiers d'André Walter*, grâce auquel il espère obtenir un premier succès littéraire et la main de sa cousine, rencontre la faveur de la critique, à défaut d'attirer l'attention du public. *Les Cahiers* lui permettent de rencontrer Maurice Barrès (celui du Culte du moi, non celui des Déracinés, auquel il s'opposera) et Mallarmé, au contact duquel son mysticisme religieux se transforme en mysticisme esthétique. Alors que naît avec Paul Valéry une amitié durable, ses relations avec Pierre Louÿs – qui l'accuse, comme sa cousine, d'égoïsme – commencent à se détériorer. Quant à Madeleine, elle refuse de l'épouser et s'éloigne craintivement de lui.

Commence alors une longue lutte pour vaincre sa résistance et convaincre la famille, elle aussi opposée à cette union. Dans l'ensemble, cette période de fréquentation assidue et vaine des salons – une «selve obscure» – le déprime.

La tentation de vivre

En 1891, peu après avoir écrit le *Traité du Narcisse*, il rencontre Oscar Wilde. L'homme l'effraie autant qu'il le fascine. Pour Gide qui commence à se détacher d'André Walter, de son idéal ascétique et du rejet de la vie, Wilde est l'exemple même d'une autre voie.

Au printemps 1892, un voyage en Allemagne, sans sa mère, est l'occasion d'approfondir sa connaissance de Goethe. Gide commence alors à penser que «c'est un devoir que de se faire heureux».

Dans les *Élégies romaines*, il découvre la légitimité du plaisir – à l'opposé du puritanisme qu'il a toujours connu – et il en découle pour lui une «tentation de vivre». C'est aussi le début des tensions avec sa mère. Celle-ci cependant décide de soutenir son fils dans la conquête de Madeleine, contre le reste de la famille Rondeaux et la jeune fille elle-même, qui reste fermement opposée à une union avec son cousin.

Durant l'été 1892, il écrit le *Voyage d'Urien*. À sa sortie, le livre est ignoré par la critique, et les encouragements des proches sont peu fournis. À l'automne, après un bref passage en caserne – mal vécu – et cinq conseils de révision, Gide est réformé. L'année suivante est marquée par la naissance d'une nouvelle amitié – exclusivement épistolaire dans un premier temps – avec Francis Jammes, que lui a présenté Eugène Rouart.

C'est cependant une autre amitié, celle de Paul Laurens, qui va jouer un rôle décisif. Le jeune peintre, dans le cadre d'une bourse d'étude, doit voyager durant un an et l'invite à se joindre à lui. Ce périple, rapporté dans *Si le grain ne meurt*, va être pour Gide l'occasion d'un affranchissement moral et sexuel qu'il appelait de ses vœux.

Ils partent en octobre 1893 pour un voyage de neuf mois, en Tunisie, en Algérie et en Italie. Dès le départ, Gide est malade et son état empire à mesure que les deux jeunes gens descendent vers le sud de la Tunisie. C'est pourtant dans ce contexte, à Sousse, qu'il découvre le plaisir avec un jeune garçon, Ali.

Paul et André s'installent ensuite à Biskra en Algérie, où se poursuit leur initiation, dans les bras de la jeune Mériem. L'intrusion soudaine de Juliette Gide, inquiète pour la santé de son fils, vient rompre leur intimité, avant que le voyage ne reprenne sans elle, en avril 1894. À Syracuse, brièvement aperçue, succède la découverte de Rome – que Gide, toujours maladif, apprécie peu – et de Florence. Alors que Paul Laurens rentre en France, Gide poursuit vers la Suisse pour y consulter le docteur Andreae. Celui-ci diagnostique une maladie essentiellement nerveuse et lui redonne foi en sa santé. Après un passage par La Roque-Baignard, il retourne en Suisse et s'installe à La Brévine, qui servira de décor à la *Symphonie pastorale*. Il y achève *Paludes* tout en songeant aux Nourritures terrestres.

Le mariage

L'année 1895 débute par un second voyage en Algérie. Gide rencontre à nouveau Wilde, flanqué de Lord Alfred Douglas («Bosie»), et connaît une autre nuit décisive en compagnie d'un jeune musicien. La correspondance avec sa mère accuse une opposition de plus en plus véhémente. Cependant, à son retour en France, les retrouvailles sont sereines. Madeleine, qu'il revoit au même moment, se rapproche enfin de lui. La mort brusque de Juliette Gide, le 31 mai 1895 – synonyme pour son fils à la fois de douleur et de libération – semble précipiter les choses. Les fiançailles ont lieu en juin, le mariage, qui ne sera jamais consommé, en octobre. Suit un voyage de noces de sept mois où André, désormais en pleine santé, se sent sans cesse freiné par une épouse malade. En Suisse, il travaille aux Nourritures terrestres, commencées à Biskra.

Il écrit également une postface à *Paludes*, qui fait de l'ouvrage une préface aux *Nourritures*, *Paludes* clôturant de manière satirique la période symboliste, et les *Nourritures* ouvrant une voie nouvelle. Gide gardera l'habitude de considérer ses œuvres comme des jalons sur son chemin, écrites par réaction les unes aux autres et qu'on ne peut comprendre que dans une vue d'ensemble.

Le voyage des jeunes mariés se poursuit en Italie puis, de nouveau, en Algérie, à Biskra, où les Gide reçoivent la visite de Jammes et Rouart. De retour en France, au printemps 1896, Gide apprend qu'il a été élu maire de La Roque-Baignard. S'il exerce consciencieusement son mandat, il refuse de s'engager en politique, de même qu'il refuse de s'enrôler dans une école littéraire. Durant l'été, il écrit *El Hadj* (publié dans la revue du *Centaure*) et achève les *Nourritures*. Publié en 1897, le livre reçoit un accueil élogieux mais également des critiques tant sur le fond (Francis Jammes et d'autres lui reprochent son individualisme et sa joie indécente) que sur la forme, les critiques peinant à comprendre la structure de l'œuvre, à l'exception notable d'Henri Ghéon. Entre les deux hommes se noue une amitié profonde qui durera jusqu'à la conversion de Ghéon au catholicisme en 1916.

Théâtre et chroniques

Durant l'hiver 1898, Gide commence à s'intéresser à l'affaire Dreyfus. Il signe la pétition de soutien à Zola, mais refuse de rompre le dialogue avec ceux qui, dans son entourage, prennent le parti inverse.

Sans transiger, il s'efforce de comprendre, sinon de convaincre, ses adversaires. Un séjour de dix semaines à Rome – qu'il apprécie enfin – est marqué par la découverte de Nietzsche. Il retrouve chez le philosophe ses pensées les plus secrètes: «La grande reconnaissance que je lui garde, c'est d'avoir ouvert une route royale où je n'eusse, peut-être, tracé qu'un sentier». Il travaille à *Saül*. Contrepoint aux *Nourritures*, l'œuvre doit traduire le danger d'une trop grande disposition à l'accueil, le risque de dissolution de la personnalité. Une fois la pièce achevée, Gide s'obstine vainement à la mettre en scène, ce qui explique sa publication tardive (1903).

L'année 1898 se traduit également par une activité de critique et de chroniqueur de plus en plus soutenue, notamment dans L'Ermitage, revue qu'il ne dirige pas tout en y jouant un rôle prééminent. Il y parle de Nietzsche, y fait l'éloge funèbre de Mallarmé, y répond aux Déracinés de Barrès... C'est cependant dans la Revue Blanche qu'il publie Philoctète. Peu après, la sortie du Prométhée mal enchaîné, incompris par la critique, passe inaperçue.

Au printemps 1899, Gide se lie avec les époux van Rysselberghe. Les Cahiers de la Petite Dame (Maria van Rysselberghe), commencés en 1918, à l'insu de l'écrivain, et poursuivis jusqu'à sa mort, constituent pour les biographes un témoignage précieux. L'année suivante, Gide entame une collaboration régulière avec La Revue Blanche. Enfin, en 1901, il parvient à faire monter une de ses pièces. Mais la première du Roi Candaule (écrit en 1899) est un désastre. La pièce est éreintée par la critique. Gide prend alors le parti de s'écarter du grand public et du théâtre.

De l'Immoraliste à la Porte étroite

En 1902, L'Immoraliste obtient plus de succès mais l'auteur, trop vite assimilé par la critique au personnage de Michel, se sent incompris. Selon lui, Michel n'est qu'une virtualité de lui-même, dont il se purge en écrivant. Après L'Immoraliste, il connaît un passage à vide qui se prolonge jusqu'à la publication de La Porte étroite en 1909. Entre-temps, il peine à écrire, ne publiant guère que Prétextes (recueil de critiques, en 1903), Amyntas (en 1906, sans aucun retentissement critique) et le Retour de l'enfant prodigue (1907). Il publie également un hommage à Wilde, en 1902: la bataille ainsi engagée pour préserver la mémoire de l'écrivain contre les attaques sournoises de Bosie se poursuivra dans Si le grain ne meurt.

Pendant ces quelques années, de nouvelles amitiés se nouent ou s'approfondissent (avec Jacques Copeau, Jean Schlumberger, Charles du Bos). D'autres se défont progressivement, avec Jammes notamment, converti par Paul Claudel, même si les dissensions entre les deux amis précèdent cette conversion. Gide également est entrepris par Claudel, qui se qualifie lui-même de «zélote» et de «fanatique».

Ce dernier échoue cependant, car Gide est moins tenté de se convertir que de vivre l'expérience de la foi à travers Claudel, par empathie. C'est aussi durant cette période, après avoir vendu son château de La Roque-Baignard en 1900, qu'il fait construire sa maison à Auteuil, maison qu'il juge inhabitable, que Madeleine prend immédiatement en grippe, mais dans laquelle il vivra vingt-deux ans (1906 – 1928).

La fin de la décennie est marquée par un retour à l'écriture, avec La Porte étroite, et par la création de la Nouvelle Revue Française. La Porte étroite est le premier livre de Gide à lui rapporter quelques subsides. La critique ne tarit pas d'éloges mais, une fois de plus, il se sent incompris. De même qu'on l'avait assimilé à Michel, on l'assimile désormais à Alissa, alors que son effort d'empathie envers son héroïne n'est en rien une approbation. La dimension ironique et critique de l'œuvre passe largement inaperçue.

Quant à la NRF, si Gide n'en est pas officiellement le directeur, il en est du moins le chef de file, entouré de Jean Schlumberger, Jacques Copeau... En 1911, le groupe s'associe à Gaston Gallimard pour adosser une maison d'édition à la revue. Isabelle sera un des premiers titres du catalogue.

Corydon

C'est à cette période que Gide commence à écrire Corydon, essai socratique qui tend à combattre les préjugés envers l'homosexualité et la pédérastie. Sa décision d'écrire fait suite au procès Renard, qui voit un homme accusé de meurtre, moins en raison des charges qui pèsent contre lui que de ses «mœurs innommables». Les amis à qui Gide soumet l'ébauche du traité sont effrayés par le scandale et le rejaillissement qu'il pourrait avoir sur sa vie publique et privée, tant et si bien que Gide ne fait d'abord imprimer que les deux premiers chapitres, anonymement et en petit nombre, en 1910.

Il complètera son œuvre en 1917 – 1918, pour ne la publier sous son nom qu'en 1924.

1912 est l'année de l'une des plus célèbres bourdes de l'histoire de l'édition quand Gide, lecteur à la NRF, refuse Du côté de chez Swann, en raison du snobisme de son auteur. Il s'en repentira deux ans plus tard, dans un courrier adressé à Proust: «Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF, et (car j'ai cette honte d'en être beaucoup responsable) l'un des regrets, des remords, les plus cuisants de ma vie.» Le brouillon de cette lettre révèle une autre raison, peu glorieuse, à la décision de Gide: ouvrant le livre au hasard, il était tombé sur une métaphore qui lui avait semblé dépourvue de sens (les célèbres vertèbres frontales de la tante Léonie).

1913 est marquée par la naissance d'une nouvelle grande amitié, unissant Gide à Roger Martin du Gard (qui deviendra par la suite le dédicataire des Faux-monnayeurs), après la publication de Jean Barois par Gallimard. Ami fidèle et critique dénué de flatteuse indulgence, Roger Martin du Gard restera dans la garde rapprochée de Gide jusqu'au décès de ce dernier.

L'année suivante, la publication des Caves du Vatican, conçu comme «un livre ahurissant, plein de trous, de manques, mais aussi d'amusements, de bizarrerie et de réussites partielles», est un échec. Le livre mécontente notamment Claudel, qui y décèle des accents pédérastiques. Après avoir sommé Gide de s'expliquer, il refuse désormais toute collaboration avec lui. Progressivement évincé de la direction effective de la NRF, laissée à Jacques Rivière et à Gaston Gallimard, Gide est désœuvré lorsque commence la Première Guerre mondiale.

Après un premier mouvement nationaliste, il développe une réflexion sur la complémentarité possible entre la France et l'Allemagne, vision d'avenir d'une Europe culturelle, qu'il défendra dès la fin de la guerre (rencontres avec Walter Rathenau). Pour s'affronter à la réalité, il s'engage dans un foyer franco-belge et s'y épuise.

1916 est l'année d'une nouvelle tentation de se convertir au catholicisme. La crise est provoquée par la conversion de Ghéon. Pour Gide, le problème est moins religieux que moral: il balance entre un paganisme qui lui permet de s'affirmer dans la joie et une religion qui lui donne des armes pour combattre son péché. Sa réflexion se traduit par l'écriture de *Numquid et tu*. Au final, la conversion n'a pas lieu, par rejet de l'institution ecclésiastique, par refus de substituer une vérité institutionnelle à une vérité personnelle et d'abandonner son libre examen. Le dogmatisme des catholiques qui l'entourent, tel Paul Claudel, l'écarte également de cette voie. Pour poursuivre son cheminement, il commence la rédaction de *Si le grain ne meurt*.

L'année suivante est bien différente. En mai, Gide entame une liaison avec le jeune Marc Allégret. Alors que désir et amour avaient toujours cheminé séparés, le cœur et le corps vibrent cette fois à l'unisson. Tandis qu'il reprend *Corydon*, Henri Ghéon s'éloigne définitivement. En 1918, c'est Madeleine qui se détache de lui. Pendant qu'il voyage en Angleterre avec Marc, un hasard vient confirmer les doutes qu'elle réussissait encore à taire. Elle brûle les lettres de son mari et se replie chez elle, à Cuverville.

Gide, que cette destruction laisse inconsolable («Je souffre comme si elle avait tué notre enfant»), devient le spectateur impuissant du lent étiolement de celle qui constitue toujours l'axe de sa vie. Ce drame lui laisse cependant une liberté nouvelle: celle de publier *Corydon* et ses mémoires.

La gloire et sa rançon

Au sein d'une NRF divisée (la maison d'édition adossée à la revue devient la Librairie Gallimard), Gide garde la fonction symbolique de figure tutélaire. Auteur, il est également chargé de dénicher de nouveaux talents et de rendre possible la coopération entre anciens et nouveaux venus; Aragon, Breton, Montherlant. Dans les années 1920, sa réputation ne cesse de grandir. On écoute cette voix qui parle de transformer les esprits sans évoquer de révolution. On reconnaît également, avec enthousiasme ou consternation, son rôle de guide de la jeunesse. Lui conserve l'impression d'être célèbre sans avoir été lu ni compris.

Son influence lui vaut des attaques virulentes de la droite catholique (Henri Massis, Henri Béraud). On lui reproche ses valeurs, son intellectualisme, la mainmise de la NRF sur la littérature française et même sa langue. Gide, fermement soutenu par Roger Martin du Gard, se défend peu mais défend la NRF. Plusieurs intellectuels de droite (Léon Daudet, François Mauriac), qui l'admirent malgré leurs divergences, refusent de prendre part à cette campagne de dénigrement, sans pour autant le défendre. Gide va d'ailleurs donner à ses ennemis de quoi nourrir leurs attaques, en publiant enfin *Corydon*, qui n'avait fait l'objet en 1920 que d'un tirage limité, destiné aux proches.

Tous ses amis ont tenté de le dissuader, voire, une fois encore, de le convertir. Il préfère mettre en jeu sa situation, se remémorant le cas douloureux de Wilde, qui motive sa volonté de faire tomber le masque. Finalement, la publication (1924) tombe dans l'indifférence, à la fois parce que le livre est mauvais, trop démonstratif, et parce

que l'opinion, si prompt à lever d'autres tabous, n'est pas encore prête à affronter celui-là. Le scandale viendra deux ans plus tard, avec *Si le grain ne meurt*.

De la paternité au Congo

Entre temps la vie de Gide a été bouleversée par un autre événement : la naissance de Catherine (avril 1923) le fait père, avec la complicité d'Elisabeth van Rysselberghe, fille de Maria, à qui il avait écrit: «Je me résigne mal à te voir sans enfant et à n'en pas avoir moi-même». Catherine Gide ne sera officiellement reconnue par son père qu'après la mort de Madeleine, à qui cette naissance est soigneusement cachée. Gide s'occupe également de l'établissement de Marc Allégret. Il compose ainsi une famille hors norme, qui s'installe avec lui rue Vaneau, lorsqu'il vend la villa Montmorency en 1928. Dans cette nouvelle demeure, une chambre est dédiée à Madeleine et à son absente présence, qui pèse sur lui. *Les Faux-Monnayeurs*, publié en 1925, est le premier livre qui n'est pas écrit en fonction d'elle. Malgré la modernité de la seule œuvre qu'il considère comme un roman, Gide craint d'être daté, souffre d'apathie.

Son voyage au Congo, avec Marc Allégret, est l'occasion d'un nouvel élan.

Durant ce périple de onze mois, Gide retrouve le plaisir de l'exotisme et le goût de l'histoire naturelle. Mais ce qui devait n'être qu'un voyage d'esthète prend malgré lui une autre tournure, face à la réalité du colonialisme. Il se révolte d'abord contre la mise en pratique de l'idéal colonial, dénonçant erreurs administratives et inexpérience. Puis ses enquêtes l'amènent à percevoir la perversité du système tout entier, l'inexistence volontaire de l'administration qui laisse toutes libertés aux compagnies. Il comprend également que les dirigeants parisiens n'ignorent rien de ces pratiques et les cautionnent. Il remet alors son témoignage à Blum, qui le publie dans *Le Populaire* (*Voyage au Congo* sera publié par la NRF en 1927). La droite et les compagnies accusées dénie à l'écrivain Gide la compétence d'analyser le colonialisme. Pourtant, des enquêtes administratives corroborent ses affirmations. Un débat à l'Assemblée nationale s'achève sur de nombreuses promesses gouvernementales.

