

LE ROMANTISME

Le Romantisme est un mouvement littéraire qui prône de laisser largement place à l'expression des sentiments et des sensations en abolissant les règles strictes de la littérature classique. Il propose de jouer sur les contrastes, sur l'opposition du beau et du laid, du sublime et du grotesque. Il préconise la liberté et le naturel en art. Le Romantisme s'exerce dans les romans, la poésie, ainsi que le théâtre. A sa tête, il y a **Victor Hugo**, puis viennent **Théophile Gautier**, **Gérard de Nerval**, **Alexandre Dumas**, **Alfred de Vigny**, **Alphonse de Lamartine** et **Jacques Michelet**.

Les limites chronologiques du Romantisme qui sont fixées sont aléatoires car il a continué à influencer la littérature française durant tout le XIXème siècle.

LE CONTEXTE

Ce mouvement se développe dans le sillage de la Révolution de 1789 dont l'un des acquis a été la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

I - Le poids de la Révolution

La Révolution de 1789 est un mythe pour les écrivains romantiques. Le mythe a apporté le nécessaire idéologique à leur mouvement, c'est à dire la notion d'individu essentiel.

Le Romantisme revendique la singularité et l'originalité de chaque personne. Par ailleurs, la destinée de Napoléon Ier nourrit une mythologie de réussite et de destin exceptionnel

II - Une ère bourgeoise

Charles X, qui règne de 1824 à 1830, est un roi intransigeant et conservateur aux mesures trop sévères, ce qui aboutit à la Révolution de juillet suivie notamment par Alexandre Dumas et Stendhal. Les intellectuels voient dans cette Révolution l'espoir d'une réforme libérale du régime, voire une évolution vers la République. Mais la Révolution avorte. C'est l'avènement de la Monarchie de juillet avec le roi Louis-Philippe. C'est une grande déception pour la classe intellectuelle. Sous ce régime règnent l'immobilisme social, le conservatisme politique, et un dynamisme économique favorisant la bourgeoisie.

1- L'essor économique

La progression de la bourgeoisie est due à l'accroissement des transports

et à l'élargissement du crédit. Le premier chemin de fer date de 1837. La longueur des canaux triple de 1822 à 1845.

2 - La bourgeoisie comme classe dominante

Les bourgeois qui maîtrisent déjà la puissance économique du pays sont également les électeurs des députés. Guizot, chef du gouvernement « Enrichissez-vous ». La toute puissance bourgeoise est caricaturée par les hommes de Lettres, notamment par Honoré de Balzac dans *La Comédie Humaine*. (les filles Goriot, parvenues, héritières d'un père qu'elles méprisent pour son origine populaire).

III - Le "Mal du siècle" :

Les hommes de Lettres condamnés à l'immobilisme social en viennent souvent à ressentir un sentiment de mélancolie, une profonde angoisse, sentiment baptisé "Mal du siècle".

1- Un malaise historique :

Après la chute de Napoléon, il n'est plus possible pour les jeunes de cette époque de s'investir dans cette légende et il semble alors que la notion d'héroïsme soit désormais abolie.

L'écrivain romantique a le sentiment d'être floué par l'époque qu'il traverse : une époque de désillusion marquée par les échecs comme celui de la Révolution de 1830.

Ainsi, chez l'écrivain romantique, le malaise historique se transforme souvent en angoisse métaphysique.

2- Une angoisse métaphysique

Le "Mal du siècle" se traduit par un ennui inquiet provoqué par l'inactivité. L'oeuvre *Adolphe* de Benjamin Constant fournit une première impression de ce mal de vivre. L'impossibilité à s'extérioriser peut conduire à la folie et au spleen. Le héros négatif du "Mal du siècle", qui ne parvient ni à jouir, ni à pleurer, qui est usé avant l'âge, éprouve cette terrible dysharmonie de l'être à laquelle Charles Baudelaire donnera des accents très forts.

IV - La condition de l'écrivain

L'écrivain vit une situation ambiguë. Le mécénat n'existe presque plus. Sa plume doit le nourrir. Souvent, il vend sa liberté littéraire, comme Théophile Gautier ou Gérard de Nerval, en se faisant journaliste. C'est pourtant à ce moment-là que le poète paraît incarner, relayant la religion,

une nouvelle instance sacrée. L'écrivain est donc à la fois sacralisé et maudit. L'alternative pour les écrivains est simple : ou ils s'adaptent à la société bourgeoise et adoptent ses codes, ou ils décident de se constituer en marge de cette société.

