

150

GRANDS ROMANS du monde occidental

DANIEL NIKOLIC

150

GRANDS ROMANS du monde occidental

Ce guide richement illustré est un panorama complet, une synthèse didactique de la création romanesque occidentale depuis Homère jusqu'à Milan Kundera. Un outil indispensable de travail et de réflexions. 150 romans incontournables par 150 écrivains marquants. Cet ouvrage comprend 150 fiches et autres illustrations, pour les vrais passionnés ainsi que les amateurs du roman.

DANIEL
NIKOLIC

Illustrations de **MAXIMUS LEO**

150

GRANDS ROMANS

du monde occidental

DANIEL NIKOLIC

En couverture
MARCEL PROUST photographié par Otto Wegener - 1896

CLARISSA HARLOWE (in the prison room of the sheriff's office)
peint par Charles Landseer - 1833

150

GRANDS ROMANS

du monde occidental

“

*Ecrire un roman ou en vivre un,
n'est pas du tout la même chose, quoiqu'on dise.
Et pourtant notre vie n'est pas séparée de nos œuvres.*

Marcel Proust

150

DU CÔTÉ
CHEZ SWANN

PARIS
BERNARD GRASSET, ÉDITEUR
68, RUE DES SAINTS-PÈRES, 61
—
MCMIII

Introduction	10 - 13
Présentation	14
Abc, mode d'emploi	15
Le roman à travers les siècles (1 à 4)	16 à 19
 Le texte fondateur de la littérature occidentale	20 à 23
ODYSSEE, Homère (vers fin 8ème siècle avant J.-C.)	24 à 27
 Les grands poèmes de l'antiquité latine	28 à 31
L'ENEIDE, Virgile (entre -29 et -19 avant J.-C.)	32 à 35
LES METAMORPHOSES, Ovide (1 à 8)	36 à 39
SATIRICON, Pétrone (vers 50)	40 - 41
L'ANE D'OR ou LES METAMORPHOSES, Apulée (161)	42 - 43
 Le roman grec	44 à 47
DAPHNIS ET CHLOE, Longus (2ème ou 3ème siècle)	48 à 51
 Le roman courtois et les chansons de geste	52 à 55
BEOWULF, Anonyme (entre 7ème et 11ème siècle)	56 à 59
LA CHANSON DE ROLAND, Turold (fin du 11ème siècle)	60 à 65
 Le roman de chevalerie et de légendes mythiques	66 à 69
LETTRES D'ABELARD ET HELOISE, Abélard et Héloïse (fin du 11ème siècle)	70 à 73
PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL, Chrétien de Troyes (vers 1181)	74 à 77
TRISTAN ET ISEUT, Béroul (1170 à 1190)	78 à 81
LE ROMAN DE RENART, vingt huit auteurs différents (1170 à fin 12ème siècle)	82 à 85
 Le roman des épopées et des sagas	86 à 89
CHANSON DES NIEBELUNGEN, Anonyme (vers 1200)	90 à 93
SAGA DE NJALL LE BRÛLE, Anonyme (13ème siècle)	94 à 97
 La littérature des génies de la Renaissance	98 à 101
LA DIVINE COMÉDIE, Dante Alighieri (1307-1321)	102 à 107
LE DECAMERON, Boccace (1349-1353)	108 à 113
LES CONTES DE CANTORBERY, Geoffrey Chaucer (1380-1400)	114 à 117
 Le roman picaresque, humaniste et héroïque	118 à 121
AMADIS DE GAULE, Garci Ordonez Rodríguez de Montalvo (1508)	122 à 125
ROLAND FURIEUX, L'Arioste (1504-1532)	126 à 131
PANTAGRUEL / GARGANTUA, François Rabelais (1532-1534)	132 à 135
LA VIE DE LAZARILLO DE TORMES, Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco (1554)	136 à 139
L'HEPTAMERON, Marguerite de Navarre (1542-1549, 1558)	140 à 143
LES LUSIADES, Luís Vaz de Camões (1556-1572)	144 à 147
JERUSALEM DELIVREE, Le Tasse (1559-1581)	148 à 151
 Le roman à l'époque classique	152 à 155
DON QUICHOTTE, Miguel de Cervantès (1605-1615)	156 à 161
L'ASTREE, Honoré d'Urfé (1607-1627)	162 à 165
ARTAMENE OU LE GRAND CYRUS, Madeleine de Scudéry et Georges (1649-1653)	166 à 169
LA PRINCESSE DE CLEVES, Mme de La Fayette (1678)	170 à 173
LES AVENTURES DE SIMPLICISSIMUS, Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen (1668)	174 - 175
PARADIS PERDU, John Milton (1667)	176 à 181
LE VOYAGE DU PELERIN, John Bunyan (1660-1678)	182 à 185
LES AVENTURES DE TELEMAQUE, Fénelon (1695-1699)	186 à 189

Le roman au siècle des lumières	190 à 193
ROBINSON CRUSOE, Daniel Defoe (1719)	194 à 197
LETTRES PERSANES, Montesquieu (1721)	198 - 199
LES VOYAGES DE GULLIVER, Jonathan Swift (1726)	200 à 203
MANON LESCAUT, Abbé Prévost (1731)	204 à 207
LA VIE DE MARIANNE, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1727-1742)	208 à 211
HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE, Alain René Lesage (1715-1724-1735)	212 à 215
CLARISSA HARLOWE, Samuel Richardson (1747-1748)	216 à 219
HISTOIRE DE TOM JONES, ENFANT TROUVE, Henry Fielding (1749)	220 à 223
CANDIDE, Voltaire (1759)	224 - 225
LA NOUVELLE HELOISE, Jean-Jacques Rousseau (1761)	226 à 229
LA VIE ET LES OPINIONS DE TRISTRAM SHANDY, Laurence Sterne (1759-1767)	230 à 233
LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER, Johann Wolfgang von Goethe (1774)	234 à 237
LES LIAISONS DANGEREUSES, Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1782)	238 - 239
JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE, Denis Diderot (1765-1784)	240 à 243
VATHEK, William Thomas Beckford (1786)	244 - 245
HISTOIRE DE JULIETTE, Marquis de Sade (1787)	246 - 247
PAUL ET VIRGINIE, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1788)	248 à 251
LES MYSTERES D'UDOLPHE, Ann Radcliffe (1794)	252 à 255
 L'âge d'or du roman	256 à 259
ATALA - RENE, François-René (vicomte) de Chateaubriand (1801-1802)	260 à 263
CORINNE OU L'ITALIE, Mme de Staël (1807)	264 - 265
ORGUEIL ET PREJUGE, Jane Austen (1813)	266 - 267
MANUSCRIT TROUVE A SARAGOSSE, Jean Potocki (1794-1804-1810)	268 à 269
FRANKENSTEIN ou LE PROMETHEE MODERNE, Mary Shelley (1818)	270 à 273
IVANHOE, Walter Scott (1819)	274 à 277
MELMOTH, L'HOMME ERRANT, Charles Robert Maturin (1820)	278 - 279
LE CHAT MURR, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1818-1821)	280 - 281
LE DERNIER DES MOHICANS, James Fenimore Cooper (1826)	282 - 283
CINQ-MARS, Alfred de Vigny (1828)	284 à 287
LE ROUGE ET LE NOIR, Stendhal (1830)	288 - 289
LES AMES MORTES, Nicolas Vassiliévitch Gogol (1835-1842)	290 - 291
EUGENE ONEGUINE, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine (1823-1831)	292 à 295
LE PÈRE GORIOT, Honoré de Balzac (1834-1835)	296 à 297
LA CHUTE DE LA MAISON USHER, Edgar Allan Poe (1839)	298 à 301
LES FIANCES, Alessandro Manzoni (1825-1842)	302 à 303
LE COMTE DE MONTE CRISTO, Alexandre Dumas (père) (1844-1846)	304 à 307
LES HAUTS DE HURLEVENT, Emily Jane Brontë (1845-1846)	308 à 311
LA MARE AU DIABLE, George Sand (1846)	312 - 313
LA FOIRE AUX VANITES, William Makepeace Thackeray (1846-1847)	314 - 315
JANE EYRE, Charlotte Brontë (1847)	316 à 319
LE KALEVALA, Elias Lönnrot (1835-1849)	320 à 323
LA LETTRE ECARLATE, Nathaniel Hawthorne (1850)	324 à 327
MOBY DICK, Herman Melville (1851)	328 - 329
UNE VIEILLE MAITRESSE, Jules Barbey d'Aurevilly (1851)	330 - 331
LA CASE DE L'ONCLE TOM, Elizabeth Harriet Beecher-Stowe (1852)	332 - 333
WALDEN OU LA VIE DANS LES BOIS, Henry David Thoreau (1854)	334 à 335
MADAME BOVARY, Gustave Flaubert (1852-1857)	336 à 339
OBLOMOV, Ivan Aleksandrovitch Gontcharov (1849-1859)	340 - 341
LA DAME EN BLANC, William Wilkie Collins (1860)	342 - 343
PREMIER AMOUR, Ivan Tourgueniev (1860)	344 - 345
LES GRANDES ESPERANCES, Charles Dickens (1861)	346 - 347
LES MISERABLES, Victor Hugo (1862)	348 à 351
LA GUERRE ET LA PAIX, Léon Tolstoï (1864-1869)	352 - 353

LES AVENTURES D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, Lewis Carroll (1865)	354 - 357
VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS, Jules Verne (1869-1870)	358 - 361
MIDDLEMARCH, George Eliot (1871-1872)	362 - 365
LES FRERES KARMAZOV, Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski (1879-1880)	366 - 367
PORTRAIT DE FEMME, Henry James (1881)	368 - 369
L'ILE AU TRESOR, Robert Louis Stevenson (1881-1882)	370 - 371
LES AVENTURES DE HUCKEBERRY FINN, Mark Twain (1884)	372 - 373
A REBOURS, Joris-Karl Huysmans (1884)	374 - 375
LA REGENTE, Clarín (1884-1885)	376 - 377
BEL-AMI, Guy de Maupassant (1885)	378 - 379
GERMINAL, Emile Zola (1885)	380 - 383
LES MAÏA, José-María de Eça de Queirós (1878-1888)	384 - 385
LA STEPPE, Anton Tchekhov (1888)	386 - 387
LA FAÏM, Knut Hamsun (1890)	388 - 389
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY, Oscar Wilde (1890-1891)	390 - 391
TESS D'UBERVILLE, Thomas Hardy (1891)	392 - 393
LIVRE DE LA JUNGLE, Rudyard Kipling (1894)	394 - 395
LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS, H.G. Wells (1895)	396 - 397
DRACULA, Bram Stoker (1890-1897)	398 - 399