Gide craint que l'opinion ne se rendorme mais il refuse de prendre sur la question coloniale une position de principe. Le temps de l'engagement politique n'est pas venu.

Engagement et désillusion

Les conversions au catholicisme se multiplient autour de Gide (Jacques Copeau, Charles Du Bos). Beaucoup guettent sa reddition. Leur désir de voir tomber la citadelle imprenable est d'autant plus aigu que Gide a d'indéniables racines chrétiennes et qu'il s'avance sur le même terrain qu'eux, celui de la morale et de l'esprit.

Lassé des attaques comme des tentatives de séduction, Gide réplique en publiant *Les Nouvelles Nourritures terrestres* (1935).

Malgré la composition de cet évangile de la joie, il souffre dans les années 1930 d'un certain essoufflement, qui touche aussi bien l'écriture que les amours ou les voyages, pour lesquels il ressent désormais plus de curiosité que de fièvre. Sous l'influence de deux nouveaux venus, Pierre Herbart – futur général Le Vigan, qui épouse Élisabeth van Rysselberghe en 1931 – et Bernard Groethuysen, il s'intéresse au communisme, s'enthousiasmant pour l'expérience russe dans laquelle il voit un espoir, un laboratoire de l'homme nouveau, qu'il appelle – sur le plan moral, psychologique et spirituel – de ses vœux.

En s'engageant dans cette voie, Gide cède aussi à la tentation de sortir du purisme esthétique et de faire usage de l'influence acquise à son corps défendant. Sa prise de position n'est guère comprise par ses proches. Roger Martin du Gard accepte mal de voir se terminer par un «acte de foi» une vie occupée à combattre les dogmes. D'ailleurs, si Gide met bien sa gloire en péril, il n'apporte à la cause que la caution de son nom et ne se sent pas vraiment à sa place dans les réunions politiques. Dans cette affaire, il n'engage que sa personne – bien conscient d'être instrumentalisé – et non sa plume, refusant par exemple d'adhérer à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires: il ne peut se résoudre à compromettre l'autonomie du champ littéraire, qu'il a toujours défendue.

Beaucoup de ses nouveaux alliés regardent avec défiance ce grand bourgeois qui vient à eux, trouvant, à l'instar de Jean Guéhenno, que «les pensées de M. Gide semblent trop souvent ne lui coûter rien. M. Gide n'a pas assez souffert» (Europe, 15 février 1933). Rapidement, alors qu'il accepte de présider tout ce qu'on lui demande de présider, son esprit regimbe contre l'orthodoxie. Il développe pour lui-même une vision du communisme qui concilie égalitarisme et individualisme, évoquant dans son journal «une religion communiste» qui l'effraie. Il est particulièrement actif dans diverses actions antifascistes. En 1936, les autorités soviétiques l'invitent en URSS. Accompagnés de quelques proches (Jef Last, Pierre Herbart, Louis Guilloux, Eugène Dabit), il accepte de partir. Ses illusions tombent: au lieu de l'homme nouveau, il ne trouve que le totalitarisme. Il accepte progressivement l'amère déception que partagent ses comparses. Puis il décide de publier son témoignage, Retour de l'URSS.

Le PCF, Aragon en tête, et les autorités soviétiques tentent d'abord d'empêcher la publication puis d'étouffer l'affaire par le silence. En réaction aux procès de Moscou, Gide revient à la charge avec Retouches à mon retour de l'URSS, où il ne se contente plus de faire part d'observations, mais dresse un réquisitoire contre le stalinisme. «Que le peuple des travailleurs comprenne qu'il est dupé par les communistes, comme ceux-ci le sont aujourd'hui par Moscou». C'est alors un nouveau déchaînement contre lui. On le traite de fasciste, on le pousse vers la droite, dont il refuse de rejoindre les rangs. L'heure du désengagement a sonné. L'homme nouveau n'est pas en URSS, la politique ne lui a pas apporté ce qu'il attendait. Tout en soutenant la cause des républicains espagnols (il soutient notamment les militants calomniés du Parti ouvrier d'unification marxiste), il se remet vite de sa désillusion (sans verser dans l'anticommunisme haineux ou la mauvaise conscience) et essaie de se replonger dans la littérature. Il regrette d'avoir «désappris à vivre», lui qui «savait si bien».

À ce deuil politique succède un deuil plus intime, celui de Madeleine, morte le 17 avril 1938. Après avoir maudit son époux, celle-ci avait fini par accepter le rôle lointain mais essentiel qu'elle n'a cessé de jouer auprès de lui, ainsi que l'amour si particulier que Gide lui vouait. Amour dont il confesse l'étrangeté et les difficultés dans *Et nunc manet in te*, dont le premier tirage est réservé aux intimes.

Gide part à la recherche de sa sérénité perdue. Le contexte historique est peu favorable. La fin de la guerre d'Espagne – «héroïsme bafoué, foi trahie et tricherie triomphante» – emplit son «cœur de dégoût, d'indignation, de rancœur et de désespoir». La vieillesse lui ôte également certains plaisirs: le piano que ses mains ne parcourent plus aussi souplement; les voyages pour lesquels il ne ressent plus l'enthousiasme qu'il savait si bien faire partager; le désir qui s'éteint.

La Seconde Guerre mondiale

Il ne faut que quelques jours à Gide pour passer de l'approbation à la réprobation du maréchal Pétain. Rapidement, il est accusé d'avoir contribué à la défaite en raison de son influence sur la jeunesse. Les journaux de la collaboration font son procès.

Les Allemands reprennent en main la NRF, désormais dirigée par Drieu la Rochelle. Gide refuse de s'associer au comité directeur. Il donne un texte au premier numéro puis, devant l'orientation prise par la revue, s'abstient de toute autre publication, à l'instar de Mauriac. Malgré les pressions amicales ou inamicales, il publie dans *Le Figaro* sa volonté d'abandonner la NRF. Il refuse également une place d'académicien.

À l'atmosphère de Paris, il préfère un exil doré et serein sur la Côte d'Azur, publiant occasionnellement des articles de critique littéraire dans *Le Figaro*. À partir de 1942, les attaques dirigées contre lui (et bien d'autres) s'intensifient, sans qu'il puisse se défendre, pour cause de censure. Seul, il s'embarque pour Tunis. Pendant l'occupation de la ville, il constate avec effroi les effets de l'antisémitisme. Plus que d'autres privations, il souffre de son isolement. Puis il quitte Tunis libérée pour Alger, où il rencontre le général de Gaulle. Il accepte la direction (nominale) de *l'Arche*, une revue littéraire dirigée contre la NRF.

Après la Libération, il choisit de ne pas rentrer directement à Paris. Il craint l'épuration, non pour lui-même ou ses proches, aucun ne s'étant compromis, mais pour la dangereuse unanimité qui se crée à ce moment et qu'il juge totalitaire. Ses nuances et ses doutes lui valent de nouvelles attaques d'Aragon. Il laisse Jean Paulhan, Mauriac et Herbart prendre sa défense. À son retour, en mai 1946, il peine à trouver sa place dans un monde littéraire surpolitisé, lui qui a toujours voulu une littérature autonome. Alors que Sartre utilise volontiers sa notoriété à des fins politiques, Gide refuse d'assumer la sienne, cherchant à fuir ses obligations. Pour s'exprimer, il préfère la publication de *Thésée* aux tribunes.

La fin

Après 1947, il n'écrit presque plus. Tout en affirmant haut et fort qu'il ne renie rien – y compris Corydon, son livre le plus engagé et le moins réussi –, l'écrivain scandaleux qu'il a été accepte les hommages des institutions conservatrices (Oxford, prix Nobel de littérature en 1947), preuves selon lui qu'il a eu raison de croire à la «vertu du petit nombre» qui finit tôt ou tard par l'emporter. Il réaffirme également le rôle de l'intellectuel détaché de l'actualité. C'est par la littérature qu'il s'est dressé contre les préjugés de son temps et son influence est moins redevable à ses engagements politiques qu'à son art. Sartre décide de suivre une autre voie: sans cesser d'être littéraire, elle fait la part belle à l'engagement politique. Une émouvante rencontre filmée rassemble les deux hommes pour une sorte de passage de témoin: Gide laisse à Sartre la charge de «contemporain capital» et l'auréole de haine qui l'accompagne.

Sa principale préoccupation est désormais la publication de ses dernières œuvres, notamment son Journal (premier tome en 1939, second en 1950, avec quelques coupures à chaque fois) qu'il ne veut pas laisser à la charge de sa descendance familiale et spirituelle. En juillet 1950, il commence un dernier cahier, Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits, dans lequel il s'efforce de laisser courir sa plume. «Je crois même que, à l'article de la mort, je me dirai: tiens! il meurt».

Malade despotique entouré de ses fidèles, il s'achemine vers une mort calme, dénuée d'angoisse et sans le sursaut religieux que guettaient encore certains. Décédé le 19 février 1951, on l'enterre auprès de Madeleine quelques jours plus tard. Son œuvre est mise à l'Index par le Vatican en 1952. Cette nouvelle scandalise les admirateurs enthousiastes de l'écrivain. Quant à ses détracteurs, qui pourtant l'attaquent avec violence, ils ne sont guère convaincus de l'utilité d'une telle discrimination.

Il est inhumé dans le petit cimetière de Cuverville (Seine-Maritime), où l'on peut voir le château familial, près d'Etretat.

Œuvres:

1. Les Cahiers d'André Walter, L'Art indépendant, 1891, Le Traité du Narcisse, L'Art indépendant, 1891, Les Poésies d'André Walter, L'Art indépendant, 1892, Le Voyage d'Urien, L'Art indépendant, 1893, La Tentative amoureuse, L'Art indépendant, 1893, Paludes, L'Art indépendant, 1895.

2. Réflexions sur quelques points de littérature et de morale: Mercure de France, 1897; Les Nourritures terrestres, Mercure de France, 1897, Feuilles de route 1895 – 1896, (Bruxelles), 1897, Le Prométhée mal enchaîné, Mercure de France, 1899, Philoctète. El Hadj, Mercure de France, 1899, Lettres à Angèle, Mercure de France, 1900, De l'Influence en Littérature, L'Ermitage, 1900, Le Roi Candaule, La Revue Blanche, 1901, Les Limites de l'Art, L'Ermitage, 1901, L'Immoraliste, Mercure de France, 1902, Saül, Mercure de France, 1903.

Albert Camus

Il est né le 7 novembre 1913 à Mondovi en Algérie française et mort le 4 janvier 1960 à Villeblevin dans l'Yonne, est un écrivain, dramaturge, essayiste et philosophe français. Il fut aussi un journaliste militant engagé dans la Résistance et dans les combats moraux de l'après-guerre.

L'œuvre de Camus comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles et des essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence, et «alors naît la joie étrange qui aide à vivre et mourir».

Sa critique du totalitarisme soviétique lui a valu les anathèmes des communistes et a conduit à la brouille avec Jean-Paul Sartre. Il a été couronné à 44 ans par le Prix Nobel de littérature en 1957 et son aura reste grande dans le monde. D'après Bertrand Poirot-Delpech, les essais sur son œuvre ont abondé juste après sa mort, tandis qu'on rendait très peu compte de sa vie. Les premières biographies ne sont apparues que dix-huit ans après la disparition du prix Nobel. Parmi celles-ci, la plus impressionnante est celle de Herbert R. Lottman, un journaliste américain observateur de la littérature européenne pour The New York Times et le Publishers Weekly.

Dans le journal Combat, ses prises de position ont été courageuses autant que déconcertantes, aussi bien sur la question de l'Algérie que sur ses rapports avec le Parti communiste qu'il a quitté après un court passage. Camus est d'abord témoin de son temps, intransigent, refusant toute compromission. Il sera ainsi amené à s'opposer à Sartre et à se brouiller avec d'anciens amis. D'après Herbert R. Lottman, Camus n'a appartenu à aucune famille politique déterminée, mais il ne s'est dérobé devant aucun combat: il a successivement protesté contre les inégalités qui frappaient les musulmans d'Afrique du Nord, il est allé au secours des exilés espagnols antifascistes, des victimes du stalinisme, des objecteurs de conscience.

Origines et enfance

Lucien Auguste Camus, père d'Albert, est né en 1885 à Ouled-Fayet dans le département d'Alger, en Algérie. Il descend des premiers arrivants français dans ce pays. Un grand-père, Claude Camus, né en 1809, venait du bordelais, un bisaïeul, Mathieu Juste Cormery, d'Ardèche, mais la famille se croit d'origine alsacienne. Lucien Camus travaille comme caviste dans un domaine viticole, nommé «le Chapeau du gendarme», près de Mondovi, à quelques kilomètres au sud de Bône (Annaba) dans le département de Constantine, pour un négociant de vin d'Alger. Il épouse en novembre 1910 Catherine Hélène Sintès, née à Birkadem en 1882, dont la famille est originaire de Minorque. Trois mois plus tard, en 1911, naît leur fils aîné Lucien Jean Étienne et en novembre 1913, leur second fils, Albert. Lucien Auguste Camus est mobilisé en septembre 1914. Blessé à la bataille de la Marne il est évacué le 11 octobre à l'hôpital militaire de Saint-Brieuc où il meurt le 17 octobre 1914.

De son père, Camus ne connaîtra que quelques photographies et une anecdote significative: son dégoût devant le spectacle d'une exécution capitale. Sa mère est en partie sourde et ne sait ni lire ni écrire: elle ne comprend un interlocuteur qu'en lisant sur ses lèvres. Avant même le départ de son mari à l'armée elle s'était installée avec ses enfants chez sa mère et ses deux frères, Étienne, sourd-muet, qui travaille comme tonnelier, et Joseph, rue de Lyon à Belcourt, un quartier populaire d'Alger. Elle y connaît une brève liaison à laquelle s'oppose son frère Étienne.

«Il y avait une fois une femme que la mort de son mari avait rendue pauvre avec deux enfants. Elle avait vécu chez sa mère, également pauvre, avec un frère infirme qui était ouvrier. Elle avait travaillé pour vivre, fait des ménages, et avait remis l'éducation de ses enfants dans les mains de sa mère. Rude, orgueilleuse, dominatrice, celle-ci les éleva à la dure», écrira Camus dans un brouillon de «L'Envers et l'endroit».

Formation

Albert Camus fait ses études à Alger. À l'école communale, il est remarqué en 1923 par son instituteur, Louis Germain, qui lui donne des leçons gratuites et l'inscrit en 1924 sur la liste des candidats aux bourses, malgré la défiance de sa grand-mère qui souhaitait qu'il gagnât sa vie au plus tôt.

Camus gardera une grande reconnaissance à Louis Germain et lui dédiera son discours de prix Nobel. Reçu, Camus peut entrer comme demi-pensionnaire au lycée Bugeaud (aujourd'hui lycée Émir Abd-el-Kader). «J'avais honte de ma pauvreté et de ma famille (...) Auparavant, tout le monde était comme moi et la pauvreté me paraissait l'air même de ce monde. Au lycée, je connus la comparaison», se souviendra-t-il. Il commence à cette époque à pratiquer le football et se fait une réputation de gardien de but. Mais, à la suite de ses crachements de sang, les médecins diagnostiquent en 1930 une tuberculose et il doit faire un bref séjour à l'hôpital Mustapha. Son oncle, voltairien et anarchiste, et sa tante Acault, qui tiennent une boucherie dans la rue Michelet, l'hébergent ensuite, rue du Languedoc, où il peut disposer d'une chambre. Camus est ensuite encouragé par Jean Grenier – qui lui fera découvrir Nietzsche.

Débuts littéraires

En 1934, il épouse Simone Hié: «J'ai envie de me marier, de me suicider, ou de m'abonner à L'Illustration. Un geste désespéré, quoi... ». En 1935, il commence l'écriture de L'Envers et l'Endroit, qui sera publié deux ans plus tard par Edmond Charlot. À Alger, il fonde le Théâtre du Travail, qu'il remplace en 1937 par le Théâtre de l'Équipe. Dans le même temps il quitte le Parti communiste, auquel il avait adhéré deux ans plus tôt. Il entre au journal Alger Républicain, organe du Front populaire, créé par Pascal Pia. Son enquête Misère de la Kabylie aura un écho retentissant. En 1940, le Gouvernement Général de l'Algérie interdit le journal. Cette même année, il se marie à Francine Faure. Ils s'installent à Paris où Albert travaille comme secrétaire de rédaction à Paris-Soir.

Durant cette période, il fait paraître le roman *L'Étranger* (1942) et l'essai *Le Mythe de Sisyphe* (1942) dans lesquels il expose sa philosophie. Selon sa propre classification, ces œuvres appartiennent au «cycle de l'absurde» – cycle qu'il complétera par les pièces de théâtre *Le Malentendu* et *Caligula* (1941). En 1943, il est lecteur chez Gallimard et prend la direction de *Combat* lorsque Pascal Pia est appelé à d'autres fonctions dans la Résistance. En 1944, il rencontre Jean-Paul Sartre, avec qui il se lie d'amitié. Le 8 août 1945, il est le seul intellectuel occidental à dénoncer l'usage de la bombe atomique deux jours après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki dans un éditorial resté célèbre, dans *Combat*. En 1945, à l'initiative de François Mauriac, il signe une pétition, afin de demander au général De Gaulle la grâce de Robert Brasillach, personnalité intellectuelle connue pour son activité collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1946, Camus se lie d'amitié avec René Char.

Louis-Ferdinand Céline

Louis Ferdinand Auguste Destouches, plus connu sous son nom de plume Louis-Ferdinand Céline (prénom de sa grand-mère et l'un des prénoms de sa mère), généralement abrégé en Céline (1894–1961), est un médecin et écrivain français, le plus traduit et diffusé dans le monde parmi ceux du XXe siècle après Marcel Proust.

Sa pensée nihiliste est teintée d'accents héroïcomiques et épiques. Controversé en raison de ses pamphlets antisémites et de son engagement collaborationniste, il n'en demeure pas moins un des plus grands écrivains de la littérature française du XXe siècle.

Il est le créateur d'un style qui traduit toute la difficulté d'une époque à être et à se dire et qui exprime sa haine du monde moderne. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands prosateurs de son temps, aux côtés d'autres connaisseurs de l'absurdité humaine comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Samuel Beckett.

