

Le réalisme

Le courant réaliste:

En Angleterre, à partir du XVIIIe siècle (Henry Fielding, George Eliot, Thomas Hardy) ;

En France : vers 1830 (pré-réalisme de Balzac)
ou vers 1850-60 (sous l'influence des événements politiques en France) ;

Le courant naturaliste: vers 1870-80

Le pré-réalisme français

Il y a, d'abord, une certaine manière dans la littérature française, héritée du romantisme: montrer la vérité.

Le Rouge et le Noir, de Stendhal, 1830

La Femme de trente ans, roman d'Honoré de Balzac écrit entre 1829 et 1842, fait partie des Scènes de la vie privée de *La Comédie humaine*.

La Chartreuse de Parme, roman de Stendhal, œuvre majeure, qui vaut la célébrité, publiée en deux volumes en mars 1839.

Le réalisme 1850

La Révolution de 1848 marque à la fois l'aboutissement des rêves romantiques et le rappel des dures réalités sociales. Elle rend compte des mutations sociales majeures de la moitié du XIXe siècle. L'école réaliste s'oppose à l'idéalisme romantique. Il ne s'agit plus de mettre en scène le moi individuel, mais le groupe et la société. Les transformations de l'industrie et le développement de la classe ouvrière attirent l'attention d'artistes.

Le réalisme

La naissance de la photographie:

Au début du XIXe siècle Joseph Nicéphore **Niépce** (1765-1833) réussit à obtenir et conserver une image due à l'action de la lumière. Dès **1812**, il parvint à obtenir en lithographie des négatifs.

Voulant affiner sa méthode, il s'associe, en **1829**, à un entrepreneur Louis **Daguerre** (1787-1851).

En **1839**, Daguerre présente au public leur invention - le daguerréotype - qui a reçu un accueil enthousiaste.

Le réalisme

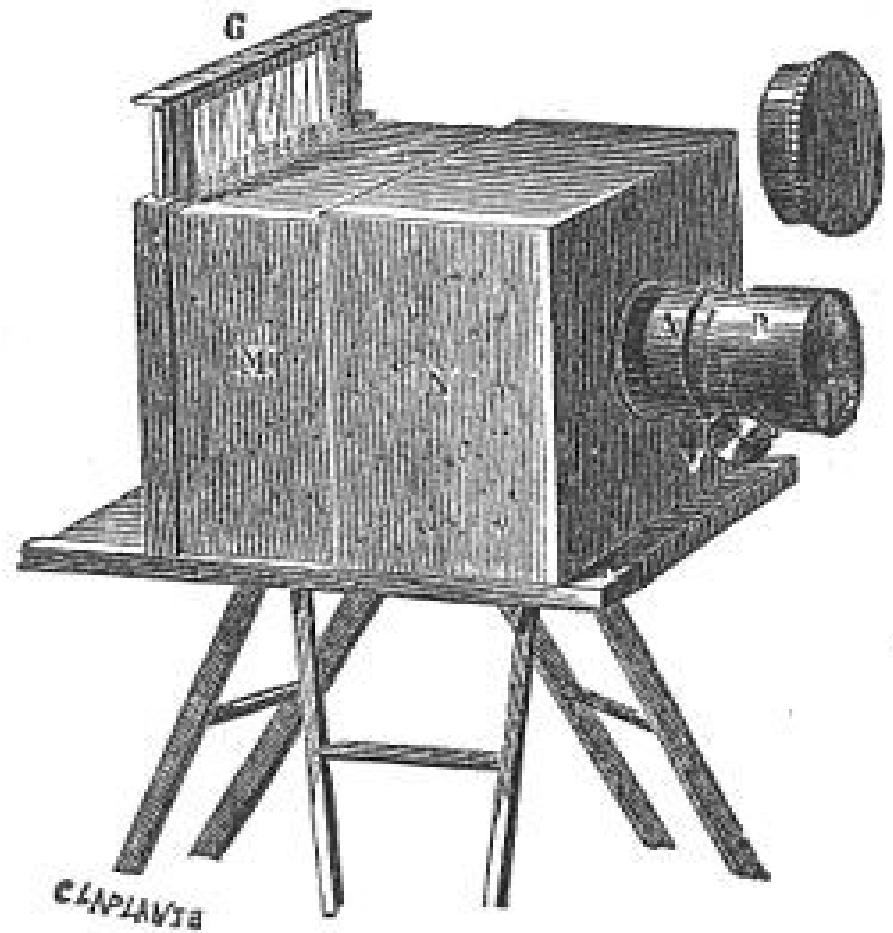

Fig. 327.

Le réalisme

Selon l'*Encyclopédie Larousse*, le terme du réalisme est d'abord appliqué de façon péjorative par la critique à la peinture de Gustave Courbet. Il passe à la littérature et dans les années 1850 et est revendiqué par un écrivain français Jules Champfleury (1821-1889) en 1855, puis en 1857.

Gustave Courbet

Un enterrement à Ornans

Gustave Courbet

Lutteurs

Bonjour Monsieur Courbet

Le réalisme

Mais la paternité du terme est attribuée à Jules Champfleury à tort, car l'auteur s'en défend dans une lettre à George Sand:

"Le nom me fait horreur par sa terminaison pédantesque; je crains les écoles comme le choléra, et ma plus grande joie est de rencontrer des individualités nettement tranchées".

