Cours et TD. Initiation aux textes littéraires. S3. 2LMD. Mme. Ferraoun

TD1/ Récapitulatif du S1 et S2

Un **courant littéraire**(aussi appelé mouvement littéraire) regroupe des principes, des idées et une vision commune du monde et de la littérature. Les auteurs faisant partie d’un même courant littéraire partagent souvent une même vision esthétique et idéologique de l’écriture. L'œuvre d'un auteur peut donc ressembler, d’une certaine manière, à celle d'un autre (tout en préservant des traits spécifiques au style de l’auteur).

Un courant peut découler d'un autre, mais de manière générale, un courant nait en opposition à un autre qui le précède. De plus, les courants littéraires n'apparaissent pas dans un seul pays ou une seule région. Souvent, ils se répandent sur un continent ou sur plusieurs. La plupart du temps, un courant traverse tous les arts à la fois.

L’Humanisme : l’humanisme est un courant du 16ème siècle fondé sur la suprématie de l’homme et la découverte des textes antiques plutôt que les valeurs religieuses. Il se caractérise par la foi dans l’homme, dans l’humain et la connaissance scientifique qui s'exprimera par la volonté du progrès et poussera plusieurs intellectuels de cette époque à franchir les interdits sociaux et religieux afin d'apporter à l'humanité de nouvelles connaissances sur le monde qui l'entourent. On peut notamment citer Les essais de Montaigne ou encore Pantagruel et Gargantua écrit par Rabelais. L’éducation occupe une place importante dans leurs ouvrages puisqu'elle sera remise en question par les humanistes selon la phrase de Montagne mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine

La pléiade : Ce mouvement découle en quelque sorte de l'humanisme et de la redécouverte des textes antiques puisque elle désigne un groupe de poètes soucieux de démontrer que la poésie française peut égaler le travail réalisé par les grands modèles antiques dans le domaine de la poésie. Les plus célèbres de ces auteurs sont Ronsard qui a écrit le recueil *Les amours* et Du Bellay avec son manifeste : *Défense et illustration de la langue française* ainsi que son recueil de poèmes *Les Regrets*.

Exercice : analyse du poème les regrets de Du Belly.

Le mouvement Baroque commence à la fin du XVI ème siècle et durera jusqu'à la seconde moitié du XVII ème siècle. Le baroque se définit par un arc chargé et tourmenté notamment dans le domaine de l’architecture, de la sculpture et de la peinture. Il comprend deux branches principales une branche plus noire qui expriment les tensions et les angoisses de l'humain face au monde qui l'entourent, une autre blanche qui est plus ornementale, exubérante. Ce mouvement littéraire est représenté par un groupe d'écrivains qui vont exprimer une sensibilité inquiète face à un monde instable et en mouvement.

La littérature baroque utilisera volontiers l’exagération et la mise en abime. On peut citer qu'un maigre phare de ce mouvement : ***L'illusion comique*** ou encore ***Le Cid*** de Corneille **Le classicisme** dure toute la seconde moitié du XVII siècle. Ce mouvement défend la recherche de l'équilibre et la mesure. Il veut représenter l'âme humaine de façon universelle. Il codifie son esthétique sur des règles strictes, notamment au théâtre où l'on retrouve la règle des trois unités, la vraisemblance et de bienséance.

Ce mouvement comprend de nombreuses pièces de théâtre dont ***Horace*** écrite par **Corneille**, ***Tartuffe* de Molière** ou encore ***Phèdre*** de Racine. On y retrouve également les fables de la Fontaine qui fait d'ailleurs référence aux textes antiques avec les fables écrites par Ésope.

Les lumières est un mouvement du XVIII° siècle. Il est avant tout un groupe d'intellectuels, d'acteurs, de poètes et de philosophes ; des personnes engagées qui vont fonder la pensée de ce mouvement sur l'idée que l'homme peut améliorer sa condition par le progrès et la raison. Les lumières exercent leur esprit critique afin de lutter contre l'obscurantisme et les préjugés. La fin du XVIII siècle définira les Lumières comme une véritable attitude intellectuelle, celle d'oser penser par soi même. Cette audace qui donnera lieu à la naissance d'une pensée nouvelle remettant en cause les mœurs et la suprématie bourgeoise qui aboutira en 1789 à la révolution française. Une œuvre majeure du mouvement des lumières et L'encyclopédie de Diderot. On peut également citer **Le contrat social** de Rousseau ou encore lettres persanes de Montesquieu, *Le mariage de figaro* pièce de Beaumarchais, ***Le traité pour la*** ***tolérance*** de Voltaire ou encore Candide.