Biographie. Jeunesse en région parisienne

Louis-Ferdinand Céline est né le 27 mai 1894 à Courbevoie, département de la Seine, au 11, rampe du Pont-de-Neuilly (aujourd'hui chaussée du Président-Paul-Doumer), ainsi qu'il le répète avec insistance dans *D'un château l'autre*. Il est le fils de Fernand Destouches (Le Havre 1865 – Paris 1932), issu du côté paternel d'une famille de petits commerçants et d'enseignant d'origine normande installés au Havre² et bretonne du côté maternel, et de Marguerite Guillou (Paris 1868 - Paris 1945), issue d'une famille bretonne venue s'installer en région parisienne pour travailler comme artisans et de petits commerçants. Ses parents déménagent et s'installent à Paris passage Choiseul dans le quartier de l'Opéra où Céline passe toute son enfance dans ce qu'il appelle sa «cloche à gaz» en référence à l'éclairage de la galerie par la multitude de becs à gaz au début du XXe siècle. Son père est employé d'assurances et «correspondancier» selon les propres mots de l'écrivain et avait des prétentions nobiliaires (parenté revendiquée plus tard par son fils avec le chevalier Destouches, immortalisé par Jules Barbey d'Aurevilly), et sa mère est commerçante en dentelles dans une petite boutique du passage Choiseul.

Il reçoit une instruction assez sommaire, malgré deux séjours linguistiques en Allemagne et en Angleterre. Il occupe de petits emplois durant son adolescence, notamment dans des bijouteries, et s'engage dans l'armée française en 1912 à 18 ans par devancement d'appel.

Première Guerre mondiale et Afrique

Il rejoint le 12e régiment de cuirassiers à Rambouillet. Il utilisera ses souvenirs d'enfance dans *Mort à crédit* et ses souvenirs d'incorporation dans *Casse-pipe* (1949). Il est promu maréchal des logis le 5 mai 1914 quelques semaines avant son vingtième anniversaire.

Trois mois plus tard, son régiment participe aux premiers combats de la Première Guerre mondiale en Flandre Occidentale.

Pour avoir accompli une liaison risquée dans le secteur de Poelkapelle au cours de laquelle il est grièvement blessé à l'épaule droite – et non à la tête, contrairement à une légende tenace qu'il avait lui-même répandue, affirmant avoir été trépané⁴ –, et dès l'automne 1914 avoir eu le tympan abîmé, il sera décoré de la Croix de guerre avec étoile d'argent, ce qui lui confèrera la Médaille militaire, le 24 novembre 1914.

Inapte au combat, il est affecté comme auxiliaire au service des visas du consulat français à Londres (dirigé par l'armée en raison de l'état de siège) puis réformé après avoir été déclaré handicapé à 70 % en raison des séquelles de sa blessure. L'expérience de la guerre jouera un rôle décisif dans la formation de son pacifisme et de son pessimisme.

Il contracte alors un engagement avec une compagnie de traite qui l'envoie en Afrique.

Rencontre importante qui complète sa formation intellectuelle: il travaille en 1917–1918 auprès du savant-inventeur-journaliste-conférencier Henry de Graffigny. Embauchés ensemble par la mission Rockefeller, ils parcourent la Bretagne en 1918 pour une campagne de prévention de la tuberculose.

La formation du médecin

Après la guerre, il se fixe à Rennes. Ayant épousé Edith Follet la fille du directeur de l'École de médecine de Rennes (le 10 août à Quintin (Côtes-du-Nord)), celle-ci donne naissance à son unique fille, Colette Destouches, le 15 juin 1920. Il prépare le baccalauréat, qu'il obtiendra en 1919, puis poursuit des études de médecine de 1920 à 1924 en bénéficiant des programmes allégés réservés aux anciens combattants. Sa thèse de doctorat, *La Vie et l'œuvre d'Ignace Philippe Semmelweis* (1924), est considérée comme sa première œuvre littéraire. Il publie *La Quinine en thérapeutique* (1925). Après son doctorat, il est embauché à Genève par la fondation Rockefeller qui subventionne un poste de l'Institut d'hygiène de la SDN, fondé et dirigé par le Dr Rajchman. Sa famille ne l'accompagne pas. Il effectue plusieurs voyages en Afrique et en Amérique avec des médecins. Cela l'amène notamment à visiter les usines Ford au cours d'un séjour à Détroit qui durera un peu moins de 36 heures.

Elizabeth Craig

En 1926, il rencontre à Genève Elizabeth Craig (1902–1989), une danseuse américaine, qui sera la plus grande passion de sa vie. C'est à elle, qu'il surnommait l'Impératrice, qu'il dédiera le Voyage au bout de la nuit. Elle le suit à Paris, rue Lepic, mais le quitte en 1933, peu après la publication du Voyage. Il partira à sa recherche en Californie, mais ce sera pour apprendre qu'elle a épousé un Israélite, Ben Tankel; après quoi on n'entendra plus parler d'elle jusqu'en 1988, date à laquelle l'universitaire américain Alphonse Juilland la retrouvera, quelques jours avant Jean Monnier, qui était sur sa trace également. Elle affirmera alors dans une interview qu'elle craignait qu'en perdant sa beauté avec l'âge, elle ne finisse par ne plus rien représenter pour lui.

La formation de l'écrivain

Comme beaucoup d'écrivains, Céline a su habilement bâtir toute une série de mythes sur sa personnalité. En même temps que Voyage au bout de la nuit, Céline écrivait des articles pour une revue médicale (La Presse médicale) qui ne correspondent pas à l'image de libertaire qu'on s'est faite de lui⁶. Dans le premier des deux articles publiés dans cette revue en mai 1928, Céline vante les méthodes de l'industriel américain Henry Ford, méthodes consistant à embaucher de préférence «les ouvriers tarés physiquement et mentalement» et que Céline appelle aussi «les déçus de l'existence». Cette sorte d'ouvriers, remarque Céline, «dépourvus de sens critique et même de vanité élémentaire», forme «une main-d'œuvre stable et qui se résigne mieux qu'une autre». Céline déplore qu'il n'existe rien encore de semblable en Europe, «sous des prétextes plus ou moins traditionnels, littéraires, toujours futiles et pratiquement désastreux».

Dans le deuxième article, publié en novembre 1928, Céline propose de créer des médecins-policiers d'entreprise, «vaste police médicale et sanitaire» chargée de convaincre les ouvriers «que la plupart des malades peuvent travailler» et que «l'assuré doit travailler le plus possible avec le moins d'interruption possible pour cause de maladie». Il s'agit, affirme Céline, d'«une entreprise patiente de correction et de rectification intellectuelle» tout à fait réalisable pourtant car «Le public ne demande pas à comprendre, il demande à croire.» Céline conclut sans équivoque: «L'intérêt populaire? C'est une substance bien infidèle, impulsive et vague. Nous y renonçons volontiers. Ce qui nous paraît beaucoup plus sérieux, c'est l'intérêt patronal et son intérêt économique, point sentimental.» On peut toutefois s'interroger sur la correspondance entre ces écrits et les réels sentiments de Céline, sur le degré d'ironie de ces commentaires «médicaux» (ou sur une éventuelle évolution) car, quelques années plus tard, plusieurs passages de Voyage au bout de la nuit dénonceront clairement l'inhumanité du système capitaliste en général et fordiste en particulier.

Contrairement à la légende souvent reprise, il ne sera jamais conseiller médical de la société des automobiles Ford à Détroit.

Son contrat à la SDN n'ayant pas été renouvelé, il sera engagé, après avoir envisagé d'acheter une clinique en banlieue parisienne et un essai d'exercice libéral de la médecine, par le dispensaire de Bezons (1940 – 1944) où il effectuera quatre vacations de deux heures par semaine pour lesquelles il sera payé 2 000 F par mois. Il y rencontre Albert Sérouille. Il lui fera même une fameuse préface à son livre: «Bezons à travers les âges». Pour compléter ses revenus, il occupera un poste polyvalent de concepteur de documents publicitaires, de spécialités pharmaceutiques et même de visiteur médical dans trois laboratoires pharmaceutiques.

C'est toute cette partie de sa vie qu'il relate à travers les aventures de son antihéros Ferdinand Bardamu, dans son roman le plus connu, le premier, Voyage au bout de la nuit (1932), pour lequel il reçoit le prix Renaudot, après avoir manqué de peu le prix Goncourt (ce qui provoquera la démission de Lucien Descaves du jury du Goncourt).

L'époque des pamphlets antisémites

À la fin des années 1930, Céline publie deux pamphlets fortement marqués par un antisémitisme virulent: Bagatelles pour un massacre (1937) et L'École des cadavres (1938).

Il présente lui-même ces ouvrages ainsi: «Je viens de publier un livre abominablement antisémite, je vous l'envoie. Je suis l'ennemi n°1 des juifs».

Dès la fin des années 1930, Céline se rapproche des milieux d'extrême droite français pro-nazis, en particulier de l'équipe du journal de Louis Darquier de Pellepoix, la France enchaînée.

L'Occupation

Sous l'Occupation, Céline envoie des lettres aux journaux collaborationnistes, certaines y sont publiées, d'autres pas. Il y fait preuve d'un antisémitisme violent. Par exemple, le 4 septembre 1941, le journal collaborateur Notre combat pour la nouvelle France socialiste publie un article intitulé «Céline nous parle des Juifs»: Céline y déclare «Pleurer, c'est le triomphe des Juifs! Réussit admirablement! Le monde à nous par les larmes! 20 millions de martyrs bien entraînés c'est une force! Les persécutés surgissent, hâves, blêmis, de la nuit des temps, des siècles de torture¹⁵...»

Durant cette période, Céline exprime ouvertement son soutien à l'Allemagne nazie. Lorsque celle-ci entre en guerre contre l'Union soviétique, en juin 1941, il déclare: «Pour devenir collaborationniste, j'ai pas attendu que la Kommandantur pavoise au Crillon... On n'y pense pas assez à cette protection de la race blanche. C'est maintenant qu'il faut agir, parce que demain il sera trop tard. (...) Doriot s'est comporté comme il l'a toujours fait. C'est un homme... il faut travailler, militer avec Doriot. (...) Cette légion (la L.V.F.) si calomniée, si critiquée, c'est la preuve de la vie. (...) Moi, je vous le dis, la Légion, c'est très bien, c'est tout ce qu'il y a de bien.»

Il publie alors Les Beaux Draps, son troisième et dernier pamphlet antisémite (Nouvelles éditions françaises, 1941), dans lequel il exprime clairement sa sympathie pour l'occupant («C'est la présence des Allemands qu'est insupportable.

Ils sont bien polis, bien convenables. Ils se tiennent comme des boys scouts. Pourtant on peut pas les piffer... Pourquoi je vous demande? Ils ont humilié personne... Ils ont repoussé l'armée française qui ne demandait qu'à foutre le camp. Ah, si c'était une armée juive alors comment on l'adulerait!»).

L'exil: Sigmaringen, puis le Danemark

Après le débarquement du 6 juin 1944, Céline, craignant pour sa vie, quitte la France le 14 juin 1944 et se retrouve d'abord à Baden-Baden, en Allemagne, avant de partir pour Berlin, puis pour Kraenzlin (le Zornhof de Nord) d'où il ne peut rejoindre le Danemark... Apprenant que le gouvernement français se forme à Sigmaringen, Céline propose alors à Fernand de Brinon, le représentant de Vichy pour la France occupée, d'y exercer la médecine; celui-ci accepte. Céline gagne par le train Sigmaringen, voyage qu'il relate dans Rigodon; là-bas il côtoie le dernier carré des pétainistes et des dignitaires du régime de Vichy (D'un château l'autre).

C'est seulement après, le 22 mars 1945, qu'il quitte Sigmaringen pour le Danemark, occupé par les Allemands, afin de récupérer son or qui y est conservé. Chronologiquement, la «trilogie» allemande commence par D'un château l'autre, se continue par Nord et finit par le livre posthume Rigodon. Céline, dans Nord, fait plusieurs clins d'œil au lecteur censé avoir déjà lu D'un château l'autre. Il atteint enfin le Danemark pour y vivre en captivité: près d'une année et demie de prison, et plus de quatre ans dans une maison au confort rudimentaire près de la mer Baltique.

Il vit dans un taudis qu'il ne peut chauffer et est boycotté par le monde littéraire. En 1950, dans la cadre de l'Épuration, il est condamné à une année d'emprisonnement (qu'il a déjà effectuée au Danemark), à 50 000 francs d'amende, à la confiscation de la moitié de ses biens et à l'indignité nationale.

Retour en France

Céline est amnistié en 1951 grâce à son nouvel avocat Tixier-Vignancour¹⁸. Il signe alors un contrat avec Gallimard. Désireux de bénéficier de la retraite, il s'inscrit à l'Ordre des médecins, mais demande une dispense de cotisations, «car il n'a pas de clientèle». Il doit apposer une plaque de médecin à l'entrée de son pavillon, mais ne semble pas avoir aménagé d'emplacement où il aurait pu recevoir ses patients éventuels. À 65 ans, il retire la plaque et obtient le bénéfice de sa retraite.

L'écrivain veut récupérer son prestige perdu à cause de son antisémitisme virulent, et retrouve le succès à partir de 1957 avec la «trilogie allemande», dans laquelle il romance son exil. Publiés successivement et séparément, D'un château l'autre (1957), Nord (1960) et Rigodon (1969) forment en réalité trois volets d'un seul roman. Céline s'y met personnellement en scène comme personnage et comme narrateur.

Louis-Ferdinand Destouches décède en 1961 d'une rupture d'anévrisme⁴ à son domicile, Route des Gardes à Meudon (Hauts-de-Seine), laissant veuve la danseuse et professeur de danse Lucette Destouches (née Almanzor, le 20 juillet 1912 à Paris), pour laquelle il écrivit ses arguments de ballets. Il est enterré au cimetière des Longs Réages, à Meudon; le pavillon qu'il occupait brûlera en 1968.

Le style Céline

Céline révolutionne le récit romanesque traditionnel, jouant avec les rythmes et les sonorités, dans ce qu'il appelle sa «petite musique». Le vocabulaire à la fois argotique et scientifique, familier et recherché, est au service d'une terrible lucidité, oscillant entre désespoir et humour, violence et tendresse. Révolution stylistique et réelle révolte (le critique littéraire Gaétan Picon est allé jusqu'à définir le Voyage comme «l'un des cris les plus insoutenables que l'homme ait jamais poussé»).

C'est en 1936 que, dans *Mort à crédit*, cette révolution stylistique prend un tour beaucoup plus radical, notamment par l'utilisation de phrases courtes, très souvent exclamatives, séparées par trois points de suspension. Cette technique d'écriture, conçue pour exprimer et provoquer l'émotion, se retrouvera dans tous les romans qui suivront.

Elle décontenancera une bonne partie de la critique à la publication de *Mort à crédit*. Dans ce roman nourri des souvenirs de son adolescence, Céline présente une vision chaotique et antihéroïque, à la fois burlesque et tragique, de la condition humaine. Le livre, cependant, connaît peu de succès, et se trouve même critiqué par les partisans de *Voyage au bout de la nuit*.

Simone de Beauvoir prétendra (mais longtemps après, en 1960) qu'elle et Jean-Paul Sartre y auraient alors vu un certain mépris haineux des petites gens qui est une attitude préfasciste», tandis qu'Élie Faure, qui avait encensé le Voyage, juge simplement que Céline «piétine dans la merde».

Sur le plan stylistique, la progression qui apparaît entre son premier roman et son ultime trilogie est marquée par une correspondance de plus en plus nette entre le temps du récit (ou temps de l'action) et le temps de la narration (ou temps de l'écriture). C'est ainsi que le présent de narration envahit l'espace romanesque au point que l'action ne semble plus se dérouler dans le passé, mais bien au contraire au moment même où le narrateur écrit. Le texte se rapproche ainsi progressivement du genre de la chronique, donnant à son lecteur l'impression que les événements se déroulent «en direct», sous ses yeux.

Il est intéressant de le rapprocher de son contemporain Ramuz, qu'il disait être «l'initiateur du transfert de la langue parlée dans la langue écrite».

C'est dans son deuxième roman, *Mort à crédit*, mettant en scène l'enfance de Ferdinand Bardamu, alter ego littéraire de Céline, qu'il développe son véritable style, dont les points de suspension sont caractéristiques, style que l'on retrouve dans les romans suivants. Ces fameux points de suspension ont fait l'objet de nombreuses thèses. Ils peuvent s'expliquer par la volonté de l'auteur de combiner langue écrite et orale afin d'obtenir ce qu'il dénommait lui-même sa «petite musique».

Politique, racisme et antisémitisme

La violente critique du militarisme, du colonialisme et du capitalisme qui s'exprime dans ses livres, fait apparaître Céline, dans ses débuts, comme un écrivain proche des idées de la gauche.

En 1936, il est invité en URSS, notamment sous l'influence d'Elsa Triolet, à valider ses droits d'auteur pour *Voyage au bout de la nuit* (en Union soviétique les droits d'auteurs étaient bloqués sur un compte en banque qu'on ne pouvait utiliser que dans le pays même). Il écrit à son retour son premier pamphlet, *Mea culpa*, charge impitoyable contre une Russie soviétique bureaucratique et barbare, la même année que *Retour de l'URSS* d'André Gide.

Bagatelles pour un massacre

Céline s'exprime alors par une série de pamphlets violemment antisémites. En 1937, quand paraît *Bagatelles pour un massacre*, André Gide écrira «Quant à la question même du sémitisme, elle n'est pas effleurée. S'il fallait voir dans *Bagatelles pour un massacre* autre chose qu'un jeu, Céline, en dépit de tout son génie, serait sans excuse de remuer les passions banales avec ce cynisme et cette désinvolte légèreté», puis en 1938, *L'École des cadavres*.

Ces livres connaissent un grand succès: il y étale un racisme et un antisémitisme radicaux, mais aussi le désir de voir se créer une armée franco-allemande et une apologie de Hitler qui n'aurait aucune visée sur la France: «Si demain Hitler me faisait des approches avec ses petites moustaches, je râlerais comme aujourd'hui sous les juifs. Mais si Hitler me disait: «Ferdinand! C'est le grand partage! On partage tout!», il serait mon pote!»

L'École des cadavres

Et dans *L'École des cadavres* (1938): «Les juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides, des loupés tirillés qui doivent disparaître. [...] Dans l'élevage humain, ce ne sont, tout bluff à part, que bâtards gangréneux, ravageurs, pourrisseurs. Le juif n'a jamais été persécuté par les aryens. Il s'est persécuté lui-même. Il est le damné des tiraillements de sa viande d'hybride.»

Ou encore: «Je me sens très ami d'Hitler, très ami de tous les Allemands, je trouve que ce sont des frères, qu'ils ont bien raison d'être racistes. Ça me ferait énormément de peine si jamais ils étaient battus. Je trouve que nos vrais ennemis c'est les Juifs et les francs-maçons. Que la guerre c'est la guerre des Juifs et des francs-maçons, que c'est pas du tout la nôtre. Que c'est un crime qu'on nous oblige à porter les armes contre des personnes de notre race, qui nous demandent rien, que c'est juste pour faire plaisir aux détrousseurs du ghetto. Que c'est la dégringolade au dernier cran de la dégueulasserie.»