Le roman moderne en marche de révolution	400 - 403
LORD JIM, Joseph Conrad (1900)	404 - 405
LE LIEUTENANT GUSTL, Arthur Schnitzler (1900)	406 - 407
LE CHIEN DES BASKERVILLE, Conan Doyle (1902)	408 - 411
L'APPEL DE LA FORET, Jack London (1903)	412 - 413
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON, Selma Lagerlöf (1906-1907)	414 - 415
LA MERE, Maxime Gorki (1907)	416 - 417
JEAN-CHRISTOPHE, Romain Rolland (1904-1912)	418 - 419
LE TEMPS DE L'INNOCENCE, Edith Warthon (1920)	420 - 421
ULYSSE, James Joyce (1914-1922)	422 - 423
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, Marcel Proust (1908-1922)	424 - 427
LETTRÉ D'UNE INCONNUE, Stefan Zweig (1922)	428 - 429
LA CONSCIENCE DE ZENO, Italo Svevo (1919-1923)	430 - 431
LA MONTAGNE MAGIQUE, Thomas Mann (1912-1924)	432 - 433
LE PROCES, Franz Kafka (1914-1925)	434 - 435
MRS DALLOWAY, Virginia Woolf (1922-1925)	436 - 437
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY, David Herbert Lawrence (1928)	438 - 439
BERLIN ALEXANDERPLATZ, Alfred Döblin (1929)	440 - 441
A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU, Erich-Maria Remarque (1929)	442 - 443
LE FAUCON DE MALTE, Dashiell Hammett (1930)	444 - 445
LES SOMNAMBULES, Hermann Broch (1929-1932)	446 - 447
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT, Louis-Ferdinand Céline (1932)	448 - 449
LA CONDITION HUMAINE, André Malraux (1933)	450 - 451
TENDRE EST LA NUIT, Francis Scott Key Fitzgerald (1924-1934)	452 - 453
U.S.A., John Dos Passos (1930-1936)	454 - 455
JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE, Georges Bernanos (1936)	456 - 457
ABSALON, ABSALON !, William Faulkner (1936)	458 - 459
LA NAUSEE, Jean-Paul Sartre (1938)	460 - 461
DIX PETITS NEGRES, Agatha Christie (1939)	462 - 463
LES RAISINS DE LA COLERE, John Steinbeck (1939)	464 - 465
POUR QUI SONNE LE GLAS, Ernest Hemingway (1940)	466 - 467
LE DESERT DES TARTARES, Dino Buzzati (1940)	468 - 469
LE MAÎTRE ET MARGUERITE, Mikhaïl Boulgakov (1928-1940)	470 - 471
LE DON PAISIBLE, Mikhaïl Alexandrovitch Cholokhov (1928-1940)	472 - 473

L'ETRANGER, Albert Camus (1942)	474 - 475
LE JEU DES PERLES DE VERRE, Hermann Hesse (1932-1943)	476 - 477
SINOUEH L'EGYPTIEN, Mika Toimi Waltari (1945)	478 - 479
LES HOMMES DE BONNE VOLONTE, Jules Romains (1932-1946)	480 - 481
1984, George Orwell (1948)	482 - 483
L'HOMME SANS QUALITES, Robert Musil (1930-1933, 1952)	484 - 485
MOLLOY, MALONE MEURT, L'INNOMMABLE, Samuel Beckett (1951-1953)	486 - 487
LE DOCTEUR JIVAGO, Boris Leonidovitch Pasternak (1954)	488 - 489
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, John Ronald Reuel Tolkien (1954-1955)	490 - 491
LOLITA, Vladimir Nabokov (1955)	492 - 493
LE GUEPARD, Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958)	494 - 495
UNE JOURNEE D'IVAN DENISSOVITCH, Alexandre Soljenitsyne (1962)	496 - 497
BELLE DU SEIGNEUR, Albert Cohen (1968)	498 - 499
L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE, Milan Kundera (1984)	500 - 501

Index des écrivains par ordre alphabétique	502 - 503
144 écrivains par ordre chronologique	504 - 507
Index des romans par ordre alphabétique	508 - 511
Index des romans par pays	512 - 515
20 romans à ne pas oublier	516 - 517
D'autres grands classiques	518 - 519
Prix Nobel de Littérature	520 - 521
Genres et registres romanesque	522 - 523
L'existentialisme et l'absurde	524 - 525
La Lost Generation	526 - 527
Le gothique et le fantastique	528 - 529
Histoires de fantômes	530 - 531
L'horreur et le vampire	532 - 533
Les Lumières	534 - 535
Le Réalisme	536 - 537
Le Romantisme	538 - 539
La science-fiction et l'Anticipation	540 - 541
Glossaire	542 - 543
Peintures de MAXIMUS LEO	544 - 547
50 films issus de romans	548 - 553
Phrases célèbres	554 - 555
La lecture en peinture	556 - 557
Illustrations	558 - 567
Les écrivains en peinture	568 - 569
Les écrivains en sculpture	570 - 571
Remerciements	572 - 573
L'auteur	574 - 575
Mes amours	576
En quatrième de couverture	577
FIN	578

LE ROMAN DANS LE MONDE OCCIDENTAL

Le roman est un genre littéraire qui regroupe une oeuvre d'imagination, constituée par un récit en prose d'une certaine longueur ; son intérêt est dans la narration d'aventures, l'étude de mœurs ou de caractères, l'analyse de sentiments, la représentation du réel ou de diverses données objectives et subjectives. Son développement marginal fait justement l'originalité de l'écriture romanesque. En anglais novel ou romance, toutes les littératures ont leur roman. D'abord en vers, puis en prose, honni, négligé, combattu, parfois interdit, le roman a finalement conquis une place d'honneur dans la hiérarchie littéraire. Se nourrissant de tous les genres pour créer le sien propre, il aborde tous les sujets, imagine tous les personnages, renvoie aux mythes les plus anciens aux situations les plus quotidiennes. Genre littéraire actuellement le plus publié et le plus lu, le roman a ses règles, évolutives selon les époques et les lieux, son histoire, et même ses crises d'identité, l'« éclatement du roman » alors même qu'il n'a jamais été plus dominateur vis-à-vis des autres genres littéraires.

QU'EST-CE QUE LE ROMAN ?

LA NARRATION D'UNE HISTOIRE

Le roman relate des événements, une histoire, une action qu'on peut aussi appeler « fiction ». Cette fiction est racontée, mise en oeuvre en fonction de choix techniques et esthétiques : elle est soumise à la narration. Dans le récit romanesque, il y a donc l'histoire, ce qui est raconté, les faits tels qu'ils apparaissent, avec les dates, les lieux, les personnages, etc., et d'autre part la narration d'une série d'événements. Elle peut-être orientée selon une suite temporelle plus ou moins claire, selon une chronologie plus ou moins précise : la relation des faits sous cette forme successive est la diégèse. En revanche, le récit qui veut représenter directement les faits, qui joue sur l'imitation du réel avec un récit « mimétique » (avec un dialogue, qui imite la prise de parole d'un individu).

UNE LANGUE PARTAGÉE PAR TOUS

La narration romanesque est essentiellement prosaïque : « écrit en prose ». Même rédigé en vers, le roman touche à la prose par l'emploi d'un langage courant, utilisé quotidiennement par certaines classes privilégiées : à ses origines, le phénomène narratif appelé « roman » se greffe sur une langue romane, mi-savante, mi-populaire, langue nationale parlée et lue par ceux qui veulent être les créateurs et les chefs d'une nation. Les facteurs linguistiques, politiques et sociaux déterminent l'apparition du roman dans l'Occident chrétien. Le roman se distingue de la chanson de geste, poème chanté, en ce qu'il est lu. Il se déploie dans le temps et par sa complexité narrative : le conteur s'adresse à un auditoire. Le roman est prosaïque quand il confronte ses héros à tous les aspects de l'existence des hommes, sur les plans social, psychologique et moral. Ainsi, aux origines, les romans de chevalerie relatent les aventures d'un héros pour obtenir le bien convoité - souvent, l'amour de sa dame - et non plus de hauts faits accomplis au service d'une grande cause (cf les chansons de geste).

UNE INFINITÉ DE POSSIBLES

Le roman se présente comme un genre hétérogène, capable de prendre des aspects et objectifs très variés, allant de l'informatif et du didactique (savoir ou leçon morale et politique) au subjectif le plus absolu (en rapportant l'expérience d'un individu aux prises avec ses angoisses et ses fantasmes). Par-delà le classement par thèmes ou par personnages, le roman se signale par sa tension principale, puisqu'il se situe entre la transposition du mythe et le récit de la vie quotidienne des humains-citoyens, des relations qu'ils entretiennent entre eux et avec la société qui les entoure, avec, au centre de tout cela, l'amour et l'aventure. Sans forme préétablie, le roman a su s'adapter aux modes et aux influences venues du passé, de l'étranger. Il est le lieu d'une infinité de possibles.

HISTOIRE DU GENRE

LES ORIGINES DU ROMAN

Le roman était une langue vivante et vulgaire, par opposition au latin. Au 12ème siècle, le terme désigne un récit directement écrit en langue « romane » : il s'agit alors de « romancer », de « raconter en français ». Le roman est alors un poème lu, sur les aventures épiques des héros, leurs épreuves et combats, leurs rencontres ou les merveilles qui se présentent à eux. Les histoires s'entremêlent, viennent des mythes celtiques et gréco-latins ou de faits historiques légendaires en une quête symbolique. On appelle alors « récit » ce qui correspond aujourd'hui au roman. A l'aventure se joint l'amour dès que les femmes entrent dans les récits, et les héros, patients et fidèles, accomplissent pour elles des prouesses inégalables : c'est le roman courtois, en octosyllabes à rimes plates. C'est au début du 13ème siècle que la prose entre en lice pour évincer le vers. Au 14ème le roman d'aventures encense la courtoisie et ses codes précis dans un simple univers amoureux. Au 16ème siècle, les fabliaux font rire avec réalisme et crudité. La nouvelle en prose se développe en Italie et devient un modèle en Europe.

LA NAISSANCE DU ROMAN MODERNE

L'Italie et l'Espagne inspirent les auteurs du 16ème, voire du 17ème siècle (l'idéal du chevalier amoureux se débattant dans un monde surnaturel). Le premier des romans modernes, Don Quichotte de Cervantès ouvre aux romanciers un espace d'indétermination dans les formes et le dialogue avec l'histoire.

LE ROMAN À L'ÂGE CLASSIQUE

Tout méprisé qu'il soit, le roman exerce au 17ème siècle une très grande séduction sur les imaginations. Le courant précieux donne naissance à de volumineux romans à sujet pastoral, tandis que des formes brèves, tel le roman d'analyse psychologique, font leur apparition à l'époque classique.