HISTOIRE DU ROMANTISME

I - Les précurseurs

Jean-Jacques Rousseau (XVIIIème s.) ouvre le pré-Romantisme français. Madame de Staël introduit en France les idées du Romantisme allemand. Chateaubriand met l'accent sur l'exploration du "moi" et avec *René* il crée un mythe : le premier personnage romantique de la littérature française.

Rousseau

Trois oeuvres mettent l'accent sur l'expression de soi et des sentiments, et sur la recherche de l'harmonie entre l'être et la nature qui l'environne :

- "Julie ou la Nouvelle Héloïse" : 1761
- "Confessions" : 1782
- "Rêveries d'un promeneur solitaire" : 1776-78

La mélancolie qu'il exprime revoie au thème romantique du "Mal du siècle".

Madame de Staël et l'influence allemande

Madame de Staël fait un procès à la littérature française dans un ouvrage, entre 1808 et 1810. Elle trouve que la littérature française d'après la Révolution ne laisse pas assez de place à l'expression des sentiments et des sensations. Pour elle, il faut se détourner du modèle gréco-latin pour s'inspirer des littératures du Nord. De plus, la littérature classique se fait l'écho d'idées de conception de l'homme périmées, disparues avec le monde antique. Les romans de Goethe connaissent un grand succès en Europe. En 1774, il y a *Les souffrances du jeune Werther* et en 1808 *Les affinités électives*.

François-René de Chateaubriand

Chateaubriand prépare le Romantisme. En 1802, il invente le personnage de René, premier jeune homme en proie au désespoir et au "mal du siècle", ballotté entre sentiments et sensations contradictoires. Il souffre de passion incestueuse pour sa sœur et traîne sa mélancolie en France et en Amérique. Le héros romantique instable et angoissé est né, mais le

Romantisme français au sens propre apparaît en 1820 sous l'égide de Victor Hugo.

II - Fondations du mouvement romantique :

Le Romantisme se fonde sur des influences très contradictoires incarnées à la fois par des revues conservatrices et des journaux libéraux. Victor Hugo réussit à fédérer ces mouvements autour d'un texte manifeste : la *Préface de Cromwell*, d'un salon, et d'un évènement fondateur mythologique : la bataille d'*Hernani*.

1- la presse

Le mouvement romantique s'organise autour de deux revues conservatrices. En 1819, *Le conservateur littéraire* et en 1823 *La muse française*.

2- Les textes manifestes

Tout mouvement requiert son manifeste, c'est à dire un texte établissant sa doctrine et sa poétique.

a) "Racine et Shakespeare" de Stendhal

Stendhal est l'émissaire d'un mouvement libéral qui préconise autant la liberté politique que littéraire. En 1824, dans le polémique Racine et Shakespeare, il défend le "romantique" Shakespeare contre le classique Racine. Il est contre la tragédie classique. Il propose une définition du Romantisme qu'il appelle "Romanticisme". Cette définition met l'accent sur l'innovation absolue du Romantisme et sur la coïncidence entre un mouvement littéraire et son contexte historique.

b) "Préface de Cromwell" de Victor Hugo en 1827

C'est le plus important manifeste du Romantisme en France. Il propose une histoire culturelle et esthétique où il met en avant, à côté de la culture officielle, la permanence d'une contre-culture populaire, c'est à dire celle du grotesque incarné par des personnages comme Polichinelle, Sancho Pança, Sganarelle, Figaro. Le grotesque permet de jouer sur un effet de contraste, en opposition avec le sublime, ce qui est d'une infinie richesse. Parallèlement, Victor Hugo définit une poétique fondée sur le naturel, c'est à dire l'abandon d'un vers trop rigide, la recherche d'un lexique plus commun, le renoncement à la règle des trois unités (temps / lieu / action). La pièce Hernani va montrer l'opposition entre les romantiques et les classiques.

3 - la pratique des Salons

La pratique des Salons est une nouveauté introduite par le Romantisme. cela s'appelle un cénacle, c'est à dire un petit groupe qui se réunit dans des salons et des salles de rédaction sous l'égide d'un "chef".