Les Beaux Draps

Après la défaite et l'occupation de la France, Céline rédige un troisième pamphlet: *Les Beaux Draps*, où il dénonce non seulement les Juifs et les francs-maçons mais aussi la majorité des Français, soupçonnés de métissage. Le pamphlétaire demande également, entre autres considérations, une réduction du temps de travail (à 37 heures, pour commencer) et s'en prend assez clairement au Maréchal Pétain. Cela déplait tant au régime de Vichy que, au même titre que *Les Décombres* de Lucien Rebatet, le livre est mis à l'index (sans pour autant être interdit de publication).

L'écrivain adresse ensuite une quarantaine de lettres ouvertes publiées par les organes les plus virulents de la collaboration tout en restant en marge des différents mouvements collaborationnistes créés à la faveur des événements. Dans ces lettres, il se présente comme le pape du racisme et déplore l'insuffisance de la répression contre les Juifs, les francs-maçons, les communistes et les gaullistes. Il écrit en mars 1942 une lettre à Jacques Doriot dans laquelle il déplore le sentiment de communauté des Juifs, qu'il estime responsable de leur «pouvoir exorbitant»: «Le Juif n'est jamais seul en pist! Un Juif, c'est toute la juiverie. Un Juif seul n'existe pas. Une termite, toute la termitière. Une punaise, toute la maison.» Il publie en 1944 Guignol's band, récit de son séjour de 1915 en Angleterre.

Analyse de l'œuvre

Son premier roman, Voyage au bout de la nuit, se construit autour de deux axes principaux qui correspondent aux deux grandes parties de l'œuvre. Le premier axe concerne la découverte et la condamnation par Ferdinand Bardamu de la guerre, de la colonisation, de l'exploitation industrielle: partout des hommes en asservissent d'autres.

Le deuxième axe, quant à lui, est un prolongement du premier. Il en confirme l'essentiel: «l'amour est impossible aujourd'hui». Cependant, ce thème est désormais exploré plus intimement. C'est ainsi que le couple formé par Robinson et Madelon investit progressivement le centre de la narration. Céline dissèque alors la volonté de domination et d'asservissement qui sont à l'œuvre dans les relations les plus idéalisées que sont les relations amoureuses. Le roman progresse ainsi du général au particulier afin de vérifier un des aphorismes présents dès son ouverture: «l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches»; Céline rejoignant ici la pensée d'Arthur Schopenhauer. Toutefois, certains (minoritaires), tel Pierre Lainé, voient en Céline un auteur humaniste en dépit de ses outrances et de sa crudité; des bribes d'humanité persistant dans l'œuvre célinienne, comme lorsque, dans le Voyage, Bardamu s'apitoie sur l'enfant Bébert.

Son dernier roman, Rigodon, à considérer plutôt comme une chronique, puisqu'il s'y qualifie lui-même de: «Moi, chroniqueur des grands guignols», fut écrit à Meudon en 1960 et 1961. Son dernier livre fait figure de testament littéraire. En effet, le 1er juillet 1961, Céline prévient sa femme que l'ouvrage en question est achevé, écrit par ailleurs une lettre à Gaston Gallimard, et meurt le soir même, à 18 heures. De ce roman on retiendra le rejet intégral de l'Occident face au dégoût que peut inspirer son Histoire: les guerres, la colonisation, la décadence de l'Europe:

«Vous aimez trop les paradoxes! Céline! les Chinois sont antiracistes!... les noirs aussi!

– Cette fouterie! Qu'ils viennent ici seulement un an ils baisent tout le monde! le tour est joué! plus un blanc! cette race n'a jamais existé... un «fond de teint» c'est tout! L'homme vrai de vrai est noir et jaune! L'homme blanc religion métisseuse! des religions! juives catholiques protestantes, le blanc est mort! il n'existe plus! qui croire?»

«...mais on a vu pire, bien pire... et on verra je vous assure encore bien plus chouette... les Chinois à Brest, les Blancs en pousse-pousse, pas tirés! dans les brancards! ... que toute cette Gaule et toute l'Europe, les yites avec, changent de couleur, qu'ils ont bien fait assez chier le monde! ... elle et son sang bleu prétentieux, christianémique!»

Rééditions et travaux autour de l'œuvre

Les livres de Céline sont réédités et traduits dans de nombreux pays. Seuls ses pamphlets des années 1930 n'ont pas fait l'objet de rééditions officielles – à l'exception de *Mea Culpa* – à la demande de sa veuve. Ils sont de toutes manières concernés par le décret-loi Marchandreau de 1939 et la loi Pleven de 1972, qui interdisent la provocation à la haine raciale.

Les exemplaires d'origine se négocient aux alentours de 180 € minimum (2008) pour l'édition originale en mauvais état, dépassant largement les 1100 € en parfait état. Ils font également l'objet de publications pirates.

L'œuvre de Louis-Ferdinand Céline est notamment publiée dans la bibliothèque de la Pléiade. Une sélection de sa correspondance a été également publiée en 2009 dans la Pléiade³⁰.

De nombreux travaux ont été consacrés à la vie et à l'œuvre de Céline. Deux numéros des Cahiers de l'Herne lui ont été consacrés. François Gibault lui a consacré une biographie en trois tomes. Des auteurs comme Philippe Alméras, Pol Vandromme, Philippe Muray, Frédéric Vitoux, Maurice Bardèche ou Robert Poulet lui ont également consacré études et biographies. L'association Société d'études céliniennes organise échanges et colloques à son sujet, publiant également la revue *Études céliniennes*. Une autre publication, *La Revue célinienne*, a existé de 1979 à 1981, pour devenir ensuite une revue mensuelle, *Le Bulletin célinien*.

Nathalie Sarraute

Nathalie Sarraute, née Natalyia (Natacha) Tcherniak à Ivanovo, en Russie, le 18 juillet 1900, et décédée à Paris le 19 octobre 1999, est un écrivain français d'origine russe. Elle est la mère de Claude Sarraute, journaliste, romancière et comédienne, de Dominique Sarraute, photographe, et d'Anne Sarraute.

Biographie

Nathalie Sarraute, née sous le nom de Natalyia Tcherniak, voit le jour le 18 juillet 1901 à Ivanovo, près de Moscou, dans une famille de la bourgeoisie juive, aisée et cultivée. Après le divorce de ses parents, Ilya et Pauline Chatounowski (connue sous le nom de plume de N. Vikhrovski), la jeune Nathalie quitte la Russie pour un temps et vient à Paris avec sa mère. Elles habitent dans le cinquième arrondissement. Elle va à l'école maternelle de la rue des Feuillantines. Chaque année, elle passe un mois avec son père, soit en Russie, soit en Suisse.

Nathalie Tcherniak retourne en Russie, à Saint-Pétersbourg, avec sa mère et le nouveau mari de celle-ci, Nicolas Boretzki. Ilyanova Tcherniak, le père de Nathalie, qui connaît des difficultés en Russie du fait de ses opinions politiques, est contraint d'émigrer à Paris. Il va créer une usine de matières colorantes à Vanves.

La jeune Nathalie grandit avec Véra, la seconde femme de son père, et a une éducation cosmopolite. Elle poursuit en effet des études d'anglais et d'histoire à Oxford, de sociologie à Berlin, et de droit à Paris. Elle devient ensuite avocate, inscrite au barreau de Paris. Elle entame également une carrière de juriste internationale. En 1925, elle épouse Raymond Sarraute, avocat comme elle, et de cette union naissent trois enfants: Claude, née en 1927, Anne et Dominique.

Parallèlement, Nathalie Sarraute découvre la littérature du XXe siècle, spécialement avec Marcel Proust, James Joyce et Virginia Woolf, qui bouleversent sa conception du roman.

En 1932, elle écrit les premiers textes de ce qui deviendra *Tropismes* où elle analyse les réactions physiques spontanées imperceptibles, très ténues à une stimulation: «mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de la conscience; ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu'il est possible de définir». *Tropismes* sera publié en 1939 et salué par Jean-Paul Sartre et Max Jacob.

En 1941, Sarraute est radiée par deux fois du barreau, à la suite des lois anti-juifs, et se consacre alors à la littérature. A cette époque, elle héberge un temps Samuel Beckett, alors recherché par la gestapo pour ses activités de résistance. En 1947, Jean-Paul Sartre écrit la préface de *Portrait d'un inconnu*, qui sera publié un an après par Robert Marin. Ce n'est qu'avec *Martereau* (1953) qu'elle commence à connaître le succès. Le livre paraît chez Gallimard, et elle restera désormais fidèle à cette maison d'édition.

En 1960, elle compte au nombre des signataires du Manifeste.

En 1964, elle reçoit le Prix International de Littérature pour son roman *Les Fruits d'Or*.

Parallèlement à son œuvre romanesque, elle commence à écrire pour le théâtre, à l'invitation d'une radio allemande. *Le Silence* paraîtra en 1964, *Le Mensonge* deux ans plus tard. Suivront *Isma*, *C'est beau*, *Elle est là* et *Pour un oui ou pour un non*. Ces pièces suscitent rapidement l'intérêt des metteurs en scène. Ainsi, Claude Régy crée *Isma* en 1970, puis *C'est beau* en 1975 et *Elle est là* en 1980; Jean-Louis Barrault crée en 1967 *Le Silence* et *Le Mensonge* à l'Odéon, pièces que montera plus tard Jacques Lassalle (1993) pour l'inauguration du Vieux Colombier en tant que deuxième salle de la Comédie-Française. Simone Benmussa crée *Enfance* (1984) à Paris (Théâtre du Rond-Point), puis à New York sous le titre *Childhood* (1985); *Pour un oui ou pour un non* (création en France, 1986, Théâtre du Rond-Point); création mondiale à New York par S.B. sous le titre *For no good reason* (1985). Elle réalise un film *Portrait de Nathalie Sarraute*, avec Nathalie Sarraute, Juliet Berto et Erika Kralik (production Centre Georges Pompidou et Editions Gallimard), sélectionné dans «*Perspectives du cinéma français*», Festival de Cannes, 1978.

Nathalie Sarraute décède à Paris le 19 octobre 1999, alors qu'elle travaille à une septième pièce, et est inhumée à Chérence, dans le Val-d'Oise.

Les enjeux de l'écriture

En 1956, Sarraute publie *L'Ère du soupçon*, essai sur la littérature qui récuse les conventions traditionnelles du roman. Elle y décrit notamment la nature novatrice des œuvres de Woolf, de Kafka, de Proust, de Joyce et de Dostoïevski. Elle devient alors, avec Alain Robbe-Grillet, Michel Butor ou encore Claude Simon, une figure de proue du courant du nouveau roman.

Sarraute ambitionne d'atteindre une «matière anonyme comme le sang», veut révéler «le non-dit, le non-avoué», tout l'univers de la «sous-conversation». N'a-t-on pas dit d'elle qu'elle s'était fixé pour objectif de «peindre l'invisible»? Elle excelle à détecter les «innombrables petits crimes» que provoquent sur nous les paroles d'autrui.

Ces paroles sont souvent anodines, leur force destructrice se cache sous la carapace des lieux communs, gentillesse d'usage, politesses... Nos apparences sans cesse dévoilent et masquent à la fois ces petits drames.

Le terme «tropisme», emprunté au langage scientifique, désigne l'orientation des plantes en fonction de leur milieu. Chez Sarraute, qui a intitulé sa première publication *Tropismes*, ce vocable renvoie à des mouvements intérieurs presque insensibles dus à des causes extérieures: phrases stéréotypées, conventions sociales. Sous la banalité apparente de ces conventions langagières, il existe en effet des rapports humains complexes, des sentiments intenses, voire violents (sensations d'enfermement, d'angoisse, de panique). Sarraute les décrit comme des mouvements instinctifs, déclenchés par la présence d'autrui ou par les paroles des autres. *Tropismes*, refusé par Gallimard et par Grasset, ne sera reconnu par la critique qu'une quinzaine d'années après sa parution.

En 1983, Sarraute publie *Enfance*, qui fait revivre le monde disparu des émigrés russes à Paris au début du XXe siècle. Dans ce recueil de scènes isolées, l'auteur s'efforce de retrouver ce qui constitue sa personnalité, s'attachant en particulier à reconstituer ses premières rencontres avec les mots, le plaisir de la lecture et l'activité introspective de l'écriture. Écriture à deux voix, ce texte se présente sous la forme d'un dialogue entre l'écrivain et son double, qui soumet l'entreprise autobiographique à un contrôle à la fois constant et rigoureux.

Œuvres:

Martereau, 1953, Gallimard, *L'ère du soupçon*, 1956, *Portrait d'un inconnu*, 1956, *Tropismes*, 1957, *Le planétarium*, 1959, *Les fruits d'or*, 1963, *Le mensonge*, *Le silence*, suivi de *Le mensonge*, 1967, *Le silence*, *Le silence*, suivi de *Le mensonge*, 1967, *Entre la vie et la mort*, 1968, *Isma ou ce qui s'appelle rien*, *Isma ou ce qui s'appelle rien*. Suivi de *Le silence et Le mensonge*, 1970, *Vous les entendez?*, 1972, *Disent les imbéciles?*, 1976, *Elle est là*, 1978, *L'usage de la parole*, 1980, *Pour un oui ou pour un non*, 1982, *Enfance*, 1984, *Paul Valéry et l'enfant d'éléphant; Flaubert le précurseur*, 1986, *Tu ne t'aimes pas*, 1989, *Ici*, 1995, *Ouvrez*, 1997,.

Hervé Bazin

Hervé Bazin, de son nom de naissance Jean-Pierre Hervé-Bazin, né le 17 avril 1911 à Angers où il est mort le 17 février 1996 (à 84 ans) est un écrivain français.

Biographie

Hervé Bazin naît au sein d'une famille dévote et bourgeoise. Il s'oppose à sa mère autoritaire et sèche et fugue plusieurs fois pendant son adolescence. Il refuse l'enseignement catholique en droit qu'on lui impose et, l'année de ses vingt ans, rompt avec sa famille.

Il passe son enfance dans le Maine-et-Loire, à Marans. Il entre en pensionnat puis part en faculté de lettres à la Sorbonne. Malgré les souvenirs douloureux que lui évoquent les murs du Pathy, manoir de ses parents, il reste toute sa vie très attaché à sa région natale, où il situe bon nombre de ses romans.

Il commence par exercer de nombreux petits boulots et écrire de la poésie, une première quinzaine d'années, sans éclats.

À noter tout de même la création d'une revue poétique en 1946, *La Coquille* (huit volumes seulement), et l'obtention du prix Apollinaire pour *Jour*, son premier recueil de poèmes, suivi d'*À la poursuite d'Iris* en 1948.

Sur le conseil de Paul Valéry, il se détourne de la poésie pour se consacrer à la prose.

Les rapports conflictuels qu'il a eus avec sa mère pendant son enfance lui inspirent le roman *Vipère au poing* en 1948, où est narrée la relation de haine entre Folcoche (surnom résultant de la contraction de «folle» et «cochonne»), une mère sèche et cruelle, constamment à la recherche de nouveaux moyens d'oppression et de brimade (voir par exemple l'histoire de la fourchette), et ses enfants, dont, en premier lieu, le narrateur, Jean Rezeau, surnommé Brasse-Bouillon. Maurice Nadeau apprécie ces «Atrides en gilet de flanelle», selon l'expression d'Hervé Bazin. Ce roman connaît un immense succès après-guerre et est suivi de nombreux autres qui décrivent, avec un certain naturalisme et un art du portrait psychologique, les mœurs de son époque. D'autres romans ont comme héros les personnages de *Vipère au poing*: *La mort du petit cheval* et *Cri de la chouette*.

En 1950, il participe avec d'autres écrivains comme Marcelle Auclair, Jacques Audiberti, Émile Danoën, Maurice Druon et André Maurois, au numéro de la revue de Lucie Faure, *La Nef*, intitulé «L'Amour est à réinventer».

En 1970, il publie *Les Bienheureux de La Désolation*, un récit racontant une histoire vraie, celle des 264 habitants de l'île Tristan da Cunha, une île britannique isolée au milieu de l'Atlantique Sud (l'île de la Désolation est l'autre nom de Tristan da Cunha), qui furent rapatriés en Angleterre à la suite de l'éruption du volcan de l'île en 1961. Le roman relate le choc des cultures qui attendait les habitants de Tristan à leur arrivée en Angleterre.

Hervé Bazin est considéré comme «un romancier de la famille», thème central de tous ses romans. Il a écrit également des nouvelles et des essais, comme *Ce que je crois* en 1977.

Membre de l'Académie Goncourt en 1960, il est élu au couvert de Francis Carco. Il en devient président en 1973. Jorge Semprún lui succède à son tour, tandis que la présidence est confiée à François Nourissier.

Politiquement, Hervé Bazin a appartenu au Mouvement de la Paix, en relation avec le parti communiste dont il était proche. Il a d'ailleurs soutenu en France les époux Rosenberg durant leur procès. Il obtint le prix Lénine en 1980, ce qui fit dire plaisamment à Roger Peyrefitt: «Hervé Bazin avait deux prix qui faisaient pendant: le prix Lénine de la Paix et le prix de l'Humour noir».

Manuscrits

En 1995, au cours d'un déménagement, Hervé Bazin avait déposé ses manuscrits et sa correspondance aux archives municipales de la ville de Nancy, déjà en possession du fonds des frères Goncourt, originaires de la ville.

Après sa mort, suite à un imbroglio juridique, les six enfants de ses premiers mariages ont obtenu, contre l'avis de sa dernière épouse et de son dernier fils (10 ans), la vente de ce fonds à l'hôtel Drouot, le 29 octobre 2004. Aidée par les collectivités locales, la bibliothèque universitaire d'Angers a réussi à préempter la quasi-totalité de ce patrimoine, soit 22 manuscrits et près de 9 000 lettres, remis à la disposition des chercheurs. Il manque celui de Vipère au poing, vendu par l'auteur dans les années 1960 et celui des Bienheureux de la désolation, recueilli par son fils Dominique le jour de la vente.

Citations

«Quand la loi redevient celle de la jungle, c'est un honneur que d'être déclaré hors-la-loi.» – Un feu dévore un autre feu

«Il est significatif que le statut de la femme demeure à peu près inchangé là où les religions sont encore très puissantes. Partout ailleurs, il est remis en question.» – Ce que je crois.

«Mais plutôt que d'enseignement, c'est d'éducation que manque aujourd'hui la jeunesse.»