LE ROMAN AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

Au 18ème siècle, l'Angleterre renouvelle le roman avec les grands novelists (romanciers). Avec l'essai et le traité, le roman devient le véhicule des idées des philosophes et des libertins. Il sera le vecteur de propagation de la sensibilité préromantique à travers l'Europe.

L'ÂGE D'OR DU ROMAN, LE 19ème SIECLE

Le début du 19ème siècle est celui du prestige croissant du genre romanesque. Après la vogue du roman noir et du roman historique, l'école romantique, sans élaborer de théories, impose de nombreuses réussites. L'entreprise balzacienne de la Comédie humaine fait entrer le roman en révolution. L'histoire du roman, se confond avec le réalisme et le naturalisme. Le roman russe se tourne vers l'exploration métaphysique ; toutes les tendances artistiques s'y expriment.

LE ROMAN AU 20ème SIECLE

L'espace romanesque est tout à la fois magnifié et mis en crise, dans des manifestations complexes. La construction de personnages est mise à mal. L'heure est à nouveau à la condamnation de formes romanesques, prononcée par les représentants du nouveau roman, tandis que la production est très soutenue.

Introduction

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU ROMAN

LE NARRATEUR

Ce sont les premières lignes du roman, l'incipit, qui lui donnent son véritable statut de lecture. Grâce à elles, le lecteur peut répondre aux questions essentielles : Qui parle ? Le narrateur sait-il tout de cette histoire ou n'en connaît-il qu'une partie ? Le narrateur est-il relayé par un autre narrateur ? À qui s'adresse-t-on ? À quel moment du récit est-on ? La narration peut s'opérer de deux manières : soit le narrateur parle en son nom (l'insistance se fait sur le discours plus que sur le récit, et l'impression de subjectivité est plus nette, le héros-narrateur pouvant manipuler le lecteur), et le lecteur sait alors que l'histoire est racontée par une instance précise ; soit le narrateur n'apparaît pas, et l'histoire semble se raconter d'elle-même, par un narrateur omniscient, qui sait tout, voit tout, commente tout et voit d'au-dessus la situation. Et ce narrateur-auteur, jusque-là caché, peut prendre la parole pour déchirer le tissu narratif et donner un jugement ou une impression, voire mettre directement en cause le lecteur. À ces deux modes de narration s'ajoutent les discours rapportés des personnages, qui peuvent s'exprimer par des monologues ou des dialogues, au style direct - dans ce cas, le lecteur participe directement à ce que disent les personnages -, ou voir leurs paroles transposées au style indirect (« il dit que... ») ou indirect libre (style indirect sans « il dit que... »). Alors, une distance existe entre le lecteur et les personnages puisque le narrateur agit comme filtre.

LES DIFFÉRENTS TEMPS DU ROMAN

En racontant des événements qui se déroulent dans le temps, le roman veut donner l'illusion qu'un temps s'écoule soit par rapport au temps objectif (les années, les mois, les jours, les heures), soit par rapport au temps subjectif du personnage : le passage de l'un à l'autre détermine le rythme de la narration, laquelle peut raconter en une page plus d'une année ou en 300 pages une seule journée. Ainsi, le temps de la fiction diffère du temps de la narration. L'écrivain peut en outre situer les événements dans le temps en se fondant sur les repères chronologiques donnés par le narrateur (date précise, saison, activité saisonnière, conditions météorologiques, référence à un fait historiquement daté).

LE TEMPS DE L'ÉCRITURE : il faut observer le moment où le narrateur est censé raconter l'action, déterminant pour l'analyse du récit. Un récit historique, au passé ou au présent, ne précise pas l'instant de l'écriture. Les mémoires, les journaux intimes et souvent les romans à la première personne situent le moment de la narration avec précision postérieurement aux événements racontés, ce qui peut éliminer tout suspense. L'utilisation de la première personne permet aussi d'introduire dans le récit la notion de temps individuel, de temps subjectif. Enfin, le monologue intérieur met en rapport direct le temps de narration, ce qui permet de transcrire les états d'âme et les pensées au moment où ils se manifestent.

LE RÉCIT CHRONOLOGIQUE : le récit le plus simple est le récit chronologique : il place l'action à son début. Il noue ensuite les rapports entre les personnages au sein d'une action en séquences narratives plus ou moins amples (les obstacles, les rebondissements,...). Enfin, il dénoue l'action pour offrir au lecteur la résolution finale, qui lui permettra d'interpréter l'ensemble du texte, de lui donner un sens.

RETOURS EN ARRIÈRE ET ANTICIPATION : certains récits brouillent la chronologie en commençant le roman au moment où se joue la situation qui forme l'essentiel du récit et l'on procède ensuite à un retour en arrière, qui permet de comprendre cette situation. D'autres textes encore jouent constamment avec la chronologie par des effets d'anticipation (on raconte ou on évoque un événement ultérieur), d'ellipses (un fait est passé sous silence) ou de retours en arrière.

L'ESPACE DU ROMAN

Le roman situe l'action et les personnages dans un espace imaginaire qui peut avoir des rapports étroits avec le réel. L'espace varie en fonction du genre : le long d'une route, d'une quête ou d'un parcours pour les romans de chevalerie, les romans picaresques ou les romans d'aventures, où les héros se déplacent. Dans les romans d'analyse ou les romans intimistes, l'action se passe en un seul lieu.

LE DÉCOR DE L'ACTION

L'espace est aussi le décor de l'action décrit par les personnages, il est alors un moyen non seulement de rendre l'action plus crédible par une description précise ou par une simple situation. Mais il est aussi un moyen de rattacher un lieu aux états d'âme, aux combats et aux sentiments des personnages. L'espace peut être organisé selon des oppositions symboliques entre des mondes distincts - le clos et l'ouvert, le réel et le rêve, le parcours embrouillé et la voie simple et droite, l'enfermement et la liberté -, il peut aussi figurer les étapes de la vie d'un personnage - l'ascension sociale ou le déclin.

L'INTRIGUE ET LES PERSONNAGES

Un récit est composé d'une série d'actions et d'événements qui se succèdent et se lient les uns aux autres, et qui, en menant le lecteur d'un état initial à un état final à travers une suite d'obstacles, permettent la transformation de la situation et des personnages, la dynamique de l'histoire. Les personnages déterminent les actions et/ou les subissent, donnant ainsi sens à la fiction. Définis au préalable par convention ou construits pour l'occasion, originaux, ils sont la résultante des options (politiques, religieuses, morales) de l'auteur et le moyen qu'a le lecteur de s'identifier à l'univers du roman. Êtres de papier, de langage, liés les uns aux autres et pris dans leur univers fictif, ils incarnent les tendances profondes de leur temps et les façonnent à leur image.

LA DESCRIPTION

Au Moyen Âge, la description est peu utilisée, et son rôle reste secondaire : on oublie les décors, on les limite au symbolique et à la mise en place d'une atmosphère générale et conventionnelle. Les 16ème et 17ème siècles utilisent surtout la description comme un ornement, sans volonté immédiate de réalisme. Peu à peu, la description et son homologue, le portrait, se chargent d'exprimer l'atmosphère d'une situation, l'état d'âme du personnage ou du narrateur et par là le génie ou l'originalité de l'auteur. Et tout en se méfiant du ralentissement que la description implique dans l'économie du récit, le roman du 19ème siècle lui donne une place essentielle. Elle est alors l'émanation d'une volonté de « faire vrai », de créer un effet de réel, montrant le monde tel qu'il est par des détails qui authentifient la représentation. Elle acquiert aussi une fonction informative pour le lecteur, qui apprend ce qu'il en est des lieux ou des groupes sociaux qu'il ignore. Enfin, elle permet de lier l'apport d'information à l'intérêt narratif en s'insérant dans l'action, dans l'analyse des relations entre les personnages et dans l'étude des personnages eux-mêmes. C'est au 20ème que la description est parfois contestée au profit d'un réel subjectif ou d'un refus du réel (surréalisme).

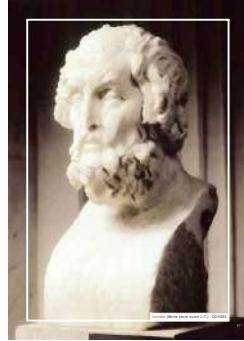
LES AMBIGUITÉS DU ROMAN

La saveur du réel fait partie du plaisir de la lecture de romans, et l'on peut penser que le succès du roman réaliste au 19ème tint aussi à l'appétit de connaissances de lecteurs pour lesquels les romans, publiés en feuilletons dans la presse, constituaient la principale ouverture sur le monde. Avec l'essor des sciences humaines et de la multiplication des moyens d'information, les romanciers du 20ème ont perdu l'apanage de cette fonction d'instruction. Ils ont réinvesti les fonctions d'imagination, esthétique et critique, en passant par la mise en cause du roman traditionnel - d'où le divorce entre « roman de consommation » et « roman de création ». Mais la lecture de romans est aussi abandonnée au « romanesque », terrain de jeu intellectuel avec les mille et une conventions par lesquelles s'instaure l'illusion de réel. En cela, le roman apparaît toujours comme le paradis de la lecture, et le lieu d'émergence de tous les possibles.

8ème
siècle
av. J.-C.

La Grèce ancienne

p20 à p27

11ème
siècle

Le 11ème siècle

p52 à p65

-29 av. J.-C.
au 2ème
siècle

Le roman latin

p28 à p43

12ème
siècle

Le 12ème siècle

p66 à p85

2ème ou
3ème
siècle

Le roman grec

p44 à p51

13ème
siècle

Le 13ème siècle

p86 à p97

14ème
siècle

Le 14ème siècle

p94 à p109

18ème
siècle

Le 18ème siècle

p190 à p255

16ème
siècle

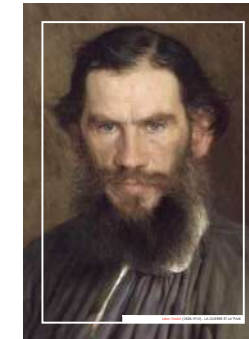
Le 16ème siècle

p118 à p151

19ème
siècle
av. J.-C.

Le 19ème siècle

p256 à p399

17ème
siècle

Le 17ème siècle

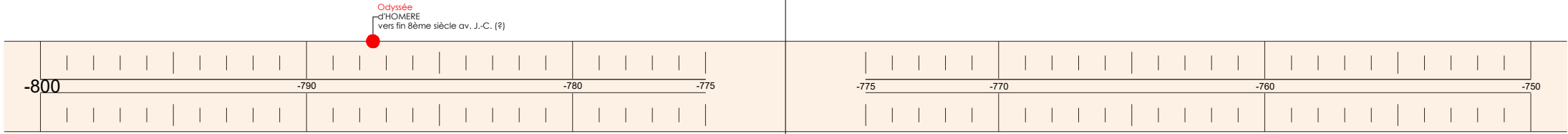
p152 à p189

20ème
siècle

Le 20ème siècle

p400 à p501

Le 8ème siècle av J.-C.