Travail d’analyse :

Réaliser une fiche de lecture de l’une des pièces de Molière.

 TD 2 (toujours un récapitulatif du S1, S2)

Le romantisme naquit après la révolution française aboutira à la première moitié du XIX° siècle. Il rassemble des artistes qui ont pour volonté d'exalter le mois et de rompre avec l'esthétique classique lorsque l'on parle de l'exaltation de la sensibilité du moins lyrique. On désigne tout simplement un procédé qui était rarement utilisée avant l'arrivée du romantisme qui est l'utilisation du jeu de la première personne du singulier. Le second élément important dans le courant du romantisme et l'idée de la liberté. En effet, les auteurs romantiques s'opposent à la mesure du classicisme qui codifie l'esthétique sur des règles strictes notamment au théâtre. Ils refuseront aussi le rationalisme des lumières en se fondant sur l'expression de la sensibilité. Une autre idée relative au mouvement romantique et intimement liée à l'expression de l'individu est celle du mal du siècle : le héros romantique et souvent en proie à ce mal du siècle qui est un sentiment de malaise et d'insatisfaction dans tous les domaines. Il est soumis à une vague de passion, une mélancolie sans cause et surtout sans remède d'un être à la sensibilité exacerbée. Ce malaise sera illustré par Chateaubriand dans son ouvrage René, Victor Hugo avec sa pièce théâtrale Hernani ou encore son recueil *Contemplation*. Travail à rendre : présentation de la pièce Hernanai et l’explication de la bataille qui en résulte.

Le réalisme : il est né au 19è siècle. Il s'efforce de représenter la réalité du temps avec tous ces aspects de la façon la plus neutre et la plus impersonnel possible. Il compte deux grands initiateurs à savoir Stendhal avec *Le rouge et noir* et Balzac avec *Le père*

Goriot, Flaubert bien que refusant absolument cette étiquette, il est considéré comme un maître de ce mouvement avec *Madame Bovary*.

Le naturalisme s'appuie sur la science notamment les sciences naturelles et sur l' enquête de terrain pour analyser les effets de l'hérédité et du milieu sur les êtres. Cela signifie qu'on étudie l influence qu'a le milieu social sur la descendance et l'évolution des générations des descendants de différentes classes sociales ainsi Zola dans son roman met en pratique ses recherches sociétale en retraçant l'histoire des familles défavorisées. Selon lui, il écrit le premier roman sur le peuple qui ne ment pas et qui est l'odeur du peuple comme Germinale une œuvre représentative du mouvement naturaliste

Le symbolisme à la fin du 19e siècle

Il envisage le monde dans son mystère, s'éloigne du réel pour se tourner vers le rêve et l'intériorité. On recherche la nuance et on veut représenter les liens entre les divers éléments que la nature tisse en suggérant et en dévoilant les énigmes du monde au moyen de symbole en tentant de libérer la poésie des règles traditionnelles. Ce mouvement comprend parmi les plus grands écrivains et poètes de la langue française avec des auteurs comme Baudelaire qui a écrit les fleurs du mâle, Verlaine et son recueil de poèmes saturniens (mon rêve familier), Mallarmé et surtout Rimbaud avec son recueil Illuminations de 1918 et 1945.

TD 3 : Les mouvements du XX ° siècle : **Le surréalisme :**

Le surréalisme est un mouvement artistique de la première moitié du XXème siècle qui veut se libérer de toutes les contraintes et notamment :

- Des contraintes de la raison et de la morale, en explorant l’inconscient, le rêve, la folie, l’amour fou.

 - Des contraintes d’écriture, en laissant libre cours à l’écriture automatique et à la libre association d’images.