Deux Salons tiennent la vedette : celui de Charles Nodier, fréquenté par Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alphonse de Lamartine, Alexandre Dumas,

Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Prosper Mérimée et le peintre Eugène Delacroix. Mais quand celui de Victor Hugo se crée, il est beaucoup plus militant et a donc plus de succès.

4 - La bataille d'"Hernani"

Cette pièce est créée en octobre 1829. Elle raconte la rébellion d'un noble espagnol contre son roi. Victor Hugo, dans cette pièce, fait beaucoup d'entorses romantiques à la langue, c'est à dire : étirement et cassure du vers, emploi de termes banals, langage familier dans la bouche des Grands, formules triviales, métaphores percutantes et insolites.

La première de cette pièce est un scandale. Mais le Romantisme est à présent un mouvement reconnu et officiel.

LA POETIQUE DU MOUVEMENT ROMANTIQUE

I - Les constantes des textes romantiques

Quelques thèmes apparaissent de façon récurrente chez les auteurs romantiques, comme le "moi" et l'amour malheureux. Quelques décors sont privilégiés ainsi que l'Histoire et l'exotisme. Quelques sensations sont suscitées chez le lecteur, comme le dépaysement et le mystère.

1 - Le "moi"

Le Romantisme s'écrit d'abord à la première personne. La poésie lyrique exalte un "je" qui s'exprimerait au nom de tous. Des genres naissent (comme le journal intime), se développent (comme l'autobiographie) et exaltent le désir de la connaissance de soi. C'est souvent un "moi" douloureux atteint par le "Mal du siècle" que met en scène le Romantisme. Le héros peut être banni (comme Jean Valjean ou Quasimodo), ou s'exclure lui-même (comme Frolo ou Lorenzaccio) à cause de sa misanthropie.

2 - Amour malheureux

Dans un monde guetté par l'ennui et la désillusion, l'amour semble être le refuge des idéaux. Pourtant, l'histoire d'amour romantique se termine rarement bien. Séparés par des malentendus, la loi, les préjugés, les couples romantiques ne s'unissent que dans la mort. Une double mort construit souvent la mythologie de ces couples impossibles.

3 - L'exotisme

La traduction est en vogue ainsi que la curiosité pour l'ailleurs. L'attrait pour l'Orient est avivé par les découvertes comme les hiéroglyphes et s'exprime dans Les Orientales de Victor Hugo (1829). Noms propres exotiques, informations sociologiques, descriptions précises, insertion de mots étrangers dans la narration : le souci de la couleur locale romantique est une façon d'aviver le mystère et le sentiment d'étrangeté.

4 - La rêverie, le mystère et le fantastique

Le romantique aime le mystère et le surnaturel. Le fantastique connaît un grand succès au XIXème siècle : il y a les spécialistes du genre, c'est à dire Théophile Gautier, Charles Nodier et Prosper Mérimée. Dans le récit fantastique, le lecteur hésite devant une explication réaliste ou surnaturelle des événements décrits. Le récit fantastique est à l'image de la littérature romantique : il se construit sur l'opposition et la contradiction.

II - Le drame romantique

L'essentiel du combat romantique se déroule d'abord sur la scène théâtrale avec la création du drame romantique dont la poétique s'oppose à celle de la tragédie classique. Il pose notamment un nouveau rapport, par l'intermédiaire du héros, entre l'homme et le destin.

1 - La poétique du drame

Le drame romantique se revendique comme un théâtre libre affranchi des règles de la tragédie classique. Il renouvelle et exalte le vers. L'unité de lieu et l'unité de temps sont des cadres trop rigides pour pouvoir refléter la société en mouvement. Les changements de décors rythment le mouvement de l'histoire. Le drame romantique, pour Victor Hugo, est surtout un drame historique. Il prend place à un moment important de l'Histoire d'une Nation, lors d'un mouvement social ou révolutionnaire. Il met souvent en scène le peuple. La passion est l'élément essentiel de ce drame. L'amour et ses sentiments parallèles comme l'amour maternel ou paternel s'opposent à la corruption du monde pour les romantiques.

2 - Le héros du drame

Le drame romantique veut susciter une réflexion philosophique et historique. Il replace l'individu dans son rapport complexe avec la société. Des héros solitaires luttent avec le destin. Le héros romantique est toujours un héros déchiré, à plusieurs visages.