“

*L'Aurore aux doigts de roses
les eût trouvés pleurant,
sans l'idée qu'Athéna,
la déesse aux yeux pers,
eut d'allonger la nuit
qui recouvrait le monde.*

Odyssée

LE TEXTE FONDATEUR DE LA LITTÉRATURE OCCIDENTALE

Le texte fondateur de la littérature occidentale

À l'époque archaïque, le poète Homère crée, avec Ulysse, un héros qui deviendra l'image même du Grec, mais aussi, par son refus de l'immortalité, l'incarnation intemporelle de la condition humaine. Suite de l'*Illiade*, il contient des épisodes qui complètent le récit de la guerre. Ce mythe ne cessera de hanter la littérature et la culture occidentales.

La place d'**Homère** dans la littérature grecque est tout à fait majeure et unique puisqu'il représente à lui seul le genre épique à cette période : L'*Illiade* et l'**ODYSSEE** lui sont attribuées dès le 6ème siècle av. J.-C., ainsi que deux poèmes comiques, la *Batrachomyomachia* et le *Margitès*. Il écrit dans une langue qui est déjà archaïque au 8ème siècle av. J.-C. : elle est associée à l'emploi de l'hexamètre dactylique. L'*Illiade* est chant guerrier et tragique. Les hommes de notre époque retrouvent dans l'*Illiade* leurs préoccupations comme leurs inquiétudes : la mort violente, la guerre, la captivité, la lutte pour la vie font partie des réalités quotidiennes. Parcours initiatique symbolique, archétype du roman d'aventure maritime, de la quête de l'homme à travers le monde et la vie, l'*Odyssée* a eu une influence unique et durable sur les arts. Homère crée le livre national par excellence, le poème fondateur de la civilisation européenne. L'*Odyssée* apporte la détente, le plaisir du jeu, la fuite et l'apaisement, laissant surgir des zones de la conscience humaine situées hors du temps. Les deux livres sont les admirables témoignages d'une civilisation. Auteur unique réel ou pas, le nom d'Homère signale une rupture, un événement qui fait date, une nouveauté radicale. Sa poésie a un succès social car elle est universelle. Dès le 7ème siècle avant J.-C. se forment des groupes d'« homérides », qui se déclarent descendants du poète et récitent ses vers. L'œuvre est très vite connue de tout le monde grec, sans que l'on ne sache rien des détails de sa transmission et de sa transcription. Aux fêtes des « premières » Panathénées, Solon décida que les rhapsodes ne réciteraient plus que des chants d'Homère. Vers le milieu du 6ème siècle avant J.-C., les textes homériques auraient été « publiés », avec l'obligation de les réciter en entier aux Grandes Panathénées. Homère devint dès lors le poète par excellence qui occupa une place capitale dans l'éducation grecque, les enfants apprenant à lire et répéter à haute voix les plus beaux passages de l'*Illiade* et de l'*Odyssée*. Autour du texte vont se développer les commentaires. Aux 3ème et 2ème siècle avant J.-C., les critiques alexandrins (Zénodote, de Byzance, Aristarque) publièrent des éditions d'Homère. Toute une tradition d'exégèse homérique se constitua, aboutissant bien plus tard à une véritable renaissance de ces études. L'universalité et le panhellenisme d'Homère, tout comme son autorité, font partie de sa légende, dès les premières attestations de son nom.

ODYSSEE (vers fin 8ème siècle avant J.-C.) d'Homère

Homère (8ème siècle avant J.-C.) - ODYSSEE

ODYSSEE (Odússeia)

Grèce, 8ème siècle avant J.-C. (?)

Homère

Parcours initiatique symbolique, archétype du roman d'aventure maritime, de la quête de l'homme à travers le monde et la vie, cette épopée grecque antique est la suite de l'Illiade ; elle a eu une influence unique et durable sur les arts. Homère crée le livre national par excellence, le poème fondateur de la civilisation européenne.

Résumé

Fils de Laërte et roi d'Ithaque, Ulysse est l'un des héros achéens de la guerre et la destruction de Troie. Son retour, sur des mers inconnues et lointaines ainsi que sur des terres de merveille et d'épouvante, durera dix ans. Télémaque, son fils, part à sa recherche ; il va chez Nestor et Ménélas, deux rois guerriers. Ulysse recueilli après un naufrage par Alkinoos, roi des Phéaciens, raconte ses aventures. Il est passé du pays des Lotophages à celui des Cyclopes, a séjourné dans l'île de Circé, navigué dans la mer des Sirènes, a été « retenu » sept ans par la Nymphe Calypso sur son île merveilleuse, qui dans sa grotte enchantée a essayé de lui faire oublier sa patrie. La laissant, il arrive enfin à Ithaque, déguisé en mendiant, se débarrasse de tous les prétendants qui courtoisaient sa fidèle femme Pénélope et se réconcilie avec tous ses sujets.

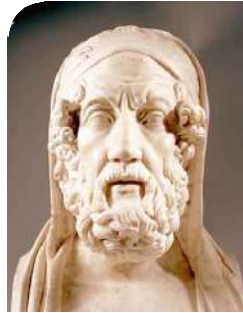

Une scène clé : Ulysse et son équipage résiste au charme du chant des sirènes
 " Je prévois mes compagnons du danger des Sirènes, grâce aux conseils de Circé, Nous sommes en vue de leur île ; tout à coup le vent tombe ; un calme plat s'installe, sans un souffle d'air ; un dieu endort les vagues... Moi, du bronze aigu je coupe en petits morceaux un grand gâteau de cire, je l'écrase entre mes mains puissantes. La cire s'amollit sous mes doigts et à la chaleur du soleil. Je bouches les oreilles de tous mes compagnons, un par un. Dans le navire alors, ils me lient bras et jambes et me fixent au mât, debout. Mais le bateau qui file sur la mer n'échappe pas au regard des sirènes ; elles entonnent..."

HOMERE

8ème siècle avant J.-C. ?

Plusieurs villes ioniennes se disputent son origine. Poète (aède ou barde) épique grec, la tradition le représente vieux, barbu, aveugle et vagabond ; errant de ville en ville, il déclame ses vers, chante avec sa phorminx, éduque les âmes avec un enseignement moral, esthétique et civique. Il connaissait les récits légendaires. Ses poèmes réalistes, sacrés et immortels, *L'Illiade* et *Odyssee* (et aussi la *Batrachomyomachiale* et le *Margitès*) récités aux fêtes solennelles, enseignés aux enfants, ont exercé dans l'Antiquité une profonde influence sur les écrivains ; ils ont occupé jusqu'à nos jours une place importante dans le patrimoine classique européens. Il est néanmoins dur d'établir avec certitude si Homère a été un individu historique ou une identité construite, et s'il est bel et bien l'auteur reconnu de ces deux immenses épopées légendaires.

Analyse officielle :

Odyssee est tiré du nom grec d'Ulysse. Il est devenu par antonomase un nom commun désignant un récit de voyage et d'aventures mouvementées. C'est la suite de l'Illiade, épopée qui se déroule pendant la guerre de Troie dans laquelle s'affrontent les Achéens venus de toute la Grèce et les Troyens et leurs alliés, chaque camp étant soutenu par diverses divinités comme Athéna, Poséidon ou Apollon. L'Illiade chante les guerriers, leur mépris de la mort, leurs appétits et leurs colères, symbole de la destinée humaine ballotée par le hasard ; L'Odyssee contient aussi des épisodes qui complètent le récit de la guerre, par exemple la construction du cheval de Troie, la chute de la ville, le séjour chez Hadès et d'autres nombreux héros. Cette œuvre, remarquable dans la maîtrise de la narration, la brillante intelligence des tirades et la connaissance de l'âme

humaine, traite de thèmes intemporels : le destin, l'errance, la fidélité, la solitude, la tentation, la liberté. A travers ces aventures (de 41 jours) d'Ulysse, astucieux vainqueur de l'adversité, c'est aussi une peinture de la vie publique et intime des Grecs, au début de leur civilisation. Mais depuis l'antiquité, les historiens se demandent si l'Odyssee relate des faits authentiques ou si elle n'est qu'affabulation romanesque d'un monde à la fois idéal et humain.

ODYSSÉE est le pilier de la culture grecque et le texte fondateur avec l'Illiade de la littérature occidentale. Admiration d'ensemble aux scènes inoubliables, exaltées, émouvantes, c'est une épopée au ton lyrique, au rythme harmonieux, équilibré et inventif ; elle possède une grande structure dramatique, d'une belle et grande force envoûtante. Elle a inspiré de nombreuses œuvres artistiques.

Personnages :

Les DIEUX de l'Olympe (ZEUS, POSEIDON, HERA, HEPHAISTOS, APOLLON, HERMES, ATHENA, APHRODITE...) : c'est une société qui reproduit celle des hommes avec sa hiérarchie. Entre eux, ils se distinguent par leur quantité de pouvoir et de magie et par les domaines divers où ils l'exercent. Bénéfiques ou maléfiques, hostiles ou tutélaires, ils ne sont ni moraux, ni immoraux. ULYSSE : héros guerrier, grand athlète, habile orateur, manipulateur, il est connu pour son intelligence rusée, sa clairvoyance, son ingéniosité, sa sagesse, sa vaillance ; sa patience, le charme magique de sa parole et ses conseils ont été très utiles dans la guerre de Troie (idée du cheval). Pourchassé par la colère de Poséidon, il est aidé par Athéna et Zeus. Par son refus de l'immortalité, sa personnalité complexe et son errance, il est le symbole, l'incarnation intemporelle de la condition humaine. Les GEANTS et MONSTRES (POLYPHEME le Cyclope, fils de Poséidon, les LESTRYGONS, CHARYBDE le gouffre et SCYLLA le monstre marin...) : ils sont tous des êtres étranges, non humains, monstrueux et cannibales. Toutes ces créatures sont immortelles et se nourrissent de nectar, d'ambrosie, d'eau salée, de chair humaine ; elles vivent souvent de façon solitaire.