La naissance du surréalisme s’expliqué par plusieurs événements majeurs :

- La Première guerre mondiale qui laisse aux jeunes gens un sentiment d’horreur

 - L’influence du dadaïsme et de son désir de provocation

 - La découverte de l’inconscient, théorisé par Freud et qui donne envie aux surréalistes d’explorer cette face mystérieuse de l’homme grâce à l’écriture. Les surréalistes vont donc explorer l’inconscient, libérer l’imagination grâce à des associations d’images surprenantes et placer l’amour au cœur de leur écriture. Très important également : les surréalistes sont des écrivains engagés politiquement, persuadés que la littérature doit permettre un changement de société. Les principaux auteurs surréalistes français sont André Breton, Philippe Soupault, Paul Éluard, Louis Aragon, Pierre Reverdy… Le surréalisme touche d’autres arts. On peut citer pour la peinture Dali ou Chirico et pour le cinéma, le réalisateur Luis Buñuel.

André Breton définit **le surréalisme** comme un « automatisme psychique pur » permettant d'exprimer **la** réalité de ses pensées, sans censure, que ce soit par l'écriture, **le** dessin, ou de toute autre manière. **Le surréalisme** est basé sur l'exploration du monde onirique, dans l'espoir de reconnecter l'Homme avec son intériorité.

La Première Guerre mondiale dispersa les écrivains et les artistes qui étaient à Paris. Nombreux étaient impliqués dans le mouvement Dada, et estimaient que la pensée rationnelle excessive et les valeurs bourgeoises étaient à l’origine de ce terrifiant conflit dans le monde. Les dadaïstes protestèrent avec des rencontres anti-rationnelles et anti-art, des spectacles, de l'écriture et des œuvres d'art. Après la guerre, quand ils retournèrent à Paris, les activités Dada continuèrent.

Au cours de la guerre, le chef en devenir du surréalisme André Breton, possédant une formation en médecine et en psychiatrie, servi dans un hôpital neurologique où il utilisa les méthodes psychanalytiques de Sigmund Freud sur des soldats. Il rencontra également le jeune écrivain Jacques Vache.

Breton écrivit : « Dans la littérature, j’ai eu pour inspiration Rimbaud, Jarry, Apollinaire … »

De retour à Paris, Breton se joignit aux activités des dadaïstes et inaugura la revue littéraire « Littérature » avec Louis Aragon et Philippe Soupault. Ils commencèrent à expérimenter avec l'écriture automatique en écrivant spontanément leurs pensées, sans aucune censure.

Breton et Soupault plongèrent plus profondément dans l'automatisme et rédigèrent « Les champs magnétiques », en 1919. Ils poursuivirent l'écriture automatique en plus de recruter de plus en plus d'artistes et d'écrivains dans le groupe. Ils en vinrent alors à croire que l'écriture automatique était une meilleure tactique pour l'évolution de la société que d’attaquer les valeurs à la façon Dada.

Ils adoptèrent toutefois une idiosyncrasie, tout en rejetant l'idée d'une folie sous-jacente ou de l'obscurité de l'esprit. Plus tard, l’idiosyncrasique Salvador Dalí déclara : « Il n'y a qu'une seule différence entre le fou et moi : je ne suis pas fou. »

Le groupe visait à révolutionner l'expérience humaine, y compris ses aspects personnels, culturels et sociaux, en libérant les gens de ce qu'ils considéraient comme une fausse rationalité. En 1924, ils déclarèrent leurs intentions avec la publication du premier Manifeste du surréalisme. Cette même année, ils créèrent le Bureau de la recherche surréaliste et commencèrent à publier la revue La Révolution surréaliste.

TD 4 : L’Écriture automatique

Pratiquée par la plupart des écrivains surréalistes, l’écriture automatique consiste à laisser champ libre à son cerveau, notant toute pensée spontanée sur du papier avant que la logique ne s’en empare et ne la reformule.

Le plus passif est l’écrivain, le plus l’écriture sera automatique — c’est du moins ce qu’affirme Breton, qui expérimente avec ce procédé dès 1913, soit presque une dizaine d’années avant les débuts du surréalisme. Son texte Les Champs magnétiques, publié en 1920, a par ailleurs été presque complètement rédigé selon le procédé d’écriture automatique.