3 - Le drame non joué

Alfred de Musset écrit plusieurs drames qu'il refuse de soumettre à la scène. Une de ses pièces, Lorenzaccio, est une pièce sur l'Histoire et le "Mal du siècle", sur l'amour et le masque. Ce drame met en scène un héros torturé. ce héros est à la fois pur et impur, rachetant par un crime une longue série de péchés et d'infamies. ce personnage incarne toute l'ambiguïté du mouvement romantique.

III - La poésie romantique

La poésie romantique se veut à la fois intime et universelle, cosmique et inspirée.

1 - Un registre lyrique

Le "je" romantique veut atteindre le plus intime de l'être et de ses sentiments.

Lyrisme : registre poétique qui permet l'expression souvent exaltée de sentiments personnels.

Le discours poétique romantique aspire à se manifester comme une simple confidence. L'épreuve amoureuse, la confrontation avec le réel, la perte des idéaux, toutes les occasions de larmes sont des chemins vers la poésie. Le poète romantique tente de dire ses sentiments, ses pensées les plus privées, ses goûts les plus personnels, persuadé que le lecteur y retrouvera, sinon ses propres sentiments, au moins quelque chose d'apparenté à ce qu'il ressent lui-même.

2 - Une poésie universelle

Le poète de l'intime se pose volontiers en interprète de la nature tout entière, voire du cosmos, comme chez Victor Hugo. Il existe une langue des choses muettes. L'homme est entouré de voix que le poète a le privilège d'entendre mieux que tout autre.

3 - Innovation poétique

Le Romantisme recherche une nouvelle simplicité en poésie. Il prône le choix de la figure de style juste, inventive, loin des figures pompeuses et figées des poètes classiques. Pour le lexique, il choisit le terme le plus simple. Le Romantisme rejette le côté trop structuré de l'alexandrin classique, avec sa césure automatique à la sixième syllabe.

Césure : coupe centrale qui sépare un alexandrin en deux moitiés égales.

Le Romantisme disloque le vers en multipliant les coupes, en accumulant rejets et enjambements.

Enjambement : effet produit lorsqu'une phrase dans un poème ne s'arrête pas à la rime mais déborde jusqu'à la césure ou à la rime du vers suivant.

Rejet : effet produit lorsque dans un poème en vers un élément court de la phrase (un ou deux mots) est rejeté au vers suivant

IV - Le roman romantique

1 - Le roman personnel

Le roman personnel est le récit d'une partie de vie, en général d'une crise de jeunesse d'un individu.

Entre fiction et autobiographie, la différence est d'autant plus mince que l'écriture se fait généralement à la première personne.

A travers cette histoire d'une crise, ces fictions vont mettre en scène des problèmes comme la mélancolie du monde passé, le sentiment de vide que l'on appelle "Mal du siècle", la déception politique, l'échec amoureux. Centré sur le "je", ce roman privilégie les méandres de la sensibilité.

René de Chateaubriand (1802), Adolphe de Benjamin Constant (1816), La Confession d'un enfant du siècle d' Alfred de Musset (1836) sont autant d'exemples de romans personnels qui montrent à la fois l'importance de la notion de point de vue et la difficulté pour les individus de s'inscrire dans le monde.

Le roman réaliste en sera l'héritier.

2 - Le roman historique

Le roman historique apparaît en France sous l'influence du succès des romans de Walter Scott et de l'importance des études historiques. Le roman historique se situe à des époques précises et mélange Histoire et fiction. La difficulté vient de cette fusion entre personnages fictifs et personnages réels. C'est aussi l'occasion de donner aux romans une dimension sociale et politique. Notre Dame de Paris est un roman médiéval qui illustre, grâce au personnage de Quasimodo, la théorie romantique de l'alliance des contraires. Enfin, Stendhal et Honoré de Balzac vont faire glisser le roman de l'évocation des mœurs passées à celle des mœurs présentes.

Conclusion :

Le Romantisme montre ce qu'est un mouvement littéraire. A la fois divers et organisé, il se construit autour de manifestes, de lieux de réunions, de manifestations symboliques et de quelques personnalités fortes, de l'influence des écrivains qui ne lui sont pas directement liés comme

Honoré de Balzac, Stendhal et George Sand. Le Romantisme suscite également une sorte de version romancée voire mythologique de la personnalité de Victor Hugo et en fait un dieu vivant. Surtout, la grande force du Romantisme est d'avoir influencé durablement les écrivains.