Structure :

Divisé en 24 chants (ou rhapsodies), numérotés par les 24 lettres de l'alphabet ionien, avec une OUVERTURE et un FINALE. Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne + narrateur-héros. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente
Style :
 Le système métrique grec utilisé est l'hexamètre dactylique (12109) avec des césures et des combinaisons riches de ses six mesures, en des vers de douze à dix-sept syllabes. Il combine deux grands dialectes, l'ionien et l'éolien. La prose poétique est douce, sensitive, nerveuse et fluide, capable de passer avec art et noblesse du sublime au terrible, de la grandeur à la simplicité, de la violence à la suavité ; il y a une aisance dans le dialogue, une force dans le pathétique, une délicatesse et une puissance, une richesse et une humanité : variété, clarté et simplicité la caractérisent. Les analepses, prolepses, comparaisons, images, métaphores, épithètes et métonymies sont nombreux.

Source d'inspiration :

Littératures de l'Orient méditerranéen, phénicienne, mésopotamienne (*Gilgamesh*), contes égyptiens, réutilisation des éléments antérieurs (dont des poèmes), au moment du passage d'une culture de transmission orale à une culture de l'écrit.

A influencé :

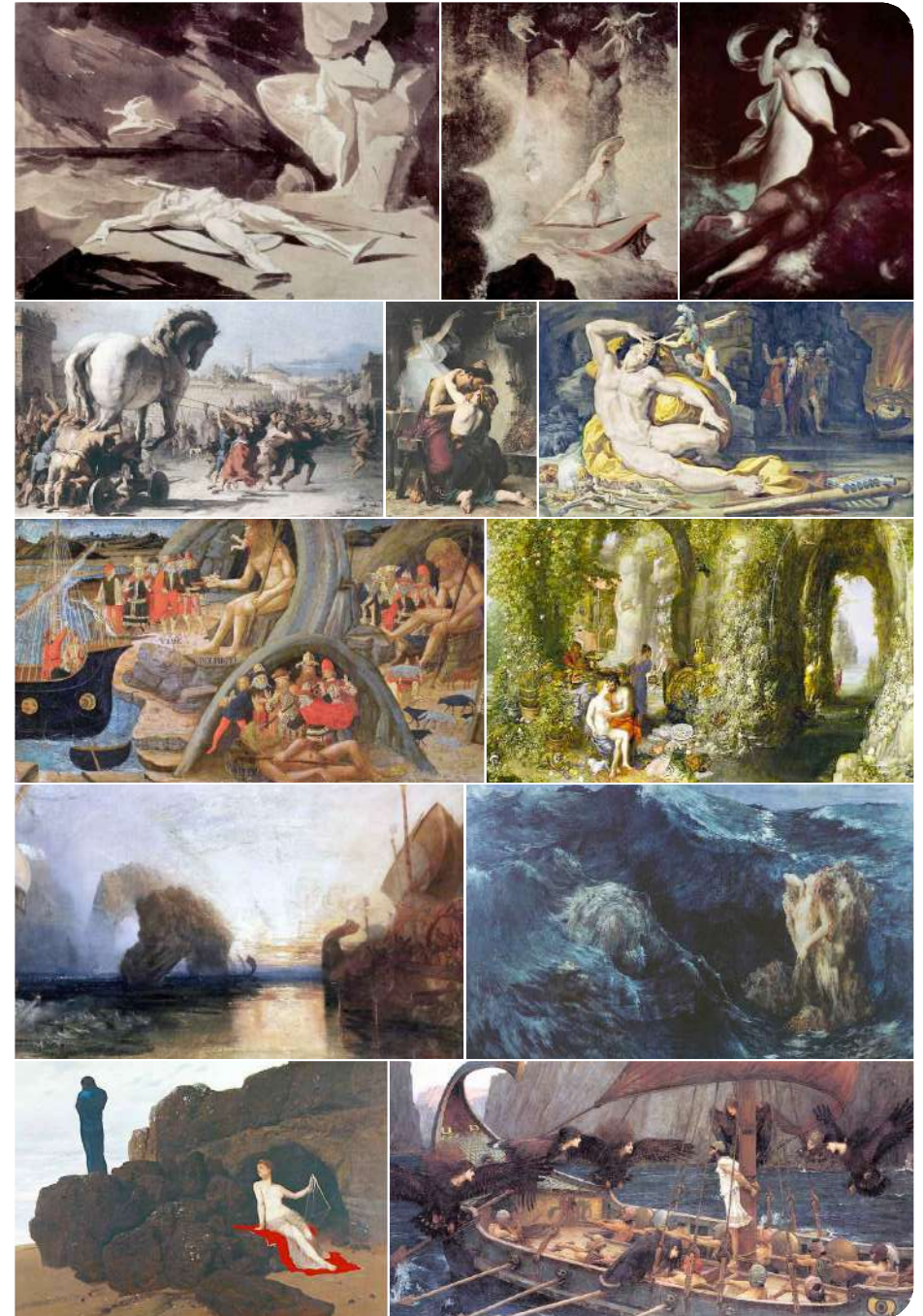
Virgile, Pétrone, Dante, L'Arioste, Cervantès, Swift, Fénelon, Milton, Tolstoï, Joyce / Hésiode, Racine, Corneille, Sophocle.

Incipit du roman :

" C'est l'Homme aux mille tours, Muse, qu'il faut me dire, Celui qui tant erra quand, de Troade, il eut pillé la ville sainte, Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit, Celui qui, sur les mers, passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas ! même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage : ils ne durent la mort qu'à leur..."

Ce que j'en pense :

Quel sentiment incroyable de découvrir cet écrit, tellement ancien et qui a autant influencé l'Art occidental. Je conseille en parallèle des lectures sur le sujet des analyses, du théâtre, des récits sur les Dieux... Je trouve l'ODYSSÉE plus vivant et intéressant que L'ILLIADE, qui possède trop d'énumérations des différents « peuples » troyens. C'est assez facile à lire, enrichissant voire passionnant, malgré l'absence d'analyses psychologiques. ODYSSÉE invite à parcourir toute la gamme des aventures et des émotions humaines. Et les épithètes d'Homère sont magnifiques. Incontournable ! Excellente première lecture.

L'âne d'or
d'APULÉE
- 161

-200

-150

-100

Satyricon
de PETRONE
- 50

-100

-50

0

L'énéide
de VIRGILE
-29 à -19 av. J.-C.

Du 1er av J.C. au 2ème

“

*Qu'on m'accorde le bonheur
d'aller voir et d'entretenir
mon père chéri ;
veuille me montrer la route
et m'ouvrir les portes sacrées.*

L'énéide

LES GRANDS POEMES DE L'ANTIQUITE LATINE

Les métamorphoses
d'OVIDE
1 à 8

0

50

100

100

200

Les grands poèmes de l'antiquité latine

Les plus grands poèmes en vers de l'antiquité latine sont des textes fondateurs. Ces modèles épiques, nationaux, d'une qualité exceptionnelle, sont des fables d'aventures mythiques, magiques et didactiques. Le premier roman de l'histoire de la littérature occidentale est créé ; c'est alors l'âge d'or de Rome en plein épanouissement culturel.

On comprend en général sous l'expression « littérature latine » les textes latins littéraires composés entre le 3ème siècle avant J.-C. et le 3ème siècle de notre ère. C'est la littérature de Rome : de la République conquérante, puis de celle de l'Empire. Ses premiers écrivains sont des Italiens du Sud, qui recevaient de Rome une langue parlée et comprise de plus en plus largement. A la fin de la première guerre punique, Rome est la première puissance de l'Occident. À ce moment, la littérature grecque ancienne a, depuis deux siècles, atteint sa maturité. Tarente et Syracuse diffusent toutes les formes de la culture grecque contemporaine : arts divers et surtout littérature (poésie « alexandrine », historiographie, théâtre, rhétorique). C'est dans ce milieu spirituel en pleine expansion que va se constituer la littérature latine, pour répondre aux exigences d'une cité en plein épanouissement. Les œuvres qui vont naître sont des créations originales, dans deux genres différents : l'épopée et le théâtre. La littérature latine connaît un âge d'or à la fin de la République et au début de l'Empire, avec des auteurs comme Cicéron ou Horace. L'œuvre de **Virgile**, avec ses trois grands ouvrages (**L'ÉNEIDE**, les *Bucoliques* et les *Géorgiques*), est considérée comme représentant la quintessence de la langue et de la littérature latine. Poète latin, **Ovide** fait partie de ces auteurs anciens ayant traversé les siècles. Son œuvre, influente notamment du Moyen-Âge à la Renaissance, a produit **LES METAMORPHOSES** et *L'Art d'aimer*.

L'ÉNEIDE de **Pétrone** est considéré comme l'un des premiers romans, en prose, de l'histoire de la littérature. Narrant les aventures singulières de héros assez spéciaux et les « dessous » de la société contemporaine, il constitue une satire sociale, qui est une véritable innovation littéraire, psychologique et réaliste. Enfin la renommée d'**Apulée** vient de son chef-d'œuvre, **L'ÂNE D'OR OU LES METAMORPHOSES**. L'interprétation du roman constitue un exercice difficile de la philologie classique. C'est un tableau de la Grèce continentale avec ses croyances religieuses au temps de Marc Aurèle.

3ème siècle av. J.-C. (Période archaïque) : Ennius, Plaute. **2ème siècle av. J.-C.** : Térence, Caton l'Ancien. **1er siècle av. J.-C.** (Période classique) : Lucrèce, Catulle, Tibulle, Propertius.

1er siècle apr. J.-C. (Période post-classique) : Phèdre, Lucain, Martial, Juvénal. **2ème siècle** : Lucien de Samosate, Tertullien, Irénée de Lyon. **3ème siècle** (Période tardive) : Cyprien de Carthage, Philostrate, Macrobe...

L'ÉNEIDE (-29 à -19 avant J.-C.)
de Virgile

LES METAMORPHOSES (1 à 8 après J.-C.)
d'Ovide

SATIRICON (vers 50)
de Pétrone

L'ÂNE D'OR ou LES METAMORPHOSES (161)
d'Apulée

L'ÉNEIDE (entre -29 et -19 avant J.-C.) - Virgile

L'ENEIDE (Aeneis)

Rome, entre -29 et -19 avant J.-C. (inachevé)

Virgile (Publius Virgilius Maro)

Miroir du destin romain, où le passé légendaire éclaire le présent, *L'Énéide* est le plus grand poème de l'antiquité latine, une recherche sensible de l'harmonie avec la nature, les hommes, les dieux, par la poésie et l'histoire. Virgile contribua à la justification mythologique de l'Etat romain, et eut une influence immense sur la littérature occidentale.

