

LES GRANDS COURANTS ARTISTIQUES

LA RENAISSANCE

La Renaissance, au XVe siècle, a été une période de changements en architecture, dans la vie intellectuelle, en littérature et dans le domaine religieux.

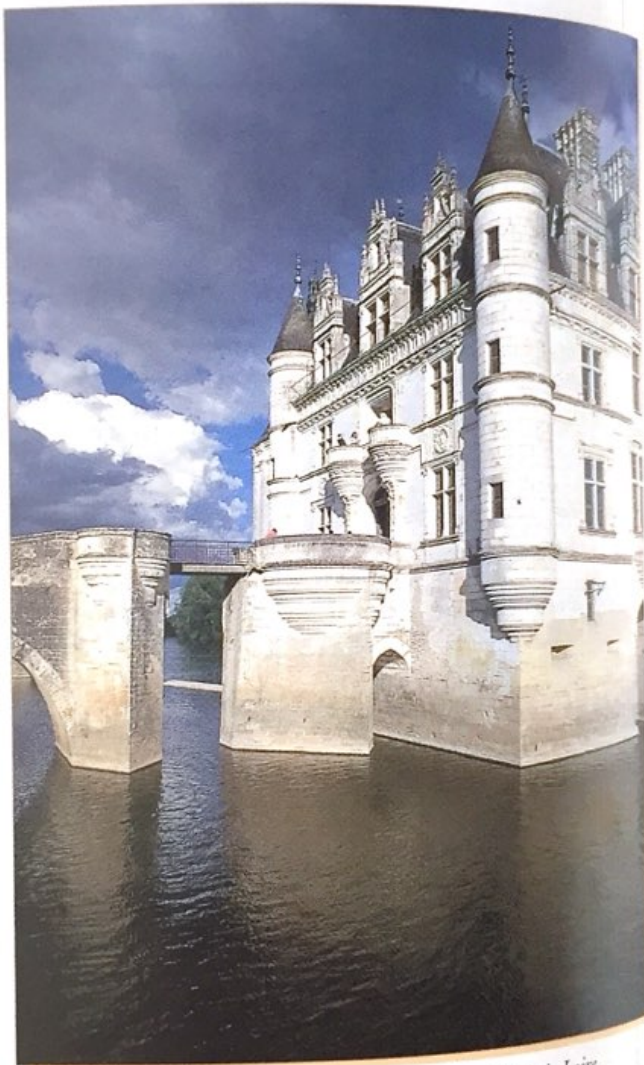
Les guerres d'Italie faites par le roi François Ier, la découverte d'une civilisation raffinée vont amener en France des artistes comme Léonard de Vinci et les rois français vont imiter le modèle italien. Sur les bords de la Loire se construisent ou s'embellissent les châteaux de Blois, d'Azay-le-Rideau, du Lude, d'Amboise, de Chenonceaux et enfin de Chambord.

Au style décoratif italien va s'ajouter une volonté de **purisme** née du modèle antique : la Cour Carrée du Louvre à Paris en reste le plus bel exemple.

Les transformations des connaissances et du monde nécessitent de nouvelles formations et la création de **nouvelles écoles** : le Collège de France (1530), les Académies comme l'Académie de poésie et de musique (1530). Ces écoles sont confiées aux humanistes.

Érasme, Guillaume Budé ont participé à la construction de la **doctrine humaniste** : retour à l'Antiquité et à ses grands textes, réflexion sur ces textes, croyance en une **culture universelle**, volonté de placer l'homme au centre de toute chose.

En littérature, Marot, Rabelais, la Pléiade (Ronsard, Du Bellay), Montaigne illustrent par leurs œuvres cette volonté de fonder le bonheur sur **une vie en accord avec la nature**. Le français devient alors la langue de la création littéraire : *Défense et illustration de la langue française* (Du Bellay, 1549) est son manifeste.

Le château de Chenonceaux (XVIe siècle) dans la vallée de la Loire.

L'humanisme s'appuie sur une lecture évangélique du christianisme et sur la sagesse des Anciens ; il est à l'origine de la **Réforme** qui veut imposer une réforme de la croyance et de nouvelles pratiques religieuses. C'est ce qui va entraîner la profonde **crise idéologique et religieuse** qui va diviser le monde chrétien.