Principaux romans:

Vipère au poing (1948), La Tête contre les murs (1949), La Mort du petit cheval (1950), Lève-toi et marche (1951), Contre vents et marées (1953), Qui j'ose aimer (1955), Au nom du fils (1960), L'Huile sur le feu (1965), Le Matrimoine (1966), Les Bienheureux de La Désolation (1970), Le Cri de la chouette (1971), Madame Ex (1974), Ce que je crois (1977), Un feu dévore un autre feu (1978), L'Église verte (1981), Le Démon de minuit (1988), L'École des pères (1991), Chapeau bas (1963), Jour (poèmes 1947), A la poursuite d'Iris (poèmes 1948), Le bureau des mariages (nouvelles 1951), Humeurs (poèmes 1953), Le fin des asiles (enquête 1959), Plumons l'oiseau (1966).

Françoise Sagan

Françoise Sagan (de son vrai nom Françoise Quoirez), est un écrivain français. Née le 21 juin 1935 à Cajarc (Lot) elle est décédée le 24 septembre 2004 à l'hôpital d'Honfleur (Calvados) d'une embolie pulmonaire. Elle a été inhumée auprès de son frère, de ses parents, de son second mari, Robert Westhoff et de Peggy Roche (sa plus fidèle amie) dans le cimetière du village de Seuzac à quelques kilomètres de Cajarc (Lot).

Biographie. Enfance

Fille de Pierre et Marie Quoirez, mariés le 3 avril 1923, Françoise Quoirez naît dans une famille d'industriels aisés, le 21 juin 1935. Elle est la troisième enfant: sa sœur Suzanne est née le 6 janvier 1924, Jacques le 20 août 1927, mais son jeune frère Maurice meurt en bas âge. Sa naissance apparaissant comme un cadeau du ciel après la perte de ce bébé, ses parents lui passent tous ses caprices: «Elle était une enfant pourrie-gâtée.

Toute sa vie, elle a joui d'«une totale impunité.» dira sa grande sœur à sa biographe, Marie-Dominique Lelièvre. «Adulte, gâtée par le succès, elle restera un Petit Poucet androgyne, qui sème des trous de cigarettes partout sur son passage» écrit joliment Tristan Savin (magazine Lire, février 2008).

Son enfance se déroule à Paris dans le 17e arrondissement, au 168 boulevard Malesherbes. Quelques souvenirs d'école lui reviendront en mémoire: «On faisait les prières avant les cours. Ça on n'y coupait pas. Et puis, après on gambadait. J'écoutais quand ça m'amusait. Vous savez, il y a de très bons professeurs qui font de très bons cours sur les mathématiques, il y a de très mauvais professeurs qui font de très mauvais cours sur la philosophie. J'étais assez infernale. Finalement j'ai été mise à la porte. J'avais pendu un buste de Molière par le cou avec une ficelle à une porte parce que nous avons eu un cours particulièrement ennuyeux sur lui. Et puis, en jouant au ballon, j'ai flanqué une gifle à quelqu'un, je ne sais plus.» En 1931, la famille emploie une nourrice, Julia Lafon, qui deviendra au fil des années un pilier de la famille. C'est à partir de cette époque qu'elle est surnommée «Kiki».

Ses amis proches qu'elle gardera toute sa vie, Bernard Frank et Florence Malraux ont le même âge qu'elle, les mêmes origines bourgeoises et le même amour des livres à cette différence près qu'ils sont juifs, explique Tristan Savin qui ajoute: «La lucidité, face aux horreurs du monde, aux mensonges des adultes, les rapproche tous les trois». «J'avais tout compris à douze ans», déclarera Bernard Franck. Françoise aussi. Mais elle semble taradée par la culpabilité: «Elle disait que son père avait été résistant, ce qui n'était pas vrai. Elle m'en a toujours voulu de l'avoir démentie à ce sujet au cours d'un dîner», rapporte Jean Grouet. Avant de lâcher, dans un sourire complice: «Elle était menteuse». Françoise Sagan restera marquée toute sa vie par un film d'actualité sur les camps de la mort qu'elle voit en 1945 quand elle a dix ans. Dès lors «comment composer avec une famille qu'elle perçoit comme banalement antisémite?» se demande le critique de Lire.

Sa scolarité est mouvementée, entre fugues et cours privés. Cependant, elle lit énormément: Cocteau, Rimbaud, Proust, Stendhal, Flaubert, Faulkner, Hemingway, Camus, Fitzgerald, un peu Malraux et puis Sartre avec qui elle deviendra amie plus tard (elle déjeunera régulièrement avec lui à la Closerie des Lilas). En 1951, après un échec au baccalauréat et un été de révisions intenses, elle réussit son examen; sans qu'elle le sache, le sujet de l'épreuve de Français: «En quoi la tragédie ressemble-t-elle à la vie?» inspirera toute son existence. Elle s'inscrit ensuite à la Sorbonne. Parallèlement, Jacques, son frère aîné, l'entraîne dans les boîtes de nuit de Saint-Germain-des-Prés.

Elle y côtoie la jeunesse parisienne bourgeoise, l'alcool et la drogue. En 1953, elle rate son examen de propédeutique.

«Le charmant petit monstre» et le succès

Durant l'été 1953, elle écrit *Bonjour Tristesse*, son premier roman dont elle emprunte le titre à un vers d'Éluard: «Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsèdent, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse...». Encouragée par son amie Florence Malraux, elle en fait parvenir le manuscrit à plusieurs maisons d'édition. François Nourissier, lecteur chez Denoël, tarde à le lire ce qui fait le bonheur de François Le Grix, lecteur chez Julliard où le roman est édité. Son père ne voulant pas que son nom apparaisse, Françoise Quoirez devient Françoise Sagan en référence à un personnage de Proust (Hélie de Talleyrand Périgord, prince de Sagan). Elle a 19 ans et son court roman qui sort en librairie le 15 mars 1954 obtient le Prix des Critiques dont le jury est prestigieux (Jean Paulhan, Maurice Nadeau, Georges Bataille, Marcel Arland et Roger Caillois) et connaît un succès de librairie immédiat (un an après sa publication, 850 000 exemplaires du roman ont été vendus). François Mauriac écrit à la *Une du Figaro*: «Ce Prix des critiques décerné (...) à un charmant petit monstre de dix-huit ans (dont) le mérite littéraire éclate dès la première page et n'est pas discutable.» Dans la France de René Coty, le roman fait un scandale: «toute une classe établie fut effarouchée au point de faire de ce premier roman un phénomène, qui poussa un François Mauriac à prendre à partie le ciel («le diable n'était-il pas envoyé sur terre en voiture de sport?») tandis que ses pairs concluaient à la décadence pendant que la légende prenait son essor.» Interrogée quelques années plus tard sur ce sujet, elle répond: «En fait, j'ai été très surprise du scandale que ce livre a suscité. Pour les trois quarts des gens, le scandale de ce roman, c'était qu'une jeune femme puisse coucher avec un homme sans se retrouver enceinte, sans devoir se marier. Pour moi, le scandale dans cette histoire, c'était qu'un personnage puisse amener par inconscience, par égoïsme, quelqu'un à se tuer.»

La même année 1954, la grande directrice du magazine *Elle*, Hélène Gordon-Lazareff, lui demande une série d'articles sur l'Italie. On ne sait si elle en profite pour voir *Les Vitelloni*, le film de Federico Fellini qui décrit la jeunesse dorée de Rimini, mais elle joue au reporter du sud au nord. L'hebdomadaire titre ses reportages «*Bonjour Naples*», «*Bonjour Capri*», «*Bonjour Venise*»...

Dans ces petits textes légers dans lesquels chaque ville visitée est comparée à une femme ce «Bonjour» devient sa griffe. Elle se lie d'amitié avec de grands noms: les traducteurs Greene, Michel Déon, les Lazareff, Florence Malraux... En 1955, elle part à New York faire la promotion de son livre. Elle rencontre alors Guy Schoeller, qui deviendra quelques années plus tard son mari. Elle devient l'amie intime de l'écrivain Bernard Frank et du danseur Jacques Chazot.

Son deuxième roman *Un certain sourire* dédié à Florence Malraux paraît en 1956. C'est encore un succès. Happée par le succès et l'argent, elle se laisse prendre dans les rets du jeu, notamment à Monte-Carlo.

Françoise Sagan gagne beaucoup d'argent; elle suit le conseil de son père: «À ton âge, c'est dangereux. Dépense-les!». Ce seront les casinos (ses gains à Deauville lui permettent d'acheter le manoir du Breuil à Équemauville près d'Honfleur), les boîtes de nuit (à Saint-Tropez, chez Castel, chez Régine), les voitures de sport (Jaguar, Aston Martin, Ferrari)... Le public la confond avec ses personnages et elle devient rapidement malgré elle le symbole d'une génération aisée, insouciante et désinvolte, sexuellement libérée. Éternelle adolescente, elle incarne un mode de vie et même une mode pour les jeunes gens avec ses jeans, ses tee-shirts à rayures, ses espadrilles sans chaussettes. Françoise Sagan a tout dans ces années de prospérité de l'immédiat après-guerre du phénomène de société.

La légende de «mademoiselle Chanel de la littérature»

En 1957, au volant de son Aston Martin, elle est victime d'un grave accident qui la laissera entre la vie et la mort pendant quelques jours. Elle souffre de multiples fractures, de la tête, du thorax, du bassin et pour atténuer la douleur, et durant trois mois, on lui administre du Palfium 875, un dérivé de la morphine. A sa sortie de l'hôpital, elle entame une cure de désintoxication dont elle tient le journal. Dans «Toxique», illustré par des dessins de Bernard Buffet, elle s'observe, elle s'analyse: «il y avait longtemps que je n'avais pas vécu avec moi-même» et elle s'aperçoit qu'elle ne s'aime pas. Désormais, comme la passion de l'écriture et l'addiction à la drogue, «l'horreur de la solitude est l'un des fils rouges de son existence». Cette première cure de désintoxication sera un échec, elle se mettra à boire et la jeune femme libre est devenue dépendante, des médicaments, de l'alcool et des drogues⁶. L'année suivante, en 1958, elle épouse l'éditeur Guy Schoeller plus âgé qu'elle et qui la protégeait comme un père.

En 1960, elle divorce de Guy Schoeller et se marie deux ans plus tard avec un mannequin américain Robert Westhoff, avec qui, en 1962, elle a un fils, Denis: «quand on me l'a mis dans mes bras, j'ai eu une impression d'extravagante euphorie (...) je sais ce que c'est d'être un arbre avec une nouvelle branche: c'est d'avoir un enfant». Le couple divorce rapidement, poursuit la vie commune et se sépare en 1972. Denis Westhoff garde le souvenir d'une mère aimante et attentive, soucieuse de son éducation.

Si Françoise Sagan montrait son amour du jeu et sa passion des belles voitures, elle n'avouait pas sa bisexualité et pourtant les histoires d'amour qui comptent dans sa vie sont féminines.

Son grand amour est la styliste Peggy Roche qui a été sa fidèle compagne. Elle a vécu entourée d'un petit cercle d'intimes dont Bernard Franck qui avait sa chambre chez elle et qui l'appelait «mademoiselle Chanel de la littérature», Florence Malraux, Jacques Chazot, Juliette Gréco, Massimo Gargia, Charlotte Aillaud. Elle gagne beaucoup d'argent et se montre très généreuse. Ses livres lui rapportent beaucoup d'argent mais cet argent lui brûle les doigts, elle le distribue, comme ses vêtements, ses bijoux et même ses manuscrits dont pas un seul ne parviendra à son fils Denis.

Restant volontiers à l'écart des batailles littéraires, Françoise Sagan écrit une vingtaine de romans: 30 millions de livres vendus en France, de nombreuses traductions (en 15 langues). Ses thèmes favoris: la vie facile, les voitures rapides, les villas bourgeoises, le soleil, un mélange de cynisme, de sensualité, d'indifférence et d'oisiveté. Le besoin d'écrire la taraude: «Écrire est la seule vérification que j'ai de moi-même... J'ai toujours l'impression d'aller à un échec relatif. C'est à la fois fichu et gagné. Désespérant et excitant.» Elle publie régulièrement, connaît à chaque fois de grands succès de librairie malgré la critique agacée par «l'incontournable désinvolture» de sa «petite musique»: «La Chamade» (1965), «Un peu de soleil dans l'eau froide» (1969), «Des bleus à l'âme» (1972).

Si sa préférence va au roman, le théâtre tient une place importante dans son œuvre mais le succès ne sera pas toujours au rendez-vous. Ses pièces seront représentées avec des fortunes diverses: sa première pièce, «Un château en Suède», crée par André Barsacq au Théâtre de l'Atelier et interprété par Philippe Noiret et Claude Rich connaît un très grand succès et reçoit le prix du Brigadier 1960. La seconde, «Les violons parfois» est un échec retentissant mais «La robe mauve de Valentine» écrite pour Danielle Darrieux retrouve les faveurs du public. Elle met en scène elle-même Juliette Gréco, Jean-Louis Trintignant et Daniel Gélin dans «Bonheur, impair et passe»; la pièce éreintée par la critique est un demi-échec. Elle adapte «Doux oiseaux de la jeunesse» de Tennessee Williams, monté par André Barsacq au Théâtre de l'Atelier avec Edwige Feuillère et Bernard Fresson et le résultat est en demi-teinte. Elle dira avec humour: «Généralement, je faisais un succès, un flop, un succès, un flop».

Son œuvre comprend également des nouvelles (dont un recueil «Des yeux de soie» publié en 1975 de 19 récits légers et graves, doux et cruels sur le thème cher à Sagan de la rupture), des scénarios, des biographies, des fragments d'autobiographie (Avec mon meilleur souvenir) et même des chansons pour Juliette Gréco («Sans vous aimer»).

Ses engagements politiques

L'Express envoie en 1960 la jeune révélation de la littérature française en reportage à Cuba alors qu'elle n'a que 25 ans. Au grand dam de l'intelligentsia parisienne, elle en rapporte un reportage visionnaire qui annonce les dérives autoritaires futures du nouveau régime Castriste.

Françoise Sagan aime aussi la provocation et le risque: en 1961, en pleine guerre d'Algérie, elle signe la «Déclaration sur les droits à l'insoumission dans la guerre d'Algérie», qui approuve l'insoumission des appelés en Algérie (ce texte est connu également sous le nom abrégé de Manifeste des 121). En représailles l'OAS plastique le domicile de ses parents le 23 août 1961 mais heureusement l'explosion ne fera que des dégâts matériels. Bien des années plus tard, en décembre 2001, elle adressera un fax au rédacteur en chef de Libération par lequel elle rappellera qu'elle et Bernard Frank ont signé le Manifeste des 121.

Elle conclura son texte par cette formule cinglante «Ma réputation de futilité étant bien assise, je vous serais reconnaissante d'en citer à l'occasion les exceptions». En mai 1968, elle arrive en plein meeting étudiant au théâtre de l'Odéon où on l'interpelle: «La camarade Sagan est venue dans sa Ferrari pour encourager la révolution?» – «Faux, rétorque-t-elle. C'est une Maserati! «En avril 1971 elle signe le «Manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté illégalement», plus connu sous le nom de Manifeste des 343 salopes. Elle fait don de ses droits polonais à Solidarność. «Je ne suis inscrite à aucun parti politique, mais je suis engagée à gauche. Je déteste tuer, s'il y avait une guerre, je m'en irais. Où? Je ne sais pas... Mais s'il y avait une invasion fasciste, je me battrais. Contre une cause indigne, je me battrais.»

Une fin désargentée et désenchantée

Françoise Sagan et François Mitterrand ont fait connaissance dans un aéroport de province et ont pris l'avion ensemble. Ils se lient d'amitié et une grande complicité naît entre eux dont Laure Adler, conseiller culturel de l'Elysée, sera le témoin. Le président aime les écrivains et l'emmènera dans ses voyages présidentiels. En octobre 1985, invitée par François Mitterrand en voyage officiel à Bogota, elle y fait, officiellement, un accident respiratoire. Tombée dans le coma, elle est rapatriée d'urgence. Le protocole indiquera que «fatiguée par le voyage, Madame Sagan a été victime du mal de l'altitude». En mars 1988, Sagan est inculpée pour «usage et transport de stupéfiants». L'année précédente toutefois, elle avait publié *Un sang d'aquarelle* qui avait désarmé une partie de la critique et que Jérôme Garcin dans son émission littéraire la Boîte aux lettres avait qualifié de «grand et beau roman qui est balayé par le cyclone de la guerre et qui est habité par des personnages puissants».

La disparition prématurée en septembre 1991 de Peggy Roche qui apportait de la stabilité et de la douceur dans la vie de Françoise Sagan constitue un choc pour elle. Pendant quinze ans Peggy Roche avait veillé sur elle, l'avait protégée et soutenue, éduqué son fils Denis. En quelques années, elle perd aussi ceux qu'elle aimait: ses parents, Jacques Chazot, un ami très proche, Robert Westhoff, son ancien mari. Malgré l'amitié constante de ses amis fidèles dont le compositeur Frédéric Botton, la tristesse l'envahit, ses ennuis de santé la poursuivent et si ses lecteurs la suivent, la critique l'exécute à nouveau, comme Angelo Rinaldi dans son article dans *L'Express* du 25 août 1994 à propos de la parution d'*Un chagrin de passage*.

Elle jouit d'une rente de situation. On dirait que le personnage malin et subtil qu'elle présente à travers ses interviews dispensent à jamais de prendre connaissance de ses écrits. Il est entendu qu'elle bâcle – elle-même en convient. Et, c'est universellement admis, si elle voulait vraiment, quelles merveilles ne renouvellerait-elle pas! Le dernier livre est-il exécration?

Attendons le suivant. Et ainsi passent les années. Cependant, un jour on se décide à y regarder de près.

Un jour, on se souvient qu'en littérature comme en amour ce sont les actes, les preuves qui comptent, et non les virtualités...»

Elle défraie la chronique mondaine et la chronique judiciaire avec les affaires de drogues en 1995 et de fraude fiscale dans l'Affaire Elf en 2002. En 1991, elle avait accepté d'intervenir auprès de François Mitterrand pour le compte d'André Guelfi, un intermédiaire douteux d'Elf qui souhaite exploiter le pétrole de l'Ouzbékistan malgré l'opposition du ministre des Affaires étrangères. Son intervention auprès du Président a été couronnée de succès et elle s'attendait à recevoir une commission importante pour financer des travaux dans sa maison en Normandie, une commission qu'elle ne recevra jamais et qu'elle ne déclarera jamais non plus. En février 2002, elle est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et doit rembourser, avec d'importantes pénalités, les revenus dissimulés puisque quelques travaux de rénovation ont été réalisés. Elle est ruinée par sa condamnation dans l'Affaire Elf. Elle doit quitter son appartement de la rue de l'Université pour un plus petit, d'abord quai d'Orsay puis rue de Lille.