Résumé

Le Troyen Énée, fils d'Anchise et de la déesse Vénus, ayant échappé à la destruction de sa ville par les Grecs, et parti de la Sicile, vogue sur la mer ; il atteint les côtes d'Afrique, où il trouve Didon occupée à fonder Carthage. Il lui raconte la prise de Troie et sa fuite. Didon s'éprend de lui, mais il l'abandonne à son désespoir, guidé par les conseils des Dieux. Contraint d'accoster à Drépanum, il y célèbre des jeux funèbres en l'honneur de son père ; puis, avec l'aide de Jupiter, sauvant sa flotte malgré la haine de Junon, il aborde en Italie. La Sibylle de Cumès lui annonce les maux qui l'attendent et le conduit aux Enfers ; il y voit les supplices des méchants et Anchise lui dévoile son destin. Enfin, Énée et ses compagnons conquièrent le Latium en combattant vaillamment et créent le royaume de Lavinium (la future ville de Rome).

Une scène clé : Énée fuit avec sa famille Troie incendiée par les Grecs

"Déjà le bruit des flammes nous menace de plus près, déjà l'incendie roule jusqu'à nos portes ses brûlants tourbillons. « Eh bien ! mon père, placez-vous sur mes épaules, que le jeune lule marche à mes côtés et que mon épouse, observant mes traces, vienne après nous. Vous, serviteurs fidèles, retenez mes ordres : au-delà des remparts s'élève sur une colline un vieux temple de Cérès maintenant abandonné. Près de ce temple est un antique cyprès. C'est là que par des routes différentes, nous viendrons tous nous réunir. » À ces mots, je m'incline, je reçois mon précieux fardeau. Le jeune lule se suspend à ma main..."

VIRGILE

-70, -19 avant J.-C.

Né près de Mantoue, en gaule cisalpine, il reçoit une bonne et pieuse éducation malgré ses origines modestes et campagnardes. Il vit pendant les derniers temps troublés de la République et l'époque stable d'Auguste. Si son œuvre a du succès, il reste très proche de la nature et mène une vie solitaire loin de la vie politique. Sous l'influence de l'alexandrinisme, cette sensibilité artistique mêlant goût de l'érudition et recherche précieuse, il écrit trois chefs-d'œuvre, *Bucoliques*, *Géorgiques* et *L'Énéide*, qui en font le plus grand poète latin. Il s'est mis au service de Rome et de son Histoire. Son inépuisable fécondité, son âme profonde et douce, ses éloges de la vie paysanne, de la nature et de l'harmonie avec le cosmos ont beaucoup influencé les poètes romantiques. Sa merveilleuse langue représente la quintessence de la littérature latine.

Analyse officielle :

Virgile est le plus grand poète national romain ; son objectif est de promouvoir les valeurs romaines (travail de la terre, respect des dieux, des dieux et de la patrie, courage, sobriété), d'influencer les Grecs en fondant son récit sur ceux d'Homère (*Illiade* et *Odyssée*). Son texte fondateur donne une base mythologique et divine à l'empereur Auguste, vante les exploits de la gens Julia, la famille de Jules César, dont le nom se rattachait à lule (ou Ascagne), fils d'Énée. Virgile a atteint la perfection du style de l'épopée : il fait parler les passions avec une vérité touchante où ses caractères de femmes sont des modèles de sentiment. Il peint les lieux en quelques traits et rend ses idées sensibles par des comparaisons admirables. C'est un miracle de composition, de détails gracieux, d'étonnantes et sensibles mer-

veilles d'exécution ; il y a un rare degré de perfection et de nombreuses considérations savantes. Récits et dialogues, voyages et combats, histoires de guerre et d'amour, jeux, travaux champêtres, visions infernales se succèdent sans heurt. Virgile a une affection pour ses personnages, cruels et humains, avec le souci du modèle et de l'exemplarité.

L'ÉNEÏDE est le plus long poème de l'antiquité latine, exaltant les origines légendaires de Rome ; chant d'amour et d'aventures tragiques et élégiaques, aux images et tableaux inoubliables, véritable portrait philosophique de l'homme, il a suscité l'admiration de générations de lettrés de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il fut une source d'inspiration récurrente pour les artistes et les poètes. Sa versification l'emporte infiniment sur celle de tous les poètes latins qui l'ont précédé.

Personnages :

Le héros chez Virgile est un personnage modèle dans l'exemplarité, humain avec ses faiblesses, doté de côtés contradictoires. Les DIEUX de l'Olympe (JUPITER, JUNON, NEPTUNE, VENUS, EROS, CUPIDON, MERCURE, VULCAIN) ; dans la mythologie gréco-romaine, les douze dieux olympiens gouvernèrent le monde après la défaite des Titans. Zeus et ses frères se partagèrent l'Univers en tirant au sort leur empire. La terre fut considérée comme leur territoire commun et l'Olympe leur foyer.

AUTRES : LA SYBILLE, MARCELLUS, EOLE, LATINUS, LAVINIA, TURNUS, PALLAS, MEZENCE.

ENEE : demi-dieu, illustre héros, cousin d'Hector, c'est l'un des meilleurs guerriers troyens ; humain et compatissant, il est l'ancêtre mythique du peuple romain (Romulus et Remus seraient ses descendants par leur mère Rhéa Silvia et le dieu de la guerre Mars). Discipliné, réfléchi, prudent et pieux, il est aux prises avec une destinée contraire à sa nature ; il sacrifie ses goûts à son devoir et sa mission divine (qui le dépasse parfois), avec grandeur, générosité, par un courage secret et persistant. Par son parcours et notamment sa descente aux enfers, il est le symbole de l'échange initiatique entre le passé et l'avenir. Et fait aussi référence à celui qui atteint la victoire, une fois qu'il s'est trouvé lui-même

DIDON : fille du roi de Tyr ; son mari, Sychée, fut assassiné quand Pygmalion, son frère, monta sur le trône. Craignant pour sa vie, elle fuit jusqu'à Carthage. Fidèle jusqu'à la mort au souvenir de Sychée, elle est saisie d'une passion aveugle pour Énée, irrésistible et sombre qui va la pousser, désespérée à se suicider. Son drame profondément humain et cruel est l'émouvante expression d'une grandeur tragique, symbole de l'amour incompris et impossible.

Structure :

Divisé en 12 chants (ou livres).

Narrateur (+ héros) omniscient : écrit à la 3ème et à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Le système métrique latin utilisé est l'hexamètre dactylique (environ 10000 vers). Le style est superbe, clair et merveilleux. Lyrique, il est fait de chaleur et de grâce avec hyperboles. Dense, sans maniérisme, la langue possède un caractère elliptique et poétique. Elle est pure, harmonieuse et variée : majesté sublime, force imposante, mélancolie douce et alerte s'y mêlent.

Source d'inspiration :

Homère / Hésiode, Hérodote, Théocrite.

A influencé :

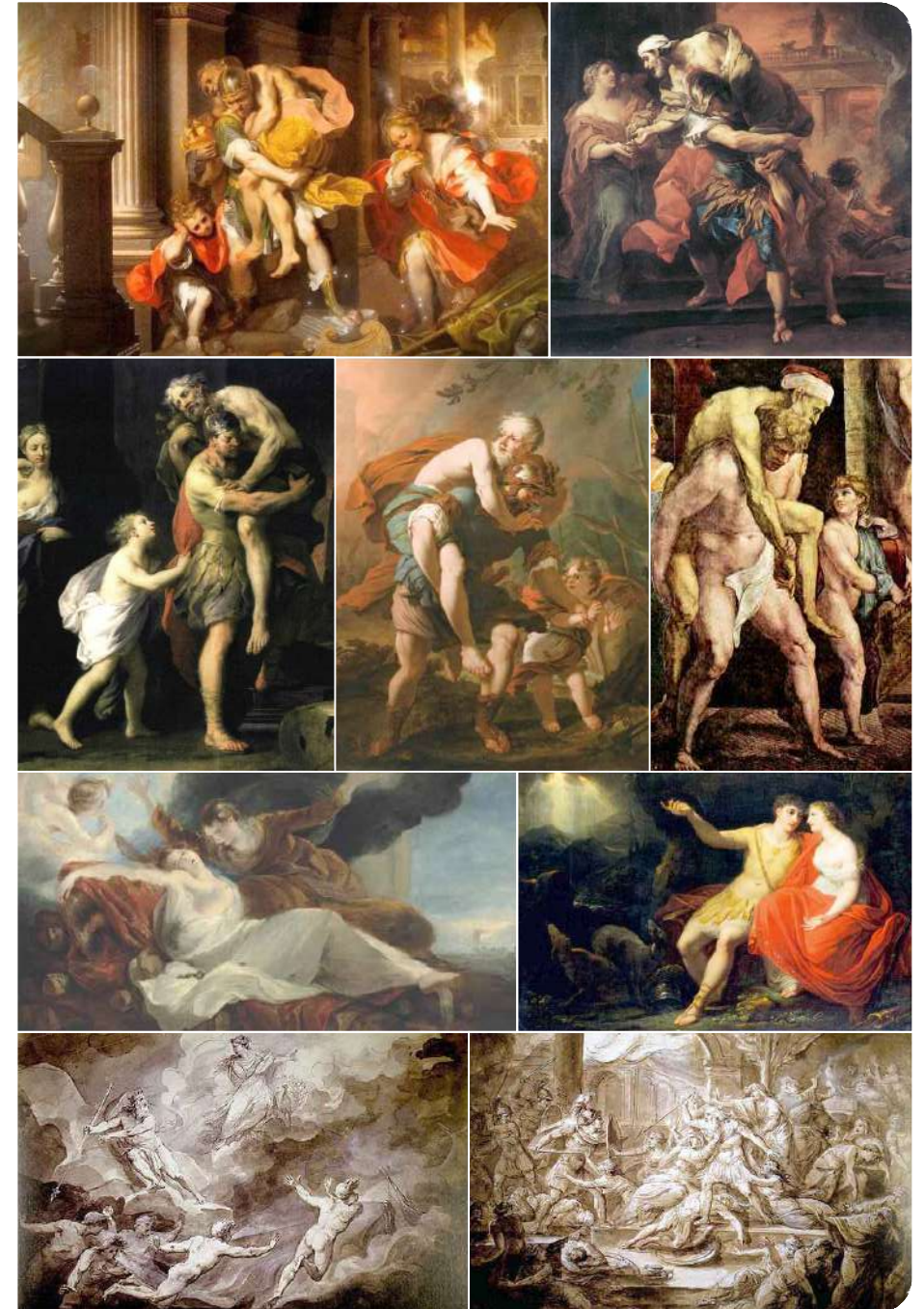
Ovide, Pétrone, Dante, Camoëns, L'Arioste, Milton, Chateaubriand, Fénelon, Voltaire, Flaubert, Hugo / Catule, Horace, Montaigne, Sénèque, Racine, Boileau, Shakespeare, Milton, Ronsard, Broch, Baudelaire.