1 Comment l'Italie a-t-elle contribué à la Renaissance en France ?

---

2 Où se trouvent les principaux châteaux construits en France à l'époque de la Renaissance ?

---

3 Qu'est-ce qui caractérise :

• la doctrine humaniste : _____

• la littérature de la Renaissance : _____

4 Pourquoi la Réforme a-t-elle divisé le monde chrétien qui avait été dominé jusque-là par l'Église catholique ?

---

5 Voici quelques citations d'écrivains de la Renaissance :

Rabelais (1494-1553) : « L'appétit vient en mangeant [...] la soif s'en va en buvant. »
(*Gargantua*, Livre 1,5)

Du Bellay (1522-1560) : « France, mère des arts, des armes et des lois. » (*Les Regrets*)

Ronsard (1524-1585) : « Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme cette fleur, la vieillesse
Fera ternir votre beauté. » (*Odes*, « À Cassandre », I, 17)

Montaigne (1533-1592) : « Quand je pourrais me faire craindre, j'aimerais encore mieux
me faire aimer. » (*Essais*)

Choisissez l'une de ces citations et expliquez l'idée ou le sentiment exprimé.

LE CLASSICISME

Le classicisme se confond avec ce que le philosophe Voltaire a appelé le **siècle de Louis XIV** (1660-1715). Il est la traduction idéologique, esthétique et culturelle de la volonté d'un homme, Louis XIV ; le classicisme, tout au service de sa gloire, est l'expression même de sa puissance.

Le classicisme marque la naissance d'une véritable **culture d'État** : les **Académies** (Académie française, 1635 ; Académie royale de peinture et de musique, 1648 ; Académie des sciences, 1666) ont pour mission de **gérer** et d'**encadrer les arts**. Elles imposent des **normes** linguistiques, littéraires (les genres), picturales et musicales (par les commandes royales aux artistes).

Boileau et son *Art poétique* (1674), Malherbe et ses exigences de pureté et de clarté pour la langue et la grammaire, Vaugelas et ses remarques sur la norme comme fondement de l'usage ont contribué à l'élaboration du **style classique**.

Mais le classicisme ne serait rien sans la génération d'écrivains qui va l'illustrer et lui donner une **valeur universelle**. Descartes

(1596-1650) et Pascal (1623-1662) pour la pensée, Corneille (1606-1684), Molière (1622-1673), Racine (1639-1699) pour le théâtre, Madame de La Fayette (1634-1693) pour le roman, La Fontaine (1621-1695) pour la poésie sont, avec les mémorialistes Saint-Simon et Retz, les moralistes La Rochefoucauld, Fénelon, Bossuet et Madame de Sévigné, les géants de ce siècle classique.

Le classicisme aura également sa traduction sociale avec la **préciosité**, à la fois style de vie (une vie de salons), tournure d'esprit (un souci de distinction) et comportement social (un raffinement de la politesse et de l'élégance).

L'architecture est l'autre expression la plus visible d'un art officiel, illustré par le château de **Versailles** mais aussi à Paris, par les portes Saint-Denis et Saint-Martin, la colonnade du Louvre, l'hôtel des Invalides et les places Vendôme et des Victoires.

La **querelle des Anciens et des Modernes** (1680) met fin à la domination du classicisme et de la culture d'État ; elle annonce déjà le **siècle des Lumières**.

Établissement de l'Académie des sciences par Louis XIV (Testelin).

1 À quel roi de France est associé le classicisme ?

2 Quel rôle a joué l'État pendant l'époque classique ?

3 Quelle orientation les grands écrivains ont-ils donnée au classicisme ?

4 Qu'est-ce que la préciosité ?

5 Pourquoi le château de Versailles (construit par Louis XIV de 1660 à 1682) et ses jardins dits « à la française » (dessinés par Le Nôtre) sont-ils l'expression spectaculaire de l'art classique ?