Intimement liée à l’intérêt que porte André Breton à la psychanalyse et aux théories de Freud, l’écriture automatique doit faire parler le subconscient, et même l’inconscient, avant que le sur-moi, portion psychique de chaque homme sujette aux pressions et restrictions sociales, ne s’en empare. Elle s’inscrit dans le mouvement surréaliste puisqu’elle est avant tout le surpassement du réel. Elle pénètre au-delà de la motivation visible à l’homme. Elle donne l’opportunité à l’artiste qui veille en nous de s’exprimer. Le chef-d’œuvre est notre propre imagination fécondée, en isolant les matériaux considérés. Les lois littéraires ne sont pas crédibles et la grammaire fonctionnelle n’a aucune place dans l’écriture automatique. L’écriture obtenue, parfois transcendante, n’en reste pas tout du moins sans un côté absurde, qui défie la logique. C’est un jargon, fabriqué puis retranscrit sur papier.

Un exercice pratique d’une écriture automatique de quelques lignes.

Le Cadavre exquis :

La seule règle de cette technique d’écriture ludique, largement reprise aujourd’hui comme jeu, dans tous les contextes, est de suivre la formule grammaticale suivante : nom, adjectif, verbe, complément d’objet direct, adjectif. Sur une feuille pliée, où les participants ne peuvent voir le mot inscrit par le joueur précédent, ils doivent inscrire un mot de leur choix, qui respecte l’ordre indiqué plus haut.

Des phrases loufoques sont ainsi obtenues, telles que celle qui donna son nom au jeu (« Le cadavre exquis boira le vin nouveau ») ou bien encore : « Le pain blanc secouera le sein oblong qui rit ». Ce dernier cadavre exquis est également l’un des premiers obtenus : lors de la première rencontre des surréalistes où le jeu est pratiqué, sont présents entre autres André Breton, Jacques Hérold, Victor Brauner, Yves Tanguy, Benjamin Péret et Elsie Houston.

Derrière ce « hasard objectif », en apparence inoffensif, se cache bien évidemment une réflexion esthétique plus poussée : en opposition à l’écriture automatique, où l’écrivain joue seul avec son inconscient, et qui se rapproche donc de la psychanalyse, le cadavre exquis permet à la fois une réelle intrusion du hasard dans l’écriture ainsi que la découverte, purement poétique, de nouvelles associations de mots impensées.

Exercices : Formez des groupes de six éléments et appliquer le jeu du cadavre exquis.

Des techniques qui traversent les Arts

L’écriture automatique trouve son équivalent dans le dessin automatique, pratiqué par exemple par André Masson, peintre français des années 1920-50. Le cadavre exquis, également, est aussi bien pratiqué avec des mots qu’avec des parties du corps ! Les collages de Max Ernst ou les œuvres photosensibles de Man Ray rappellent également l’aspect rapiécé du cadavre exquis.

La peinture surréaliste : Les Magritte, Dalí, Ernst, Ray et Míro se joignent au bateau d’André Breton et créent des peintures à l’aspect souvent onirique, qui dérangent l’œil du spectateur. C’est le cas des éléphants en échasse de Dalí, ou bien de l’homme à la tête de pomme de Magritte.

Les **peintures**, empreintes de forts symboles et d’éléments fantastiques, jouent souvent avec le concept du trompe-l’œil. Cherchant, comme tous les autres arts surréalistes, à atteindre l’**inconscient**, les peintures surréalistes sont souvent très personnelles et mystiques, ce qui laisse une large marge d’interprétation au spectateur.

Exercice : voici des questions sur le surréalisme pour vérifier ses connaissances :

-Le surréalisme a été fondé par Apollinaire, vrai ou faux ?

-Quel événement historique permet de comprendre le surréalisme ? Le communisme –la 1ère guerre mondiale- la mort d’Apollinaire-la révolution française.

-Quel auteur est considéré comme le chef de fil de ce mouvement ? Apollinaire-André Breton-Paul Verlaine- Dali.

-Qu’est-ce que l’écriture automatique ? Un jeu collectif dans lequel chaque participant ajoute un mot sans savoir ce qui est écrit avant- un procédé d’écriture qui consiste à écrire rapidement sans réfléchir-un procédé d’écriture qui consiste à écrire les yeux bondées ?

-Quel texte est considéré comme le premier roman surréaliste ?