Démunie, privée de chéquier, elle est recueillie par une amie, Ingrid Mechoulam qui la soigne et la soutient pendant ses douze dernières années. Guillaume Durand la rencontre avenue Foch pour un livre d'entretiens: «Sa principale blessure venait de cette histoire avec le fisc. Elle se sentait coincée. Elle s'est enfermée dans un désenchantement élégant. Elle restait en pyjama, lisait les grandes romancières anglaises et écrivait au lit, sa célèbre Kool à la main. Elle demeurait pourtant pudique et coquette, se remaquillait un peu avant de me recevoir.» Elle décline physiquement et tombe gravement malade. Elle meurt le 24 septembre 2004.

«Elle a demandé à être enterrée à Cajarc dans le Lot, le pays où elle est née, qu'elle aimait, avec une femme qu'elle a aimée et qui l'a aimée jusqu'au bout 14»

En 1998, la romancière rédige son épitaphe: «Sagan, Françoise. Fit son apparition en 1954, avec un mince roman, Bonjour tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même.»

Œuvres:

Bonjour tristesse, 1954, Un certain sourire, 1956, Dans un mois, dans un an, 1957, Aimez-vous Brahms?, 1959, Les Merveilleux Nuages, 1961, La Chamade, 1965, Le Garde du cœur, 1968, Un peu de soleil dans l'eau froide, 1969, Des bleus à l'âme, 1972, Un Profil perdu, 1974, Le Lit défait, 1977, Le Chien couchant, 1980, La Femme fardée, 1981, Un Orage immobile, 1983, De guerre lasse, 1985, Un Sang

d'aquarelle, 1987, La Laisse, 1989, Les Faux-Fuyants, 1991, Un Chagrin de passage, 1993, Le Miroir égaré, 1996.

Prix et récompenses

1960: Prix du Brigadier pour Château en Suède, Théâtre de l'Atelier

1985: Prix Albert de Monaco pour l'ensemble de son œuvre

Film consacré à sa vie

2008: Sagan (film à volonté biographique dont le thème est la vie de Sagan, réalisé par Diane Kurys), sortie le 11 juin 2008. Sylvie Testud incarne Françoise Sagan. «Il y a des choses vraies – la maison en Normandie, les huit millions qu'elle gagne au casino qui lui permettent de l'acheter – et d'autres, un peu réinventées.»

Henri Troyat

Henri Troyat (né Lev Aslanovitch Tarassov; Moscou, 1er novembre 1911 – Paris, 2 mars 2007) est un écrivain français né à Moscou. Dans son livre de souvenirs *Un si long chemin*, paru en 1976, il confirme clairement l'origine arménienne de ses deux parents.

Biographie

Henri Troyat quitte la Russie avec sa famille en 1917 après la Révolution d'octobre. Il fait toutes ses études en France, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Il obtient ensuite une licence en droit.

Au cours de sa carrière particulièrement prolifique de romancier et de biographe, il écrit plus de cent ouvrages. Il est élu membre de l'Académie française en 1959, au fauteuil 28, à la place de Claude Farrère.

Il devient rédacteur à la préfecture de la Seine en 1935. La même année, son premier roman, *Faux jour*, reçoit le Prix du roman populiste. En 1938, il obtient le Prix Goncourt pour son roman *L'Araigne*. En 1940, il commence une grande épopée inspirée de ses souvenirs de Russie, *Tant que la Terre durera* (5 tomes), avec une suite intitulée *Les Semailles et les Moissons* (5 tomes).

Il est décédé à Paris dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mars 2007, à l'âge de 95 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 9 mars à la Cathédrale Saint Alexandre Nevski avant son inhumation au cimetière du Montparnasse.

Distinctions

Membre de l'Académie française depuis le 21 mai 1959. À la date de sa mort, début mars 2007, il en était le plus ancien membre (doyen d'élection).

Grand-croix de la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Commandeur des Arts et des Lettres

Condamnation pour plagiat

En 2003, Henri Troyat et les éditions Flammarion ont été condamnés pour plagiat («contrefaçon partielle» est le terme juridique) concernant sa biographie de Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo, publiée en 1997.

La cour d'appel de justice de Paris les a condamnés à verser 45 000 euros de dommages-intérêts à Gérard Pouchain et Robert Sabourin, auteurs du livre Juliette Drouet ou la dépaysée (éd. Fayard, 1992). Henri Troyat s'est pourvu en cassation, puis s'est désisté. L'Académie française, contrairement à ses statuts (article 13), n'a pas pris de sanction contre son Immortel, âgé de 85 ans au moment du plagiat.

Romans:

Faux jour (1935) – Prix du roman populiste, Le Vivier (1935), Grandeur nature (1936), La Clef de voûte (1937), L'Araigne (Prix Goncourt, 1938), La Fosse commune (1939), Judith Madrier (1940), Le Jugement de Dieu (1941), Le mort saisit le vif (1942), Du Philanthrope à la Rouquine (1945), Le Signe du taureau (1945).

Suite romanesque: Tant que la terre durera, Tome I: Tant que la terre durera, (1947), Tome II: Le Sac et la Cendre, (1948), Tome III: Étrangers sur la terre, (1950), La tête sur les épaules (1951), La Neige en deuil (1952).

Suite romanesque: Les Semailles et les Moissons, Tome I: Les Semailles et les Moissons, (1953), Tome II: Amélie, (1955), Tome III: La Grive, (1956), Tome IV: Tendre et violente Elisabeth, (1957), Tome V: La Rencontre, (1958), La Maison des bêtes heureuses, (1956), Suite romanesque: La Lumière des Justes, Tome I: Les Compagnons du coquelicot, (1959), Tome II: La Barynia, (1960), Tome III: La Gloire des vaincus, (1961), Tome IV: Les Dames de Sibérie, (1962), Tome V: Sophie ou la fin des combats, (1963) etc.

Biographies:

1940: Dostoïevski, 1946: Pouchkine, 1952: L'étrange destin de Lermontov, 1965: Tolstoi, 1971: Gogol, 1977: Catherine la Grande (prix des Ambassadeurs 1978), 1979: Pierre le Grand, 1989: Alexandre premier (Alexandre Ier de Russie), 1982: Ivan le Terrible, 1984: Tchekhov, 1985: Tourgueniev, 1986: Gorki, 1988: Flaubert, 1990: Alexandre II, Le Tsar libérateur (Alexandre II de Russie), 1991: Nicolas II (Nicolas II de Russie), 1992: Zola, 1993: Verlaine, 1994: Baudelaire, 1995: Balzac, 1996: Raspoutine, 1997: Juliette Drouet, 1998: Terribles Tsarines, 1998: Les Turbulences d'une grande famille (famille Lebaudy), 1999: Nicolas Ier (Nicolas Ier de Russie), 2001: Marina Tsvetaeva : L'éternelle insurgée, 2002: Paul Ier, le tsar mal aimé (Paul Ier de Russie), 2004: La baronne et le musicien, Madame Von Meck et Tchaïkovski, 2004: Alexandre III, le tsar des neiges (Alexandre III de Russie), 2005: Alexandre Dumas. Le cinquième mousquetaire (Alexandre Dumas), 2006: Pasternak, 2008: Boris Godounov.

Robert Merle

Robert Merle est un écrivain français né à Tebessa (Algérie française) le 28 août 1908 et décédé en son domaine de La Malmaison à Grosrouvre, Yvelines, le 27 mars 2004.

Biographie

Il est le fils de Félix Merle, né en Algérie française, envoyé aux Dardanelles en 1915, puis rapatrié à Marseille en raison d'une fièvre typhoïde.

Ancien élève des classes préparatoires (hypokhâgne et khâgne) du lycée Louis-le-Grand, titulaire d'une licence de philosophie, agrégé d'anglais, Robert Merle consacre sa thèse de doctorat de lettres à Oscar Wilde et devient professeur au lycée de Bordeaux, Marseille puis à Neuilly-sur-Seine où il fait la connaissance de Jean-Paul Sartre, à l'époque professeur de philosophie. Mobilisé en 1939, Robert Merle est agent de liaison avec les forces britanniques. Il est fait prisonnier à Dunkerque et reste en captivité jusqu'en 1943. En 1944, il devient Maître de conférence d'anglais à l'université de Rennes puis Professeur en 1949. Il sera successivement en poste à Toulouse, Caen, Rouen, Alger et enfin Nanterre où il se trouve en mai 1968. Cette dernière expérience a inspiré son roman «Derrière la vitre».

En 2008, son fils Pierre Merle a publié une volumineuse biographie illustrée d'une vingtaine de photos: Robert Merle. Une vie de passions (Éditions de l'Aube). L'ouvrage débute par une question: «Par quelle alchimie de hasard et de nécessité, Robert Merle, ce gosse courant dans les rues d'Alger, est-il devenu un écrivain?» L'histoire mouvementée de son enfance, de son adolescence parisienne, de sa captivité en Allemagne, de ses engagements politiques et de ses amours constitue une «main du destin», minutieusement décrite, et la trame fondatrice d'une œuvre d'une grande diversité littéraire. L'ouvrage montre que la grande saga de Fortune de France (13 tomes), très documentée et très fidèle à l'histoire de France, est aussi, à travers les deux personnages de Pierre de Siorac et de son fils Pierre-Emmanuel, une autobiographie romancée de Robert Merle, un mélange continu de sa vie réelle et de sa vie rêvée. Pour le centenaire de sa naissance, cette biographie est un éclairage original, sans équivalent à ce jour, de la vie et de l'œuvre de celui que Le Monde a appelé le «plus grand romancier de littérature populaire en France» (Le Monde du 1er avril 2004).

Romans:

Robert Merle a été marqué par la guerre et par sa captivité de 1940 à 1943. Ceci explique que beaucoup de ses romans traitent de la hantise du lieu clos et de la guerre. Par ailleurs nombre de personnages de ses romans sont inspirés par ses proches et sa vie personnelle.

1949: Week-end à Zuydcoote (prix Goncourt): près de Dunkerque assiégé par les allemands en mai-juin 1940 un soldat français tente d'embarquer avec les troupes anglaises pour rejoindre l'Angleterre (adaptation cinématographique d'Henri Verneuil en 1964).

1952: La mort est mon métier: roman historique inspiré de la biographie de Rudolf Höß, commandant du camp de concentration d'Auschwitz (adaptation cinématographique «Aus einem deutschen Leben» de Theodor Kotulla en 1977).

1962: L'Île (prix de la Fraternité), inspiré des révoltés du Bounty: un groupe de mutins se réfugie sur une île et tente d'y organiser une société.

1967: Un animal doué de raison: roman de science/politique-fiction sur ce qui sépare l'homme de l'animal (adaptation cinématographique sous le titre Le Jour du dauphin (The Day of the dolphin) par Mike Nichols en 1973).

1970: Derrière la vitre: récit romancé de l'occupation de la salle des professeurs le 22 mars 1968 à l'université de Nanterre.

1972: Malevil: une communauté de survivants, retranchée dans un château après une guerre nucléaire (adaptation cinématographique de Christian de Chalonge en 1981).

1974: Les Hommes protégés: la domination soudaine des femmes après que les hommes ont été foudroyés en grand nombre par un type d'encéphalite qui s'attaque exclusivement à eux.

1976: Madrapour: l'aventure des passagers d'un avion sans équipage, métaphore métaphysique sur le passage à l'au-delà.

1986: Le jour ne se lève pas pour nous: un récit-reportage sur la vie en mission à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) français.

1986: L'Idole: au XVIe siècle, en Italie, une petite bourgeoise devenue grande dame déchaîne en sa faveur et contre elle les passions.

1989: Le Propre de l'Homme: le défi d'un scientifique qui élève, en famille, une chimpanzée, lui enseigne la langue des signes pour prouver qu'elle possède une forme d'intelligence.

Série Fortune de France (romans historiques)

La série Fortune de France est une fresque historique s'étendant de 1547 à 1661.

La première partie (6 premiers tomes) est décrite à travers les yeux de Pierre de Siorac, personnage fictif, noble à la cour.

La seconde partie (7 tomes a priori interrompus par son décès), à travers ceux de son fils, Pierre-Emmanuel: 1977: Fortune de France, 1979: En nos vertes années, 1980: Paris ma bonne ville, 1982: Le Prince que voilà, 1983: La Violente amour, 1985: La Pique du jour, 1991: La Volte des vertugadins, 1993: L'Enfant-Roi, 1995: Les Roses de la vie, 1997: Le Lys et la Pourpre, 1999: La Gloire et les Périls, 2001: Complots et cabales.

Marcel Proust

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, né à Paris, le 10 juillet 1871 et mort à Paris le 18 novembre 1922, est un écrivain français dont l'œuvre principale s'intitule *À la recherche du temps perdu*.

Biographie. Enfance

Marcel Proust naît dans le quartier d'Auteuil (16e arrondissement), dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil, au 96, rue La Fontaine. Sa mère, née Jeanne Weil, fille d'un agent de change juif d'origine alsacienne, lui apporte une culture riche et profonde. Elle lui voue une affection parfois envahissante. Son père, Adrien Proust, fils d'un commerçant d'Illiers (en Eure-et-Loir), professeur à la faculté de Médecine de Paris après avoir commencé ses études au séminaire, est le premier grand hygiéniste français, conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies.

Marcel est baptisé à l'église Saint-Louis-d'Antin à Paris. Or la Commune fait rage à Paris en mai 1871. «Peu avant la naissance de Marcel Proust, pendant la Commune, le docteur Proust avait été blessé par la balle d'un insurgé, tandis qu'il rentrait de l'hôpital de la Charité. Madame Proust, enceinte, se remit difficilement de l'émotion qu'elle avait éprouvée en apprenant le danger auquel venait d'échapper son mari. L'enfant qu'elle mit au monde bientôt après, naquit si débile que son père craignit qu'il ne fût point viable. On l'entoura de soins; il donna les signes d'une intelligence et d'une sensibilité précoces, mais sa santé demeura délicate1.»

Marcel est fragile et le printemps devient pour lui la plus pénible des saisons. Les pollens libérés par les fleurs dans les premiers beaux jours provoquent chez lui de violentes crises d'asthme. À neuf ans, alors qu'il rentre d'une promenade au Bois de Boulogne avec ses parents, il étouffe, sa respiration ne revient pas. Son père le voit mourir. Un ultime sursaut le sauve. Voilà maintenant la menace qui plane sur l'enfant, et sur l'homme plus tard: la mort peut le saisir dès le retour du printemps, à la fin d'une promenade, n'importe quand, si une crise d'asthme est trop forte.

Années de jeunesse

Il étudie au lycée Condorcet, où il est l'élève du philosophe Alphonse Darlu et où il se lie d'amitié avec Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet, et avec Lucien Daudet, fils du romancier Alphonse Daudet. Puis, il devance l'appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire à Orléans, au 76e régiment d'infanterie. Rendu à la vie civile, il suit à l'École libre des sciences politiques les cours d'Albert Sorel (qui le juge «pas intelligent» lors de son oral de sortie) et d'Anatole Leroy-Beaulieu; à la Sorbonne ceux d'Henri Bergson, son cousin par alliance, au mariage duquel il sera garçon d'honneur et dont l'influence sur son œuvre a été parfois jugée importante, ce dont Proust s'est toujours défendu.

L'influence de son homosexualité sur son œuvre est pour sa part importante puisque Marcel Proust fut l'un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de ce sujet dans ses écrits.

En 1894, il publie *Les Plaisirs et les Jours*, un recueil de poèmes en prose, portraits et nouvelles dans un style fin de siècle où son art se montre plein de promesses. Illustré par Madeleine Lemaire, dont Proust fréquente le salon avec son ami le compositeur Reynaldo Hahn, le livre passe à peu près inaperçu et la critique l'accueille avec sévérité – notamment l'écrivain Jean Lorrain, réputé pour la férocité de ses jugements. Il en dit tant de mal qu'il se retrouve au petit matin sur un pré, un pistolet à la main. Face à lui, également un pistolet à la main: Marcel Proust, avec pour témoin le peintre Jean Béraud. Tout se termine sans blessures, mais non sans tristesse pour l'auteur débutant. Ce livre vaut à Proust une réputation de mondain dilettante qui ne se dissipera qu'après la publication des premiers tomes de *À la recherche du temps perdu*.

Rédaction de Jean Santeuil

La fortune familiale lui assure une existence facile et lui permet de fréquenter les salons du milieu bourgeois et de l'aristocratie. Il y accumule le matériau nécessaire à la construction de son œuvre: une conscience plonge en elle-même, recueille tout ce que le temps vécu y a laissé intact, et se met à reconstruire, à donner vie à ce qui fut ébauches et signes. Lent et patient travail de déchiffrement, comme s'il fallait en tirer le plan nécessaire et unique d'un genre qui n'a pas de précédent, qui n'aura pas de descendance: celui d'une cathédrale du temps. Pourtant, rien du gothique répétitif dans cette recherche, rien de pesant, de roman – rien du roman non plus, pas d'intrigue, d'exposition, de nœud, de dénouement.

À partir de l'été 1895, il entreprend la rédaction d'un roman qui relate la vie d'un jeune homme épris de littérature dans le Paris mondain de la fin du XIXe siècle. Publié en 1952, ce livre, intitulé, à titre posthume, *Jean Santeuil*, du nom du personnage principal, est resté à l'état de fragments mis au net, mais ne constitue pas un ensemble achevé. Proust y évoque notamment l'affaire Dreyfus, dont il fut l'un des témoins directs. Il est un des premiers à faire circuler une pétition favorable au capitaine français accusé de trahison et à la faire signer par Anatole France.

L'esthétique de Ruskin

Vers 1900, il abandonne la rédaction de ce roman qui nous est parvenu sous forme de fragments manuscrits découverts et édités dans les années 1950 par Bernard de Fallois. Il se tourne alors vers l'esthète anglais John Ruskin. Celui-ci ayant interdit qu'on traduise son œuvre de son vivant, Proust le découvre dans le texte et au travers d'articles et d'ouvrages qui lui sont consacrés, comme celui de Robert de La Sizeranne, *Ruskin et la religion de la beauté*. À la mort de Ruskin, en 1900, Proust décide de le traduire. À cette fin, il entreprend plusieurs «pèlerinages ruskiniens», dans le Nord de la France, à Amiens, et surtout à Venise, où il séjourne avec sa mère.

Cet épisode est repris dans *Albertine disparue*. Les parents de Marcel jouent d'ailleurs un rôle déterminant dans le travail de traduction. Le père l'accepte comme un moyen de mettre à un travail sérieux un fils qui se révèle depuis toujours rebelle à toute fonction sociale et qui vient de donner sa démission d'employé non rémunéré de la Bibliothèque Mazarine.