6 Voici quelques citations d'écrivains de l'époque classique :

Descartes (1596-1650) : « Je pense, donc je suis. » *(Discours de la méthode)*

Pascal (1623-1662) : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas :
on le sait en mille choses. » *(Pensées)*

Molière (1622-1673) : « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas
de leurs maladies. » *(Le Malade imaginaire)*

Racine (1639-1699) : « Ah ! ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais. » *(Andromaque)*

La Fontaine (1621-1695) : « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. » *(Fables)*

Choisissez l'une des citations et expliquez l'idée exprimée.

La Révolution de 1830 : La Liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix, 1831).

LE ROMANTISME

Le romantisme français est né d'une culture curieuse de ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre ; il est né aussi de l'immense dépression qui a suivi la fin de de l'empire de Napoléon (1815) et des années de la Révolution française.

Le romantisme est donc marqué par un **désir de rupture et d'évasion** : rupture sociale contre la médiocrité bourgeoise, rupture artistique contre les modèles classiques, rupture géographique avec une passion pour le voyage et l'exotisme, rupture avec le monde pour s'intéresser à l'écoute de soi.

Le romantisme se distingue par l'**affirmation de soi**, de sa subjectivité, de ses émotions. L'essentiel est de **sentir** : sentir la nature, éprouver des passions, se sentir vivre soi-même. D'où une littérature poétique abondante dont Vigny, Lamartine, Hugo, Musset, Nerval sont les principaux représentants.

Le romantisme exprime la volonté de **se mesurer avec tout l'univers** : c'est l'époque des grandes entreprises romanesques. Stendhal oppose l'individu à la société (*Le Rouge et le Noir*) ; Balzac veut rendre

compte de toute la société dans *La Comédie humaine* et Victor Hugo raconte les grands affrontements sociaux (*Les Misérables*, *Les Travailleurs de la mer*, *Notre-Dame de Paris*).

Le romantisme est enfin la **revendication d'une liberté** : liberté pour soi-même, liberté pour les peuples que les révolutions de 1830 et 1848 vont exprimer ; liberté dans l'art : liberté en littérature pour les genres et les styles, mais aussi en peinture avec Géricault et Delacroix, et en musique avec Berlioz.

Œuvres à retenir

- **Héros romantiques** : René de Chateaubriand, *Lorenzaccio* de Musset, *Aurélia* de Nerval, *Hernani* de Victor Hugo, Julien Sorel (*Le Rouge et le Noir*, Stendhal), Lucien de Rubempré (*Les Illusions perdues*, Balzac).
- **Lieux romantiques** : le lac (Lamartine), la mer (Victor Hugo), l'Orient (Nerval), l'Amérique (Chateaubriand), l'Espagne (Mérimée), le Rhin et ses vieux Burgs (Hugo)...
- **Tableaux romantiques** : *La Liberté guidant le peuple* (Delacroix), *Le Radeau de la Méduse* (Géricault).
- **Musique romantique** : *Symphonie fantastique* (Berlioz).

1 Quels pays étrangers ont influencé le romantisme français ?

---

2 Le romantisme est décrit comme un mouvement de ruptures. Dans quels domaines ces ruptures ont-elles eu lieu ?

---

3 Pourquoi le romantisme favorise-t-il la poésie ?

---

4 Quels sont les grands romanciers du XIXe siècle ?

---

5 Quel principe du romantisme a eu des conséquences politiques ?

---

6 Voici quelques citations de poètes romantiques :

Lamartine (1790-1869) : « Pour tout peindre, il faut tout sentir. »
(Premières Méditations poétiques)

Vigny (1797-1863) : « J'aime la majesté des souffrances humaines. » *(Les Destinées)*

Hugo (1802-1885) : « Le poète en des jours impies
 Vient préparer des jours meilleurs.
 Il est l'homme des utopies,
 Les pieds ici, les yeux ailleurs. » *(Les Rayons et les Ombres)*

Quelle conception des sentiments et du poète est exprimée dans ces citations ?

LE SURREALISME, L'EXISTENTIALISME, LE NOUVEAU ROMAN

• Le surréalisme

Comme le romantisme, le surréalisme est né d'une réaction : réaction contre la guerre de 1914-1918 ressentie comme une entreprise de mort.