Incipit du roman :

"Je chante les combats et ce héros qui, le premier, des rivages de Troie, s'en vint, banni du sort, en Italie, aux côtes de Lavinium : longtemps il fut le jouet, et sur terre et sur mer, de la puissance des dieux Supérieurs, qu'excitaient le ressentiment et le courroux de la cruelle Junon ; longtemps aussi il eut à souffrir les maux de la guerre, avant de fonder une ville et de..."

Ce que j'en pense :

Malgré la réelle beauté de l'écriture, l'ENEÏDE est assez difficile à lire pour celui qui n'a pas l'habitude des formes poétiques antiques. On s'attache beaucoup au personnage d'Énée, inoubliable héros troyen. Comme Ulysse, son voyage est très intéressant à suivre avec de nombreuses aventures et combats particulièrement visuels. Le merveilleux côtoie le tragique, les légendes se mêlent à l'histoire. On comprend les origines de Rome... La base de toutes les lectures classiques !

LES METAMORPHOSES (Metamorphoseis)

Rome, 1 à 8

Ovide (Publius Ovidius Naso)

Cette œuvre didactique, colossale et fondatrice, ambitieuse par son sujet et son ampleur, raconte tous les phénomènes de métamorphoses prodigieuses ; c'est une manière poétique de rendre compte de la diversité du monde et de son instabilité tout en humanisant ses lois. Ovide, poète esthétique, érudit, sage et spirituel, construit de beaux tableaux.

Résumé

Au début, il y eut la création de l'univers, des êtres et des choses, les âges de l'humanité et le déluge provoqué par Jupiter pour la régénérer. Puis les relations de métamorphoses se succèdent, avec leurs causes et leurs conséquences ; elles mêlent les aventures des dieux et des hommes, avec rivalités et vengeance, comme les cadres géographiques (jusqu'aux premiers temps de Rome et jusqu'à l'apothéose de Romulus). Ainsi se trouvent réunis Daphné et Phébus, Lycaon, Deucalion, Phaéton, Narcisse, Hermaphrodite, Arachné, Persée et Andromède, Jason et Médée, Circé, Dédale et Icare, Énée, Romulus, Numa, César, etc. Puis ce sont les quelques temps forts de l'histoire romaine comme le meurtre de Jules César et sa transformation en astre. Enfin, la théorie de Pythagore est expliquée.

Une scène clé : accompagné de son père Dédale, Icare se rapproche trop près du soleil "Et déjà, sur leur gauche, avaient été laissées Samos, l'île de Junon, Délos et Paros ; à leur droite était Lébinthos et Calymné au miel abondant, lorsque l'enfant se prit à goûter la joie de ce vol audacieux, abandonna son guide et, cédant au désir d'approcher du ciel, monta plus haut. Le voisinage du soleil dévorant amoindrit la cire odorante qui retenait les plumes. La cire ayant fondu, l'enfant n'agit plus que ses bras nus, et, manquant désormais de tout moyen de fendre l'espace, il n'a plus d'appui sur l'air ; et sa bouche criait encore le nom de son père, quand l'engloutit l'eau céruleenne ; c'est de lui qu'elle a..."

OVIDE

-43 avant JC, -17 après J.-C.

Il devient très vite un poète mondain, versé dans l'expression d'un érotisme raffiné. Il écrit *Les amours*, recueil d'épigrammes à la gloire de l'amour et de la femme aimée et les *Héroïdes*, lettres fictives d'héroïnes mythologiques. Il publie *L'art d'aimer*, un manuel didactique sur le mode d'une joyeuse sensualité libertine et les techniques de séduction, et *Les Fastes*, un commentaire poétique du calendrier rituel de Rome, puis lors de son exil, des poèmes plaintifs et sensibles (*Les Tristes*). Il publie le colossal et mythique *Les Métamorphoses*. Il adapte la langue latine aux mètres dactyliques grecs et crée une œuvre originale, variée et cohérente d'une éblouissante virtuosité et au souffle grandiose, pour un public très cultivé. Satirique et pleine d'observation, elle demeure un modèle pour la postérité. Ovide est un des poètes latins les plus lus et admirés.

Analyse officielle :

Long recueil de poèmes, *Les Métamorphoses* sont la synthèse des récits mythologiques (des fables et légendes) de Rome et de Grèce. D'une grande spiritualité pythagoricienne, Ovide a le sens de l'appropriation d'un thème emprunté et le goût de l'invention personnelle. Il décrit les métamorphoses prodigieuses (êtres humains, personnages mythologiques, voire animaux, transformés par l'intervention des dieux en bêtes, pierres, sources, arbres, montagnes, plantes, objets, constellations...) : 250 fables, du Chaos des origines (de la création du monde) à l'ascension d'Auguste César. Il montre le lent déroulement de la transformation et manifeste le goût d'une forme originale de merveilleux. Son choix relève d'une approche philosophique ou symbolique : les métamorphoses font partie du mouvement de la vie, de la nature. Ovide nous explique donc comment l'univers à partir du chaos est parvenu à réaliser son unité et nous conte les mystères du monde à travers les aventures des dieux, nymphes, satyres et hommes. C'est une composition savante qui alterne grandes fresques et courts épisodes, une mosaïque d'histoires, comportant

une sorte de psychologie des personnages et de la moralité. Elle constitue une collection hétéroclite de récits pittoresques, amusants, exaltés, horribles et poétiques, avec vengeance, exploits et combats (qui ont parfois l'allure épique des grandes épopées), tempêtes, héros célèbres de l'épopée, allégories, discours et descriptions pathétiques ; ces histoires s'enchaînent de façon fantaisiste, dans un ordre chronologique. Il y a une certaine unité malgré la variété de ton (philosophique, réaliste, épique, élégiaque, dramatique, bucolique). Dernier des grands poètes augustiniens, sensible et curieux, conteur touchant, Ovide est une référence de la littérature antique : il surpasse ses prédécesseurs par son esprit et sa virtuosité. Toutes ses qualités (verve naturelle, malice frivolité, art du développement et des transitions, effets de surprise, élégance et légèreté de touche) s'y retrouvent.

LES MÉTAMORPHOSES sont l'une des plus grandes épopées d'un mythe gréco-latin, envisagée comme une réflexion sur l'homme, l'amour et la vie. Elles inspireront un grand nombre d'écrivains, à l'époque romantique notamment.

Personnages :

Le héros chez Ovide a donné son nom à de réelles catégories psychologiques.

LES DIEUX : ce sont les principaux dieux grecs et romains de l'Antiquité, qui ont chacun leur fonction et leur attribut (d'animal ou d'objet). Immortels, ils se métamorphosent et créent des métamorphoses, par des actions extraordinaires.

LES HOMMES ET LES HEROS : ils sont mortels et sont eux aussi transformés (en végétaux, animaux...). Ils subissent souvent le signe de la pitié des Dieux devant un destin malheureux ou d'une vengeance (jalousie, pudeur offensée, susceptibilité).

Structure :

Composé de 15 Livres de 12000 hexamètres dactyliques.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le système métrique est l'hexamètre dactylique (vers de six mesures, l'équivalent de notre alexandrin), élégiaque (hexamètre + pentamètre). Il y a une belle amplitude de style. L'expression est à la fois souple, charmante, élégante, espiègle et rigoureuse. Les vers sont éclatants, limpides et allégoriques, empreints d'une très belle virtuosité.

Source d'inspiration :

Virgile, Homère / Mythologie grec (épopées + tragédies), Eschyle, Sophocle, Euripide, Catulle, Tibulle, Propertius, A. de Rhodes, N. de Colophon, A. de Carys, P. de Nicée, Lucrèce, Hésiode, La Bible, Didymarchos, de Boios.

A influencé :

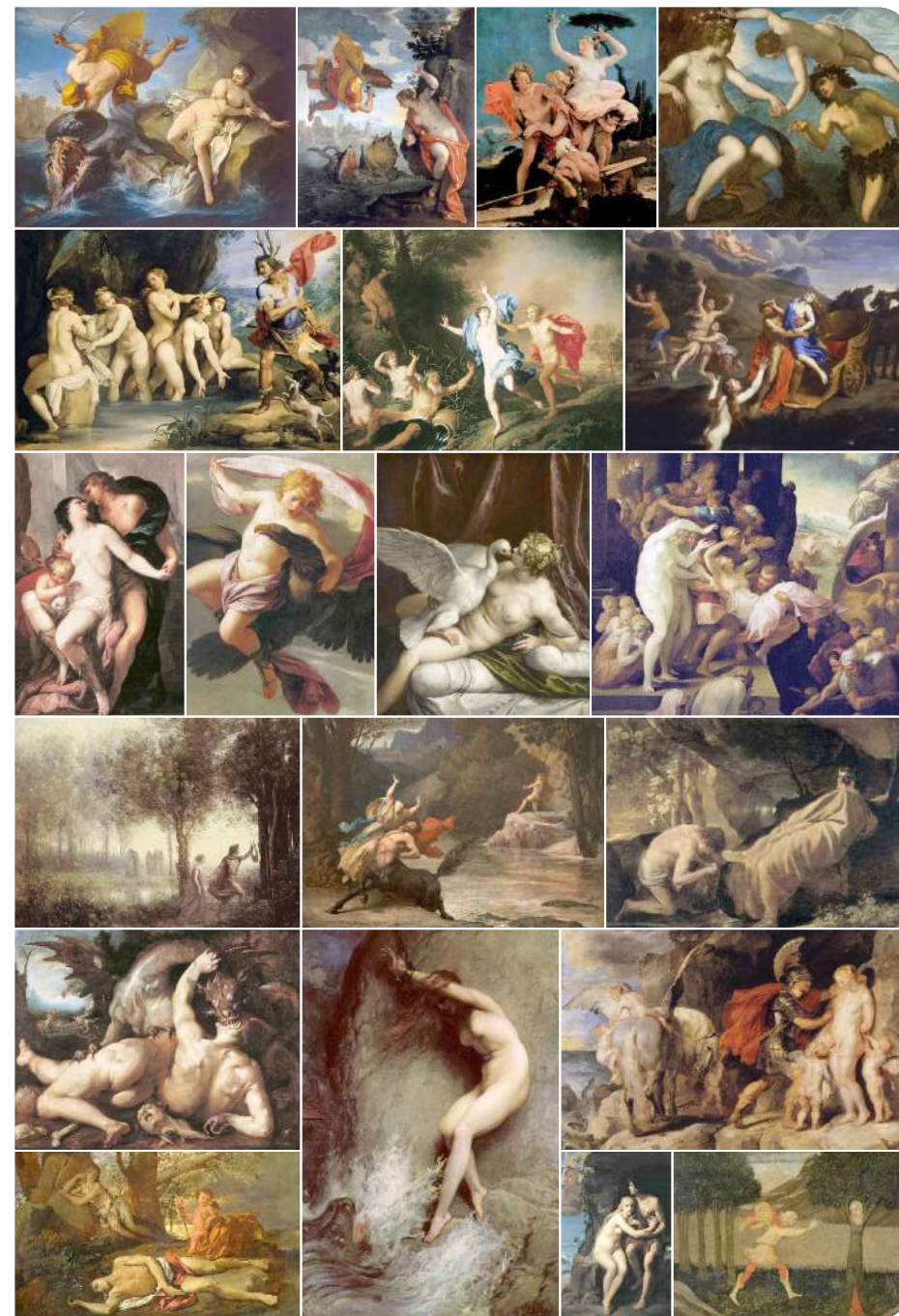
Petrone, Boccace, Dante, Chaucer, de Troyes, Kafka / De Loris, de Leung, de France, le Chapelain, Lotichius, La Fontaine, Marbode, de Bourgueil, de Lille, de France, Roman de la rose.