La mère joue un rôle beaucoup plus direct. Marcel Proust maîtrisant mal l'anglais, elle se livre à une première traduction mot à mot du texte anglais; à partir de ce déchiffrement, Proust peut alors «écrire en excellent français, du Ruskin», comme le nota un critique à la parution de sa première traduction, *La Bible d'Amiens* (1904).

L'écriture de la Recherche

La première pierre, la première phrase de l'œuvre entière est posée en 1907. Pendant quinze années, dans sa chambre tapissée de liège, au deuxième étage du 102 Boulevard Haussmann où il a emménagé le 27 décembre 1906 après la mort de ses parents et qu'il quittera en 1919. Portes fermées, Proust écrit, ne cesse de modifier et de retrancher, d'ajouter en collant sur les pages initiales les «paperolles» que l'imprimeur redoute. Plus de deux cents personnages vont vivre sous sa plume, couvrant quatre générations.

Après la mort de ses parents, sa santé déjà fragile se détériore davantage en raison de son asthme. Il vit en reclus et s'épuise au travail. Son œuvre principale, *À la recherche du temps perdu*, sera publiée entre 1913 et 1927, c'est-à-dire en partie à titre posthume.

Le premier tome, *Du côté de chez Swann* (1913), est refusé chez Gallimard sur les conseils d'André Gide, qui exprimera ses regrets par la suite. Finalement, le livre est édité à compte d'auteur chez Grasset. L'année suivante, le 30 mai, Proust perd son secrétaire et ami, Alfred Agostinelli, dans un accident d'avion. Ce deuil, surmonté par l'écriture, traverse certaines des pages de *La Recherche*.

Les éditions Gallimard acceptent le deuxième tome, *À l'ombre des jeunes filles en fleurs*, pour lequel Proust reçoit en 1919 le prix Goncourt.

Il ne reste plus à Proust que trois années à vivre. Il travaille sans relâche à l'écriture des cinq livres suivants de *À la recherche du temps perdu*, jusqu'en 1922. Il meurt épuisé, le 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée. Il demeurait au 44 Rue de l'Amiral Hamelin à Paris.

Marcel Proust est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, division 85.

L'œuvre:

Les Plaisirs et les Jours

Les Plaisirs et les Jours est un recueil de poèmes en prose et de nouvelles publié par Marcel Proust en 1894 chez Calmann-Lévy. Ce recueil s'inspire fortement du décadentisme et notamment du travail du dandy Robert de Montesquiou. Il s'agit du premier ouvrage de son auteur, qui cherchera à en éviter la réimpression pendant la rédaction de son grand-œuvre *À la recherche du temps perdu*.

Traduction de Ruskin

Si ce travail, ainsi que la deuxième traduction, *Sésame et les lys* (1906), est salué par la critique, dont Henri Bergson, le choix des œuvres traduites ne se révèle pas heureux et l'ensemble est un échec éditorial. C'est pourtant pour le futur écrivain un moment charnière où s'affirme sa personnalité.

En effet, il accompagne ses traductions de notes abondantes et de préfaces longues et riches qui occupent une place presque aussi importante que le texte traduit. Surtout, tout en traduisant Ruskin, Proust prend progressivement ses distances avec celui-ci, au point de critiquer ses positions esthétiques. Cela est particulièrement perceptible dans le dernier chapitre de sa préface à *La Bible d'Amiens* qui tranche avec l'admiration parfois aveugle des trois premiers. Proust reproche notamment à Ruskin son idolâtrie esthétique, critique qu'il adressa également à Robert de Montesquiou et qu'il fit partager par Swann et Charlus dans *La Recherche*. Pour Proust, c'est dévoyer l'art que d'aimer une œuvre parce que tel écrivain en parle; il faut l'aimer pour elle-même.

Contre Sainte-Beuve

Contre Sainte-Beuve (publié à titre posthume en 1954) est un recueil d'essais consacré aux écrivains que Proust admirait tout en les critiquant (Balzac, Flaubert, etc). Il y attaque Sainte-Beuve et sa méthode critique selon laquelle l'œuvre d'un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et pourrait s'expliquer par elle. En s'y opposant, Proust fonde sa propre poétique; on peut considérer *À la recherche du temps perdu* comme une réalisation systématique des idées exposées dans ce recueil d'essais.

Pastiches et mélanges

Pastiches et mélanges est une œuvre de Marcel Proust publiée en 1919 par la NRF. Il s'agit d'un recueil de préfaces et d'articles de presse parus principalement dans *Le Figaro* à partir de 1908, rassemblés en un volume à la demande de Gaston Gallimard.

À la recherche du temps perdu

Des critiques ont écrit que le roman moderne commençait avec Marcel Proust. En rompant avec la notion d'intrigue, l'écrivain devient celui qui cherche à rendre la vérité de l'âme. La composition de *La Recherche* en témoigne: les thèmes tournent selon un plan musical et un jeu de correspondances qui s'apparentent à la poésie. Proust voulait saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui des fluctuations de la mémoire affective. Il nous laisse des portraits uniques, des lieux recréés, une réflexion sur l'amour et la jalousie, une image de la vie, du vide de l'existence, et de l'art. Il nous laisse surtout un style composé de phrases (parfois) longues, pareilles à une respiration dans laquelle on «s'embarque».

«Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune.

Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y ait d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et qui, bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial».

«Ce travail de l'artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots, quelque chose de différent, c'est exactement le travail inverse de celui que, chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l'amour-propre, la passion, l'intelligence, et l'habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie». (Le Temps retrouvé)

Conclusion

L'œuvre de Marcel Proust est aussi une réflexion majeure sur le temps. La «Recherche du Temps Perdu » permet de s'interroger sur l'existence même du temps, sur sa relativité et sur l'incapacité à le saisir au présent. Une vie s'écoule sans que l'individu en ait conscience et seul un événement fortuit – goûter une madeleine, buter sur un pavé – fait surgir à la conscience le passé dans son ensemble et comprendre que seul le temps écoulé, perdu, a une valeur. Le temps n'existe ni au présent, ni au futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche de la mort. La descente de l'escalier de Guermantes au cours de laquelle le Narrateur ne reconnaît pas immédiatement les êtres qui ont été les compagnons de sa vie symbolise l'impossibilité qu'il y a à voir le temps passer en soi comme sur les autres. On garde toute sa vie l'image des êtres tels qu'ils nous sont apparus le premier jour et la prise de conscience de la dégradation opérée par le temps sur leur visage nous les rend méconnaissables jusqu'à ce que les ayant reconnus l'individu prenne conscience de sa mort prochaine. Seule la conscience du temps passé donne son unité au quotidien fragmenté.

L'analyse du snobisme et de la société aristocratique et bourgeoise de son temps fait de l'œuvre de Proust une interrogation majeure des mobiles sociaux de l'individu et de son rapport aux autres, instruments de l'ascension sociale. Comme Honoré de Balzac, Marcel Proust a su créer un monde imaginaire, peuplé de personnages devenus aujourd'hui des types sociaux ou moraux. Comme Le Père Goriot, Eugénie Grandet, La Duchesse de Langeais ou Vautrin chez Balzac, Madame Verdurin, la duchesse de Guermantes, Charlus ou Swann sont, chez Proust, des personnages en lesquels s'incarnent une caractéristique particulière: ambition, désintéressement, suprématie mondaine, veulerie.

L'amour et la jalousie sont également analysés sous un jour nouveau. L'amour n'existe chez Swann, ou chez le Narrateur, qu'au travers de la jalousie. La jalousie, ou le simple fait de ne pas être l'élu, générerait l'amour, qui une fois existant, se nourrirait non de la plénitude de sa réalisation, mais de l'absence. Swann n'épouse Odette de Crécy que lorsqu'il ne l'aime plus.

Le Narrateur n'a jamais autant aimé Albertine que lorsqu'elle a disparu (voir Albertine disparue). On n'aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d'inaccessible, on n'aime que ce qu'on ne possède pas, écrit par exemple Proust dans *La Prisonnière*.

La Recherche du temps perdu réserve également une place importante à l'analyse de l'homosexualité, en particulier dans *Sodome et Gomorrhe* où apparaît sous son vrai jour le personnage de Charlus.

Enfin, l'oeuvre se distingue par son humour et son sens de la métaphore. Humour, par exemple, lorsque le Narrateur note les fautes de langage du directeur de l'hôtel de Cabourg, qui dit un mot pour un autre (le ciel est parcheminé d'étoiles, au lieu de parsemé). Sens de la métaphore, lorsque le Narrateur compare le rebachage de sa gouvernante, Françoise, une femme d'extraction paysanne qui a tendance à revenir régulièrement sur les mêmes sujets, au retour systématique du thème d'une fugue de Bach.

Surnoms et pseudonymes

La mère de Proust lui donnait, enfant, des surnoms affectueux, tels «mon petit jaunet», «mon petit serin», «mon petit benêt» ou «mon petit nigaud». Dans ses lettres, son fils était «loup» ou «mon pauvre loup».

Ses amis et relations lui attribuaient d'autres sobriquets, plus ou moins amicaux, tels que «Poney», «Lecram» (anacyclique de Marcel), l'«Abeille des fleurs héraldiques», le «Flagorneur» ou le «Saturnien», et ils utilisaient le verbe «proustifier» pour qualifier sa manière d'écrire. Dans les salons, il était «Popelin Cadet», et ses dîners mémorables dans le grand hôtel parisien lui ont valu l'appellation de «Proust du Ritz».

Le romancier Paul Bourget affubla Proust d'un sobriquet faisant référence à son goût pour les porcelaines de Saxe. Il écrivit à la demi-mondaine, Laure Hayman, amie des deux écrivains: (...) votre saxe psychologique, ce petit Marcel (...) tout simplement exquis. Laure Hayman avait donné à Marcel Proust un exemplaire de la nouvelle de Paul Bourget, Gladys Harvey, relié dans la soie d'un de ses jupons. Laure était le modèle supposé du personnage créé par Bourget et elle avait écrit sur l'exemplaire offert à Proust une mise en garde: «Ne rencontrez jamais une Gladys Harvey.»

Dans ses écrits, Proust a souvent employé des pseudonymes. Ses publications dans la presse sont signées Bernard d'Algouvres, Dominique, Horatio, Marc-Antoine, Écho, Laurence ou simplement D.

Œuvres:

Les Plaisirs et les Jours, Calmann-Lévy, 1896, La Bible d'Amiens, préface, traduction et notes de l'ouvrage de John Ruskin *The Bible of Amiens*, Mercure de France, 1904, «La mort des cathédrales», *Le Figaro*, 16 août 1904, Sésame et les lys, traduction de l'ouvrage de John Ruskin *Sesame and Lilies*, Mercure de France, 1906, Pastiches et mélanges, NRF, 1919, Chroniques, 1927, Jean Santeuil, 1952,

Contre Sainte-Beuve, 1954, Chardin et Rembrandt, Le Bruit du temps, 2009, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, 1913 etc.

Littérature du XXIe siècle

Le phénomène de mondialisation peut permettre un mélange des cultures aboutissant à de nouveaux courants littéraires, certains trouveront peut-être leurs lettres de noblesse, comme la science-fiction. L'influence des nouvelles technologies est en train de mener à un rapprochement entre la littérature, les autres formes d'art et les technologies de l'information, dans de nouvelles directions. Il y a un accroissement des possibilités d'expression et d'édition, comme on le voit avec la cyberédition et les blogs.

En ce début de XXIe siècle, le concept d'avant-garde a considérablement évolué.

Il y a également émergence des nouvelles technologies numériques dans les pratiques artistiques et littéraires et apparition de nouveaux types d'écriture transversales mêlant poésie, philosophie, théâtre et proses diverses.

Si les évolutions à l'œuvre dans la société inspirent les écrivains du début du siècle, ces derniers restent hantés par les expériences dramatiques du XXe siècle comme le montre par exemple le succès des *Bienveillantes* de Jonathan Littell.

Anna Gavalda

Biographie

Lorsqu'elle naît, en 1970, son père vend alors des systèmes informatiques aux banques et sa mère dessine des foulards.

En 1992, elle devient lauréate du prix du Livre Inter pour *La plus belle lettre d'amour*. Professeur de français au collège Nazareth à Voisenon (Seine-et-Marne), elle obtient en 2000 le Grand Prix RTL-Lire pour son premier recueil de nouvelles *Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part* publié par Le Dilettante.

Trois de ses livres sont devenus des best-sellers: *Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part* s'est vendu à 1 885 000 exemplaires, *Je l'aimais* à 1 259 000 exemplaires et *Ensemble c'est tout* à 2 040 000 exemplaires. Entre 2004 et 2008, l'auteur a ainsi généré plus de 32 millions d'euros.

Elle tient une chronique dans le magazine *Elle* à propos des livres pour enfants et participe au jury pour le festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

Elle est mère de deux enfants et vit à Melun. Selon l'hebdomadaire *Voici*, elle est une descendante de Dorothy Parker.

Œuvres:

Troisième roman de l'écrivaine, *35 kilos d'espoir* reste surtout son unique tentative, à ce jour, dans la littérature jeunesse. Paru chez Bayard jeunesse en octobre 2002. En 2008, selon le classement annuel de *Livres-Hebdo*, il s'en est vendu 31 400 exemplaires, se classant ainsi dans le top 50 des meilleures ventes jeunesse.

L'Échappée belle, le cinquième roman d'Anna Gavalda aux éditions de Le Dilettante, paraît le 4 novembre 2009, un an et demi après la parution de La Consolante, vendu à 655 000 exemplaires selon l'éditeur. Ce roman «léger, tendre, drôle», est présenté par l'éditeur d'Anna Gavalda comme «un hommage aux fratries heureuses, aux belles-sœurs pénibles, à Dario Moreno, aux petits vins de Loire et à la boulangerie Pidoune». À l'origine, L'Échappée belle était une longue nouvelle offerte à 20 000 adhérents de France Loisirs fin 2001. Anna Gavalda a revu, corrigé et augmenté son texte pour en faire un court roman de 162 pages vendu 10 euros dans un format un peu plus réduit que le format habituel (10x18).

Romans:

L'Échappée belle, France Loisirs (2001) – réédition avec le texte «retravaillé», Le Dilettante (novembre 2009), Je l'aimais, Le Dilettante (octobre 2003), Ensemble, c'est tout, Le Dilettante (mars 2004), À leurs bons cœurs, Cheminements (2005), La Consolante, Le Dilettante (mars 2008), L'échappée belle, Le Dilettante (Novembre 2009).

Adaptations au cinéma

2007: Ensemble, c'est tout de Claude Berri, avec Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker.

2009: Je l'aimais de Zabou Breitman, avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.

Adaptation à la télévision

2009: 35 kilos d'espoir. Téléfilm de 90 mn produit par Bénédicte Massiet et France 3, et réalisé par Olivier Langlois, avec Adrien Hurdubae et Gérard Rinaldi.

Théâtre

35 kilos d'espoir adaptation théâtrale par Alix Crambert (metteur en scène) et Carl Hallak (comédien). Le spectacle a été présenté au Festival d'Avignon en 2008 puis au Théâtre Essaïon à Paris, et en tournée en Suisse, en Belgique et au Liban.

Je l'aimais adaptation théâtrale et mise en scène Patrice Leconte, Théâtre de l'Atelier, 2010.

35 kilos d'espoir adaptation théâtrale par la compagnie «A fond le bus» Patrick Volto (metteur en scène) et Christophe Cailton (comédien). Le spectacle a été créé en 2010 à Léognan et s'est joué à Tokyo au Japon.

Bernard Werber

Bernard Werber (né le 18 septembre 1961 à Toulouse) est un écrivain français de science-fiction connu notamment pour sa trilogie des Fourmis et ses nombreux romans. Son œuvre fait se rencontrer notamment mythologie, spiritualité, philosophie, science-fiction, biologie et futurologie.

Biographie

Il naît à Toulouse (Haute-Garonne) le 18 septembre 1961. Dès l'âge de 13 ans, il écrit des histoires pour un fanzine (partie de sa vie qui lui servira pour ses romans, comme dans *L'Empire des anges*). Après ses études en criminologie à l'Institut de Criminologie de Toulouse et de journalisme à l'École Supérieure de Journalisme de Paris, il devient journaliste scientifique pendant une dizaine d'années, notamment pour *Eurêka*, le magazine de la Cité des sciences et de l'industrie. Il fut aussi un collaborateur régulier du *Nouvel Observateur*. De ces années lui vient son goût pour la science, qu'il mêle avec ses thèmes favoris, des fourmis à la mort jusqu'aux origines de l'humanité.

Les œuvres de Bernard Werber ont été traduites en trente-cinq langues. Avec 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Bernard Werber est un des auteurs français contemporains les plus lus au monde (avec Marc Lévy). Il est même considéré comme une star en Corée du Sud.

Suite à son livre éponyme, il a initié l'Arbre des possibles, site Web et «projet pour rechercher ou imaginer les futurs possibles de l'humanité». Le premier long-métrage de cinéma réalisé par Bernard Werber *Nos amis les Terriens* est sorti en avril 2007, produit par Claude Lelouch et dont la bande-annonce fut projetée en avant-première lors de sa conférence à Mensa.

Écriture

Bernard Werber à l'Institut français de Sofia, en Bulgarie, le 2 juin 2007

Son style d'écriture mêle différents genres, notamment la saga d'aventure, la science-fiction de l'entre-deux-guerres et le conte philosophique.

Dans la plupart de ses romans, Bernard Werber utilise la même forme de construction, alternant des articles informatifs d'encyclopédie et deux ou trois fils narratifs. Les articles précisent ou élargissent les intrigues, ces deux dernières se recoupant épisodiquement.

De plus, ses romans et ses nouvelles s'entrecroisent. On retrouve ainsi des personnages comme Edmond Wells à la fois dans la trilogie des Fourmis et dans *L'Empire des anges*, mais également des thèmes récurrents, comme «l'Arbre des possibles» d'Isidore Katzenberg, ou encore le roman *Nous les dieux*, reprenant des éléments de la nouvelle *L'École des jeunes dieux*.

Dans deux romans, Werber décrit des auteurs de littérature. Ainsi est présenté un auteur qui, à la fin de sa vie, écrit un dernier livre qui donne un sens à l'œuvre entière. En ayant préalablement noté une certaine similarité des personnages, des thèmes et du style de l'œuvre de Werber, on peut en conclure qu'il essaye de donner une certaine cohérence aux idées qu'il développe.