Et pour attaquer le courant il publie, en 1857, *Le Réalisme*.

Manifestes du réalisme et du naturalisme

1. Edmond et Jules de Goncourt, *Préface de Germinie Lacerteux*, 1865
2. Edmond et Jules de Goncourt, *Journal de la vie littéraire*, 1877
3. Edmond de Goncourt, *Préface au Théâtre*, 1879
4. Emile Zola, *Le Roman expérimental*, 1880
5. Emile Zola, *Naturalisme au théâtre*, 1881
6. Emile Zola, *Nos auteurs dramatiques*, 1881
7. Ernst Alfred, *Richard Wagner et le Drame contemporain*, 1887

Manifestes du réalisme et du naturalisme

8. Auguste Strindberg, *Préface à Mademoiselle Julie*, 1888
9. André Antoine, *Le Théâtre-Libre*, 1890 ; „Causerie sur la mise en scène” (1.04.1903, *Revue des deux mondes*)
10. Jean Jullien, *Le Théâtre vivant*, 1892-1896
11. Louis Becq de Fouquières, *L'art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale*, 1884

Le réalisme

Une attitude de l'artiste face au réel; définit un type de littérature qui veut représenter le quotidien objectivement et le plus fidèlement à la réalité possible, sans omettre le banal. Il cherche à dépeindre la réalité telle qu'elle est, sans artifice et sans idéalisation, choisissant ses sujets dans les classes moyennes ou populaires, et abordant des thèmes comme le travail salarié, les relations conjugales, ou les affrontements sociaux.

Le réalisme au théâtre

Genres de théâtre issus du réalisme:

vaudeville, comédie de mœurs, music-hall

spectacles populaires, de purs divertissements, des variétés. Ils mêlent la musique, la danse, le cirque et des saynètes comiques associées au registre burlesque.

Le réalisme au théâtre

Le vaudeville tire son origine et son nom des chansons normandes du Val-de-Vire. Avec le temps, les Vaux-de-Vire deviennent des vaudevilles, ou chansons dont l'air est facile à chanter, et dont les paroles sont faites ordinairement sur quelque aventure, sur quelque événement du jour.

Au XIXe, le mot change de sens pour désigner une comédie populaire légère, pleine de rebondissements dont les chansons ont disparu. Le théâtre chanté prend alors le nom d'opérette.

La comédie de mœurs

Eugène Labiche et Georges Feydeau affinent considérablement le genre du vaudeville, lui donnent du rythme, une charpente plus structurée, un sens clair des ressorts comiques et un style exprimant le regard amusé qu'il porte sur la bourgeoisie. *Un chapeau de paille d'Italie* (Labiche, 1851), chef-d'œuvre du genre, inaugure le principe de la course-poursuite, des péripéties loufoques qui seront repris dans le cinéma burlesque.

Le naturalisme

Le naturalisme remonte au XVIIIe siècle et désigne un système qui considère la nature comme principe fondamental (Diderot et la religion naturelle).

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le terme est appliqué à la peinture: Baudelaire, parlant du Salon de 1846, oppose les coloristes (peintres du Nord) aux naturalistes (peintres du Midi): « car la nature y est si belle et si claire que l'homme (...) ne trouve rien de plus beau à inventer que ce qu'il voit ».

Le naturalisme

Jules-Antoine **Castagnary**, critique littéraire et d'art, ami et défenseur de Gustave Courbet, parle de l'émergence d'une « **école naturaliste** » au Salon de **1863**, qu'elle affirme que « l'art est l'expression de la vie sous tous ses modes et à tous ses degrés, et que son unique but est de reproduire la nature en l'amenant à son maximum de puissance et d'intensité : c'est la vérité s'équilibrant avec la science ».

Le naturalisme

Le naturalisme se déploie en deux volets:

I. Systématiser les acquis du réalisme

Il entre en littérature avec la ***Préface de Thérèse Raquin*** de **Zola** – **1868**. Les **mots clés** par lesquels Zola y explicite le naturalisme sont:

nature, réalité, anatomie, observation, analyse, enquête, esprit scientifique, logique.

Le naturalisme

II. Dépasser le réalisme par l'introduction de la méthode scientifique dans la littérature

Ce qui distingue le plus nettement le naturalisme du réalisme, c'est **l'expérimentation**.

Vers **1878**, après avoir lu *l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, de Claude Bernard, Zola constate: « Si la méthode expérimentale a pu être portée de la chimie et de la physique dans la physiologie et la médecine, elle peut l'être de la physiologie dans le roman naturaliste » (*Le Roman expérimental*).

Le naturalisme

Zola gagne rapidement une grande popularité; un groupe d'écrivains qui partagent ses opinions forme finalement l'école naturaliste appelé le groupe de Médan, du nom de la maison appartenant à Zola où les écrivains naturalistes comme Joris-Karl Huysmans et Guy de Maupassant avaient l'habitude de se réunir.

12
10
8
6
4
2
0

