

Les précurseurs du réalisme (Stendhal et Balzac)

Honoré de Balzac (1799-1850)

La comédie humaine.

Ensemble romanesque de 92 romans et plus de 2000 personnages, écrit entre 1829 et 1850.

Technique très descriptive : volonté d'observer et d'étudier la société comme la nature.

Le titre : *La Comédie Humaine* est inspiré de *La divine comédie* de Dante.

Les romans sont reliés les uns aux autres grâce au système de retour des personnages (qui sera ensuite utilisé par Zola dans les *Rougon- Macquart*)

La Comédie Humaine est organisée autour de 3 axes :

Rmq : voir le classement des œuvres sur le document distribué en TD.

- **Les études de mœurs :** ont pour but de donner l'analyse détaillée des milieux sociaux à travers les passions du quotidien. Elles permettent à Balzac de dresser une peinture rigoureuse de la France de la première moitié du XIXe siècle. Elles représentent la société française dans son évolution : l'ascension de la bourgeoisie, les mésalliances des nobles, le développement du journalisme.
Elles sont subdivisées en 6 « scènes » :
 - Scènes de la vie privée : dont le but est de peindre la réalité immédiate.
 - Scènes de la vie de province : permettent à Balzac de retrouver les petites villes (il est originaire de Tours) où se trament des drames secrets.
 - Scènes de la vie parisienne : qui permettent à l'auteur d'analyser les ambitions, les conflits tumultueux, les luttes féroces pour le pouvoir dans des milieux comme la Bourse, le journalisme ou la politique. (le personnage Rastignac s'exclame : « le monde est un océan de boue »)
 - Scène de la vie de campagne : permettent de démontrer les principes d'ordre et de moralité des plus humbles.
 - Scène de la vie politique.
 - Scène de la vie militaire.
- **Les études philosophiques :**
Balzac a voulu y peindre les ravages de la pensée en mettant en texte des personnages passionnés qui consomment leur vie pour une cause intellectuelle alors que les médiocres prospèrent. (métaphore de sa propre existence)
- **Les études analytiques**
Proposent l'étude d'un sujet social d'un point de vue scientifique.

Le Réalisme

« le romancier réaliste n'a pas pour but de nous raconter une histoire, de nous amuser, de nous attendrir, mais de nous forcer à penser et à comprendre, le sens profond et caché des événements. » (**Maupassant**, Préface de *Pierre et Jean*)

Réalisme : mot formé sur la base de l'adjectif réel. Désigne une œuvre d'art qui est conforme à la réalité, qui la représente sans la modifier.

Mouvement artistique né pendant la période romantique mais qui se développe après 1850.

Origine du mouvement :

- L'adjectif réaliste est d'abord utilisé pour caractériser les tableaux du peintre **Gustave Courbet** qui représente la réalité sans tenter de l'embellir.
- Il correspond ensuite à l'évolution des mentalités et de la société (révolution industrielle + apparition du prolétariat)
- Les classes ouvrières deviennent une nouvelle source d'inspiration pour les artistes.
- Progrès des sciences.
- Alphabétisation de la société.
- Développement de la presse.
- Découverte photographie (représentation instantanée et réelle).
- Historiquement : la Révolution de **1848** met fin aux illusions romantiques.

Caractéristiques du mouvement :

- Observation du monde contemporain, social et historique.
- Représentation de scènes concrètes de la vie.
- Intérêt pour les objets inesthétiques et apoétiques (qui étaient rejetés par l'art jusqu'alors).
 - *intérêt pour les cadres de vie médiocres (ferme, maisons ouvrières...)
 - Ex : Balzac : *Le Père Goriot* : voir la description de la pension Vauquert.
 - *personnages marginaux (pauvres, bandits, prostituées, artisans, jeunes
 - ex : Maupassant : *Boule de Suif*.

Méthodes d'écriture :

- Observation rigoureuse et documentation.
- L'étude psychologique des personnages passe au second rang. Ce qui compte c'est l'observation du milieu social.
- Style simple sans aucune recherche lyrique.