Depuis quelques années, Bernard Werber a décidé de sortir un livre par an, à chaque 3 octobre. Après la rentrée littéraire, l'objectif est de «proposer au public autre chose que de possibles prix Goncourt».

Certains de ses détracteurs lui reprochent de faire passer dans ses ouvrages certaines théories scientifiques pour des certitudes alors qu'elles ne sont que des hypothèses parmi tant d'autres, quand elles ont un fondement scientifique. On le voit par exemple avancer dans *Les Thanatonautes* la raison pour laquelle il naît sur terre plus de filles que de garçons. Mais il se trouve que les statistiques montrent l'inverse: même en excluant les pays où se pratique l'avortement sélectif, le sex ratio à la naissance est de 1,05 à 1 en faveur des garçons. Les chiffres par classe d'âge ne s'inversent que vers 30 ans et plus dans les pays développés. Dans le recueil de nouvelles *Paradis Sur Mesure*, il affirme que le LHC du CERN permet d'envoyer des particules à une vitesse supérieure à celle de la lumière, or le fait d'atteindre cette vitesse est interdit par les lois fondamentales de l'Univers. Bernard Werber reste un écrivain de Science Fiction et de vulgarisation scientifique, aucune de ses œuvres ne prétend néanmoins prouver ou infirmer une quelconque théorie scientifique, mais exposer ce qu'il présente comme des découvertes encore peu ou pas connues du grand public, au sein d'une œuvre de fiction. *L'Ultime secret* illustre bien cette tendance, on peut y lire sur la quatrième de couverture la phrase suivante: «Ils vont aller de surprise en surprise jusqu'à l'extraordinaire dénouement basé sur une découverte scientifique peu connue mais réelle.»

Bernard Werber est membre d'honneur de l'INREES, l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, une association ayant pour vocation la sensibilisation des professionnels en santé mentale, des médecins et des soignants en général, aux expériences extraordinaires, ou inhabituelles.

«Il est temps de sortir des clivages bipolaires habituels avec un monde officiel et un monde irrationnel. Il y a des faits, il y a des événements et il importe d'en parler normalement sans passion, ni exclusion systématique. Le monde n'est pas dans une simple dichotomie j'y crois – j'y crois pas. Il y a la place pour une troisième voie qu'on pourrait résumer à une phrase: «je ne peux pas encore l'expliquer mais ça ne m'empêche d'y réfléchir et de voir si cela ne pourrait pas avoir une utilité.»

Cette approche se reflète dès lors dans le contenu de ses romans, tel que par exemple *Les Thanatonautes*, qui propose une version spiritualiste des expériences de mort imminente ou encore *Nos amis les humains* (une pièce de théâtre) qui raconte un récit d'enlèvements par les extraterrestres. La science, le paranormal et la spiritualité influencent ainsi nombre de ses romans.

Symbolique

Bernard Werber utilise diverses symboliques dans ses livres. Les animaux comme le dauphin, le rat ou les fourmis sont représentés comme des animaux intelligents.

La symbolique des chiffres tient également une grande place et, selon la façon dont ils sont expliqués, ils reflètent « le stade de l'évolution de l'âme ». C'est notamment durant la lecture du cycle des Dieux que l'on se rend compte à quel point Bernard Werber donne une signification implicite aux animaux.

Œuvres:

Les Fourmis, 1991, prix des lecteurs de Sciences et Avenir. Ce livre est son grand succès: il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et a été traduit dans plus de trente langues.

Le Jour des fourmis, 1992, Grand prix des lectrices de Elle

La Révolution des fourmis, 1996

Cycle des Dieux: Cette trilogie fait suite au Cycle Des Anges, Nous les dieux, (5 octobre 2004), Le Souffle des dieux, (octobre 2005), Le Mystère des dieux, (3 octobre 2007)

Marc Lévy

Marc Lévy, parfois orthographié Marc Levy, est un écrivain français né le 16 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt en région parisienne.

Biographie

Marc Lévy entre à dix-huit ans à la Croix-Rouge, tout d'abord comme secouriste, il y restera six ans. Parallèlement il suit des études de gestion et d'informatique à l'université Paris-Dauphine. En 1983, il crée sa première entreprise, Logitec France. Un an après il s'installe aux États-Unis où il crée, à San Francisco et dans le Colorado, deux sociétés spécialisées dans l'imagerie de synthèse, Rainbow Images. En 1989, il perd le contrôle de son groupe et démissionne. Il revient à Paris et fonde avec deux amis un cabinet d'architecture de bureau, Eurythmic Cloiselec.

Il vit actuellement à New York avec sa femme et ses fils Louis et Georges. Le 25 octobre 2008, il épouse Pauline Lévêque, une journaliste qui lui donnera son second fils, Georges, le 25 mars 2010.

En 2000, il publie son premier roman, Et si c'était vrai, traduit en quarante et une langues, et adapté au cinéma par DreamWorks (Steven Spielberg). Il sera classé pendant plus de 250 semaines dans la liste des meilleures ventes. Marc Lévy est le romancier français contemporain qui a vendu le plus de livres en France et dans le monde, ses neuf derniers romans ont été publiés à 19 millions d'exemplaires (toutes langues et éditions confondues)

Œuvres:

2000: Et si c'était vrai..., 2001: Où es-tu?, 2003: Sept jours pour une éternité...
2004: La Prochaine Fois, 2005: Vous revoir, suite de Et si c'était vrai..., 2006: Mes amis mes amours, 2007: Les Enfants de la liberté, 2008: Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, 2009: Le Premier Jour, 2009: La Première Nuit, 2010: Le voleur d'ombres.

Paroles de chansons

2004: Chanson Pour toi écrite pour Jenifer, figurant sur son album, Le Passage

2005: Chanson Je t'écris écrite pour Grégory Lemarchal, figurant sur son album Je deviens moi

2007: Chanson T'Aimer si mal écrite pour Johnny Hallyday, figurant sur son album Le coeur d'un homme

Court-métrage

Novembre 2003: La Lettre de Nabila, réalisé pour Amnesty International, adapté d'une nouvelle qu'il a co-écrite avec Sophie Fontanel.

Films adaptés de ses romans

2005: Et si c'était vrai... (Just like heaven), produit par Steven Spielberg (Dreamworks), réalisé par Mark Waters avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo.

2008: Où es-tu?, téléfilm réalisé par Miguel Courtois avec Cristiana Reali, Elsa Lunghini, Philippe Bas.

2008: Mes amis, Mes amours réalisé par Lorraine Lévy (la soeur de Marc) avec Vincent Lindon, Pascal Elbé, Virginie Ledoyen, Florence Foresti et Bernadette Lafont.

Justine Lévy

Justine Lévy (née Justine-Juliette le 27 septembre 1974 (35 ans) en France) est une femme de lettres française.

Biographie

Justine Lévy est la fille de l'écrivain Bernard-Henri Lévy et d'Isabelle Doutreligne, première épouse de son père, mannequin de profession.

Elle poursuit des études de philosophie puis travaille pendant neuf ans comme lectrice chez Calmann-Lévy puis aux éditions Pauvert. Elle travaille aujourd'hui comme éditrice pour une grande maison d'édition.

En 1995, elle épouse Raphaël Enthoven, le fils de Jean-Paul Enthoven, éditeur et meilleur ami de son père. Elle dit avoir été sévèrement affectée dans son enfance par les différends conjugaux chez ses parents, par ses rapports difficiles avec une mère fantasque – «à l'ouest», selon son expression –, mais rassurée par son père qui «arrange toujours tout».

Elle se décrit «accro», intoxiquée aux médicaments psychotropes, aux amphétamines et drogues dures, et a été envoyée en désintoxication par son père.

En 2000, son mari et le mannequin Carla Bruni, qui vit alors avec son beau-père Jean-Paul Enthoven, entament une liaison. Raphaël divorce et s'installe avec Carla, ce qui plonge Justine Lévy dans un état d'anéantissement profond dont elle se sort au bout de quelques années. Elle relatera cette expérience dans un livre autobiographique, Rien de grave, où elle se montre peu conciliante à l'égard de sa «rivale», Carla Bruni.

Ce best-seller 6,7,8 paru en 2004 lui vaut les éloges du monde de la littérature, des médias et du public.

Elle a une fille, Suzanne, et un fils, Lucien, avec l'acteur Patrick Mille (Chico avec Edouard Baer sur Canal+).

Écriture

Pour son premier roman *Le Rendez-vous*, elle traitait de ses rapports difficiles avec sa mère: en l'attendant à un rendez-vous, la fille se remémore les souvenirs agréables et pénibles sur sa mère. Tout le roman est donc construit sous forme de flash-backs. *Le Rendez-vous* sort en 1995 et obtient un succès mitigé. Il est néanmoins traduit en anglais et édité aux États-Unis en 1997, dans toute l'Europe et en Corée. Elle gagne pour ce livre le prix Contre-point de littérature française.

Son deuxième roman *Rien de grave* publié chez Stock en 2004 raconte la peine d'une jeune femme que son mari quitte pour une autre. Ce récit est en réalité une autofiction. Le roman obtient un réel succès (110 000 exemplaires vendus en moins d'un mois). Le livre est traduit en anglais et en allemand. Elle gagne le prix Littéraire Le Vaudeville et le Grand Prix Littéraire de l'Héroïne Marie France en 2004.

Le roman de Justine Lévy *Rien de grave* a été édité aux États-Unis en octobre 2005. Pour son lancement, Justine Lévy a été présentée à la société littéraire de la ville de New York et elle a été interviewée à la télévision américaine lors d'une émission, le Charlie Rose show .

Son troisième roman *Mauvaise fille* est sorti en septembre 2009. Justine Lévy y revient, cette fois sous l'angle d'un récit chronologique, sur les relations avec sa mère et plus particulièrement sur la maladie et la mort de sa mère – qui sont mises en parallèle avec la grossesse et la maternité de la fille. Il est sélectionné pour le prix Goncourt.

Œuvres:

Le Rendez-vous, Plon, 1995, *Rien de grave*, Stock, 2004, *Mauvaise fille*, Stock, 2009.

Тестові завдання

1. Qui a écrit le roman «Du côté de chez Swann»?

- a) Marcel Proust
- b) Victor Hugo
- c) André Gide

2. Laquelle de ces récompenses est un prix de littérature française?

- a) Gault-Millaut
- b) Migros
- c) Goncourt

3. Quelle femme écrivain partageait la vie de Jean-Paul Sartre?

- a) Françoise Sagan
- b) Simone de Beauvoir
- c) Nathalie Sarraute

4. Qui a écrit «Les trois mousquetaires»?

- a) Honoré de Balzac
- b) Alexandre Dumas
- c) Anatole France

5. L'auteur du «Petit-Prince», Saint-Exupéry, était aussi:

- a) Garagiste
- b) Musicien
- c) Aviateur

6. Sous quel pseudonyme écrivait Frédéric Dard (également le nom de son héros, commissaire de police)?

- a) San Antonio
- b) Maigret
- c) Hercule Poirot

7. Qui est l'auteur du «Misanthrope»?

- a) Voltaire
- b) Maigret

c) Racine

8. Comment s'appelle le journaliste français qui présentait l'émission littéraire «Apostrophes»?

a) Patrick Poivre d'Arvor

b) Patrick Sabatier

c) Bernard Pivot

9. Qui a écrit «20 000 lieues sous les mers»?

a) Emile Zola

b) Jules Verne

c) Victor Hugo

10. Qui était le dessinateur du célèbre reporter belge Tintin?

a) Franquin

b) Hergé

c) Goscinny

11. Qui a écrit L'Amant?

a) Marguerite Duras

b) Nathalie Sarraute

c) Simone de Beauvoir

12. Dans l'oeuvre de Rabelais, quel sorte de personne sont Gargantua et Pantagruel?

a) des ours

b) des vampires

c) des ogres

13. Quels personnages de bande-dessinée n'a pas été créé par Goscinny?

a) Asterix et Obélix

b) Le petit Nicolas

c) Titeuf

14. Quel auteur de bande-dessinée est devenu réalisateur et a mis en scène une de ses BD?

- a) Uderzo
- b) Bilal
- c) Sempe

15. Dans quelle ville célèbre-t-on le festival de la bande-dessinée?

- a) Angouleme
- b) Deauville
- c) Cannes

16. Quand a été créé le prix Goncourt?

- a) XVIIIe siècle
- b) XIXeme siècle
- c) XXe siècle

17. Quel écrivain originaire du Sud de la France a écrit «La gloire de mon père» et «Le château de ma mère»?

- a) Camus
- b) Pagnol
- c) Breton

18. Quelle femme a traduit les oeuvres de V. Maiakovsky en français?

- a) Elsa Triolet
- b) Marguerite Duras
- c) Fanny Ardant

19. A quel écrivain français, Catherine II de Russie a-t-elle acheté les livres de sa bibliothèque?

- a) Voltaire
- b) Diderot
- c) Montesquieu

20. Quelles pièces de théâtre Molière n'a-t-il pas écrit?

- a) Tartuffe
- b) Le bourgeois gentilhomme
- c) Phèdre

Питання для самоконтролю

1. Comment s'appelle la période à partir de 1899 à 1918 et pourquoi a-t-on nommé de telle manière cette période?
2. Les principaux auteurs de la période de la Belle Epoque. Leurs oeuvres et leurs vies.
3. Quels sont les courants littéraires existant à la Belle Epoque.
4. Paul Claudel (1868–1955) – quels sont les genres de littérature auxquels il avait consacré ses oeuvres?
5. Rappelez-vous du théâtre de P. Claudel, surtout de «Le Soulier de satin» où il parle de la liberté et de la prison, de l'amour et de la souffrance.
6. Quels sont les sources de l'inspiration de P. Claudel.
7. Paul Valéry (1871–1945).
8. L'influence de Mallarmé sur P. Valéry. Quelles poésies ont confirmées la gloire poétique de P. Valéry?
9. Guillaume Apollinaire (1880–1918). Les oeuvres du thème romantique de l'amour et du temps qui s'enfuient qui poursuivent le poète au cours de sa vie.
10. Quels effets produisent l'absence de ponctuation et le retour régulier du refrain dans la poésie «Le Pont Mirabeau».
11. Comment est intitulée la revue, fondée par J. Copeau, André Gide en 1909? Contre qui réagit-elle? A qui ouvre-t-elle largement ses colonnes?
12. André Gide (1869–1951). «Les Nourritures terrestres», 1897. «Les Faux-monnayeurs», 1925.
13. André Gide. Prix Nobel en 1947.
14. Le roman du début du XX siècle.
15. Marcel Proust (1871–1922). Sa vie et son oeuvre comme une peinture de la société, un roman psychologique, une autobiographie, un essai sur la littérature.
16. La littérature de l'entre-guerres de 1919 à 1939.
17. Quel est le mouvement littéraire et esthétique de la première moitié du siècle. Son importante influence sur la peinture, le cinéma.

18. Quels sont les origines du surréalisme? Son théoricien – André Breton. Le «Manifeste du surréalisme».
19. Le poète de l'amour – Paul Eluard (1895–1952).
20. Qu'est-ce que savez des romans des années trente.
21. Qu'est-ce que veut dire la notion: un écrivain engagé?
22. L'activité poétique de Louis Aragon.
23. Les romans-fleuves, qu'est-ce que c'est que cette expression?
24. François Mauriac (1885–1970) – un éminent romancier du XX siècle.
25. Louis Ferdinand Céline (1894–1961) – un éminent romancier du XX siècle.
26. André Malraux (1901–1976) – un éminent romancier du XX siècle.
27. Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) – un éminent romancier du XX siècle.
28. Le théâtre de l'entre-deux-guerres – la mise en scène, la tradition, l'invention.
29. Jean Giradoux (1882–1944) – un éminent romancier du XX siècle.
30. La période des années de guerre et l'après-guerre. Le renouvellement littéraire.
31. L'existentialisme et l'absurde dans la littérature de la deuxième moitié du XX siècle.
32. Les théoriciens de ce nouveau courant littéraire. Jean-Paul Sartre (1905–1980).
33. Albert Camus (1913–1960).
34. Le renouveau poétique après la Seconde Guerre mondiale. René Char (1907–1988), Jacques Prévert (1900–1977).
35. Le théâtre de l'après-guerre: absurde, dérision, engagement.
36. Eugène Ionesco (1912–1994).
37. Le théâtre d'aujourd'hui (1990–2000). Samuel Beckett.
38. Quels sont les auteurs du «nouveau roman». La revendication de liberté. Michel Butor.

39. Les romans des auteurs féminins.
40. Vue générale sur la littérature française depuis 1975.
41. Vue générale sur la littérature française depuis l'an 2000.
42. A. Gavalda, B. Werber, M. Lévy, J. Lévy – les éminents romanciers du XXI siècle.

Список рекомендованої літератури

1. Ваховська І. Л. Курс лекцій: література порубіжжя ХІХ–ХХ століття : навч. посібник / І. Л. Ваховська. – К. : Вид-во КНЛУ, 2005. – 160 с.
2. Французька література : метод. рек. для студ. 4 курсу, які навчаються за спец. 6.030500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. романо-герман. філол. ; упоряд. І. Л. Ануфрієва]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 12 с.
3. Histoire de France. La formation de la France. Encyclopaedia Universalis et Grand Livre du Mois. – P., 2000. – 384 p.
4. Histoire de France. Des origines à l'an 2000. – P. : Editions France Loisirs, 2000. – 208 p.
5. Charpentier M. Littérature : textes et documents. XVIII siècle / Michel Charpentier, Jeanne Charpentier. – P. : Nathan, 1987. – 496 p.
6. Goff le G. Littérature : textes et documents. Moyen Age, XVI siècle / Jacques le Goff. – P. : Nathan, 1988. – 512 p.
7. Puzin C. Littérature : textes et documents. XVII siècle / Claude Puzin. – P. : Nathan, 1987. – 495 p.
8. Rincé D. Littérature : textes et documents. XIX siècle / Dominique Rincé, Bernadr Lecherbonneur. – P. : Nathan, 1986. – 592 p.
9. Rosnay de T. Elle s'appelait Sarah / Tatiana de Rosnay. – P. : Editions Héloïse d'Ormesson, 2006. – 404 p.
10. Mon premier Larousse de Noël. – P. : Larousse, 2009. – 140 p.

Навчальне видання

ЛІТЕРАТУРА ФРАНЦІЇ

Навчальний посібник для студентів 4 курсу

А в т о р - у п о р я д н и к

АНУФРІЄВА Ірина Леонідівна

В авторській редакції
Комп'ютерний набір *А. О. Кузнєцова*

Підписано до друку 05.02.2016. Формат 60×84/16.
Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».
Ум. друк. арк. 9,76. Обл.-вид. арк. 11,56.

Видавництво
Народної української академії
Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві
Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.