Les surréalistes veulent réinventer la vie. Leurs mots d'ordre sont : « changer la vie », « transformer le monde ». Cette recherche de la vraie vie les conduit à s'opposer aux idées de patrie, de famille et de religion. Pour eux, l'esprit libre est un esprit poétique et plein d'humour, expression de l'inconscient.

Autour d'André Breton, auteur des manifestes surréalistes, on trouve Louis Aragon (*Le Paysan de Paris*, 1926), Robert Desnos (*La Liberté ou l'Amour*, 1927), Paul Éluard (*Capitale de la douleur*, 1926), les peintres Marcel Duchamp et Max Ernst, et le cinéaste Luis Buñuel (*L'Âge d'or*, 1930).

• L'existentialisme

Autant qu'un mouvement littéraire, l'existentialisme est d'abord une époque, l'après-Deuxième Guerre mondiale, un quartier, Saint-Germain-des-Prés, avec ses cafés et ses cabarets où Boris Vian jouait du jazz et où Juliette Gréco chantait sur des paroles de Jacques Prévert.

La formule de Jean-Paul Sartre, « L'homme n'est que ce qu'il se fait », résume l'existentialisme.

La Nausée (Jean-Paul Sartre, 1938), *L'Étranger* (Albert Camus, 1942), *Le Deuxième Sexe* (Simone de Beauvoir, 1949) sont les œuvres qui ont marqué la littérature mondiale : mal-être chez Sartre, sentiment de l'absurde chez Camus, libération de la femme chez Beauvoir reflètent les sentiments dominants de l'époque.

Camus obtiendra le prix Nobel en 1957 et Sartre le refusera en 1964.

• Le Nouveau Roman

Le Nouveau Roman fait partie de cette remise en question de la littérature qui a marqué l'après-guerre. Il réunit des romanciers qui ont d'abord en commun d'avoir le même éditeur (Les Éditions de Minuit). Chacun à sa manière va illustrer cette

Le 16 octobre 1970, *La Cause du peuple*, journal révolutionnaire, est censuré et interdit de vente par le gouvernement français. Jean-Paul Sartre, rédacteur en chef de ce journal, tient une conférence de presse pour le défendre.

destruction du roman classique identifié au roman de Balzac : Alain Robbe-Grillet (*Les Gommages*, 1953) s'amuse à construire des jeux de piste ; Michel Butor (*La Modification*, 1957) insiste sur la présence obsédante des choses ; Claude Simon (*La Route des Flandres*, 1960), prix Nobel en 1985, superpose les temps du récit ; Marguerite Duras (*Moderato cantabile*, 1958 ; *L'Amant*, 1984) fait du regard le moteur de ses récits.

À côté du Nouveau Roman, un nouveau théâtre met en cause les personnages et le langage : Eugène Ionesco (*La Cantatrice chauve*, 1950 ; *Les Chaises*, 1952), Beckett (*En attendant Godot*, 1952) en sont les principaux représentants.

1 Quels mouvements littéraires ont résulté :

- de la guerre de 1914-1918 : _____
- de la guerre de 1939-1945 : _____

2 Quelles sont les différences entre le surréalisme et l'existentialisme ?

---

3 En quoi le Nouveau Roman est-il différent du roman traditionnel ?

---

4 Qu'est-ce que le Nouveau Roman et le nouveau théâtre ont en commun ?

---

5 Voici quelques citations d'écrivains surréalistes :

- « L'imaginaire est ce qui tend à devenir réel. » (André Breton)
- « La poésie, notre poésie se lit comme le journal du monde qui va venir. » (Louis Aragon)
- « Les mots sont nos esclaves. » (Robert Desnos)
- « Un rêve sans étoiles est un rêve oublié. » (Paul Éluard)

Qu'est-ce que ces citations révèlent sur les préoccupations des surréalistes ?

---

6 Voici quelques citations d'écrivains existentialistes :

- « L'homme est à inventer chaque jour. » (Jean-Paul Sartre)
- « L'héroïsme est peu de chose, le bonheur est plus difficile. » (Albert Camus)
- « Si on vit assez longtemps, on voit que toute victoire se change en défaite. » (Simone de Beauvoir)

Quelles attitudes envers la vie sont exprimées dans ces citations ?