Grands textes réalistes :

Maupassant : *Boule de suif* (1880), *Une vie* (1883), *Bel Ami* (1885), *Pierre et Jean* (1887)

Flaubert : *Madame Bovary* (1857), *L'éducation sentimentale* (1869)

Daudet : *Les lettres de mon moulin* (1866-69)

Les frères Goncourt : *Manette Salomon* (1867)

Gustave Flaubert (1821-1880)

Le maître du roman réaliste

Eléments biographiques :

- fils d'un chirurgien de Rouen (Normandie).
- Jeunesse marquée par le Romantisme.
- Adolescence mélancolique, tiraillée entre tendance au lyrisme et une lucidité froide (sans doute consécutive du milieu médical familial)
- A partir de 1844 : voyage en Orient et fréquente les cercles littéraires de Paris (Zola, Daudet...)
- **1849** : *La Tentation de saint- Antoine*
- **1857** : *Madame Bovary* , œuvre qui scandalise la France conservatrice.
- **1862** : *Salammô*, roman historique.
- **1869** : *L'éducation sentimentale*
- **1874** : deuxième version *Tentation de saint Antoine*
- **1877** : *Trois Contes*
- **1881** : *Bouvard et Pécuchet* (œuvre inachevée)

L'esthétique de Flaubert :

- Sujet de romans issus de faits divers réels (ex : *Madame Bovary* : suicide de la femme d'un médecin normand) sur lesquels Flaubert va mener des enquêtes.
- Souci de l'exactitude documentaire. (ex : dans *L'éducation sentimentale* reconstitution historique minutieuse de la Révolution de 1848).
(ex 2 : Lecture de 1500 livres pour écrire *Bouvard et Pécuchet*)
- Objectivité: « le romancier étudie l'âme humaine avec l'impartialité qu'on met dans les sciences physiques.
- Le roman n'a pas de portée morale : il présente des faits sans les juger.

Madame Bovary :

- Roman inspiré de personnages réels dont Flaubert a uniquement changé les noms.
 - Le réalisme consiste à observer les types humains représenter avec une objectivité parfaite.
 - Vraisemblance des idées, des sentiments et du langage des personnages.
 - Le personnage d'Emma Bovary est une satire du romantisme
- Le roman pose un problème fondamental en littérature : une œuvre doit-elle transmettre la vérité ou la moralité ?**

Zola et le Naturalisme

« le naturalisme est la formule de la science moderne appliquée à la littérature. »

Origines du mouvement :

- La révolution scientifique du XIXe siècle.
- Influence des méthodes expérimentales de Claude Bernard et du Positivisme d'Auguste Comte qui visaient à privilégier la science au détriment de la métaphysique en identifiant et classant les données des expériences et en privilégiant l'objectivité.

En littérature, le mouvement a été essentiellement théorisé et représenté par **Emile Zola**, à travers la série littéraire des **Rougon Macquart** définie par l'auteur comme « l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire.

Le Naturalisme peut donc se définir comme un mouvement qui ajoute au Réalisme un souci de véracité scientifique en ajoutant à l'observation réaliste, l'explication.

Le roman est donc une **expérimentation**.

Zola et les Rougon- Macquart

- Poursuivre les lois de l'hérédité à travers 5 générations de personnages fictifs.
- Roman à thèse qui tente de montrer la double influence des lois de la génétique et du contexte socio-historique sur les personnages. »
- Représentation de tous les milieux sociaux :
- Milieu de la finance et des affaires : *La curée, L'argent*.
- Milieu ecclésiastique : *la Conquête de Plassans, La faute de l'abbé Mouret*.
- Milieu politique : *Son excellence Eugène Rougon*.
- Milieu ouvrier : *L'assommoir, Germinal*
- Milieu artistique : *L'œuvre*.
- Milieu paysan : *La terre*.
- Milieu des travailleurs des chemins de fer : *La bête humaine*.
- Milieu des grands magasins : *Au bonheur des dames etc.....*

Zola veut faire du roman le lieu où s'exprime scientifiquement le triple déterminisme des conditions physiologiques, de l'influence du milieu et des circonstances.