Incipit du roman :

"J'ai formé le dessin de conter les métamorphoses des êtres en des formes nouvelles. O dieux (car ces transformations furent, elles aussi, votre œuvre), favorisez mon entreprise et guidez le déroulement ininterrompu de mon poème depuis l'origine même du monde jusqu'à ce temps qui est le mien. Avant qu'existassent la mer et la terre, et le ciel qui couvre l'univers..."

Ce que j'en pense :

Livre long et dense. Je trouve qu'il y a trop d'histoires différentes et on est un peu perdu ou saturé par le procédé littéraire. L'intérêt est disparate entre les mythes racontés. C'est plus dur à lire qu'Homère ou Virgile, car moins fluide. La description des origines de l'univers et de la généalogie des dieux est un peu ennuyeuse à mon goût. Cela étant dit, c'est brillant et vraiment très érudit : un monument certes. Faites-vous votre propre avis...

SATIRICON ou SATYRICON (Satyricon liber)

Rome, vers 50 (incomplet)

Pétrone (Caius Petronius Arbiter)

Satiricon est considéré comme le premier roman de l'histoire de la littérature occidentale. Œuvre fragmentaire, il constitue une satire sociale licencieuse, à la psychologie des personnages et l'observation réaliste des mœurs de l'époque. Pétrone, poète ironiste et parodique, crée une véritable innovation littéraire avec cet archétype du roman latin.

Résumé

Enfui de Rome à la suite de plusieurs méfaits, Encolpe, jeune homme homosexuel, court l'Italie jusqu'en Campanie, avec deux mauvais garçons, Ascylte, jeune affranchi fugitif et opportuniste, et Giton, son esclave et amant de seize ans. Après qu'Encolpe a été frappé d'impuissance par le dieu Priape, il erre avec ses amis de lieu en lieu, dans un voyage erratique. Ils se retrouvent dans la grotte de Quartilla où se célèbrent d'infâmes mystères. Puis ils assistent à l'extraordinaire, ridicule et étrange repas aux allures d'orgie romaine de Trimalcion, un riche et sot affranchi d'origine syrienne et de sa femme Fortunata c'est là que vont se livrer des récits et surprises de divers parvenus. Enfin, avec Eumolpe le poète ridicule, sénile et libidineux, ils vivent au dépens des captateurs de testaments crotoniates, grâce à une étonnante escroquerie.

Une scène clé : Encolpe et ses deux amis assistent au banquet de Trimalcion et de Fortunata " tout cela aurait été passable si un plat plus abominable encore ne nous avait donné envie de mourir de faim plutôt que d'y toucher. Lorsqu'on eut servi ce que nous crûmes être une oie grasse, entourée de poissons et de toutes sortes d'oiseaux, Trimalcion s'écria : " ce qu'on vous sert en ce moment est fait avec une seule matière. " Moi, avec mon intelligence habituelle, je compris immédiatement de quoi il s'agissait et, me tournant vers Agamemnon, je lui dit : " Je serais fort surpris si tout cela n'était pas en bois ou au moins en argile. J'ai vu à Rome, aux Saturnales, des repas entiers représentés de la sorte..." "

PETRONE

27-66

Petronius Arbiter (en latin) est un écrivain romain, orateur et philosophe, auteur supposé du *Satiricon*, archétype du roman latin et réelle innovation littéraire. Il est généralement identifié avec le Pétrone (Titus Petronius Niger) de la cour de Néron. Tacite nous donne son portrait dans les *Annales* mais d'autres hypothèses quant à son identité existent. Il est aussi l'auteur de poèmes et de fragments narratifs, retrouvés au cours des siècles, supposés intégrer le récit du *Satiricon*. Son style est parodique et satirique : ses écrits interrogent le monde romain par la dérision et le travestissement. Il est un esprit délicat, voluptueux et corrompu, un épicurien galant et dandy aux grandes qualités intellectuelles ; il a un message social, un style littéraire critique et innovant. Sa recherche dans l'observation réaliste en fait un des grands précurseurs du roman.

Analyse officielle :

Satiricon est constitué par un récit-cadre (titré les *Aventures d'Encolpe*) et trois récits enchâssés : *L'Éphèbe de Pergame*, *La Matrone d'Éphèse* et *le Festin chez Trimalcion*. Pétrone a sans doute puisé aux sources grecques et latines, mais il a forgé une œuvre inédite, remettant en question la poétique traditionnelle. Ce roman, écrit en latin et qui mêle vers et prose, est bien plus qu'une simple parodie épicurienne ou un simple récit de débauches d'une société malsaine (considéré comme un roman « pornographique »), dans laquelle l'autre est toujours potentiellement un agresseur ou un traître ; c'est un chef d'œuvre littéraire absolu et unique qui illustre la dégradation et la désacralisation des modèles de la grande littérature (tragédie et épopée), témoignant d'une extraordinaire ingéniosité. Dans son exploitation cynique, de la propension humaine aux aventures érotiques, il est l'héritier de la tradition du roman d'amour grec. Récit à l'esthétique du pot-pourri, la mise en scène de personnages de condition extrêmement modeste et la langue populaire utilisée font aussi songer au genre grec du mime. Pétrone s'adresse à un public connaissant en allusions culturelles, mythologiques et littéraires. Il préfigure aussi le roman picaresque : la poétique se fonde sur les thèmes typiquement romanesques de l'errance et de la perte de repères. La maison de Trimalcion, qui

est assimilée à un labyrinthe, semble fonctionner comme la métaphore de l'œuvre entière, le dédale dans lequel le lecteur, enfermé de concert avec le narrateur, peine à trouver une sortie. Pétrone évoque aussi le droit romain, inefficace dans son application à la réalité d'une société romaine corrompue avec des tensions entre riches et pauvres. Enfin, nous disposons aujourd'hui que d'une fraction de cette fresque (reconstitution tardive), sa majeure partie est perdue, celle-ci devait être considérable.

SATIRICON est une œuvre monumentale par son esthétique, son cynisme désabusé, son traitement baroque de la psychologie des personnages, du temps et de l'espace, du mode de narration. Pétrone promène un regard d'observateur réaliste, critique, idéologique et moraliste avec des descriptions fantaisistes et burlesques et où les termes théâtraux y sont utilisés pour indiquer la fiction et l'illusion. Novatrice, iconoclaste, originale, étrange et inclassable, cette comédie romaine naturaliste, témoigne très fidèlement, avec esprit et modernité, du quotidien populaire de la Rome impériale. Et Pétrone explose déjà, de façon vivante et hybride, avec nombreuses digressions, les notions de genre, de sexe et d'innocence.

Personnages :

Le héros chez Pétrone est décadent, il prend corps par son caractère, ses idées et les réalités sociales, morales qui l'entourent. ENCOLPE : il est narrateur antihéros, vagabond, obscène et lâche ; tour à tour dépassé par les événements ou intelligemment lucide, il semble bien être le masque fictionnalisé de Pétrone. Il a un détachement dédaigneux et ironique ; il connaît une évolution psychologique. Cultivé, marginal dérisoire, jaloux, aux mœurs douteuses, il est un symbole. TRIMALCION : il est passé d'esclave à riche affranchi car son maître lui a donné sa liberté, son argent et sa place de sénateur.

Structure :

Composé d'aucun chapitre, avec beaucoup de lacunes.

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Enchâssement de récits. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il utilise jeux de mots, idiotismes, antimétaboles, barbarismes, analepses et hétéroglossie (les personnages par leurs parlers trahissent leurs origines sociales). La langue est populaire, familière, croustillante, élevée, élégante et très maîtrisée.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Ovide / Varron, Sénèque, la tradition des récits de voyage, le modèle de la fable milésienne, la comédie romaine, Lucain, Juvénal, Martial, Perse, de Milet, Platon, Hérondas, Lucilius.

A influencé :

Apulée, Lesage, Sterne, Fielding, Joyce, Proust, Cervantès / Scarron, Sorel, Marchena, Barclay, Bussy-Rabutin.

Incipit du roman :

" Ne croyez-vous pas que ce soit le même genre de Furies dont sont possédés les déclamateurs qui vont criant : " blessures, je les ai reçues pour la liberté de tous ; cet œil, je l'ai sacrifié pour vous ; donnez-moi un guide pour me conduire vers mes enfants, car mes jarrets coupés ne soutiennent plus mon corps ? " Et même cela serait supportable..." "

Ce que j'en pense :

C'est étonnant de se dire que **SATIRICON** est considéré comme le premier roman du monde occidental (dont une seule petite partie peut être découverte). C'est assez simple à lire ; le style est populaire, distrayant, une sorte de roman picaresque avant l'heure, avec enchâssements de rencontres, vagabondages... Extravagant, décadent, énigmatique et très épicurien ! A découvrir la version hélas tronquée de l'œuvre.

L'ANE D'OR ou LES METAMORPHOSES (Asinus aureus)

Rome, vers milieu du 2ème siècle

Apulée (Lucius Apuleius)

C'est le premier grand roman en prose de langue latine qui nous fournit un remarquable tableau, léger, de la vie quotidienne au 2ème siècle de l'Empire. Apulée se laisse guider par sa fantaisie imaginative, son amour du merveilleux et son goût des histoires magiques. Il mène avec entrain, désinvolture et une verve pittoresque, son plan élaboré.

Résumé

Lucius, un jeune aristocrate romain de bonne famille, voyage en Thessalie pour affaires. Victime d'une grande curiosité, il se voit transformé accidentellement en âne, à cause des artifices de son amie Photis, servante de la magicienne Pamphilé. Certes le charme comporte un antidote : c'est la rose, symbole de la renaissance mystique. Lucius, en âne qui pense et résonne, est enlevé par des brigands qui le tiennent à l'écart des roses. Il est ainsi mêlé, en acteur ou en auditeur, à mille et une tribulations, entrant au service de maîtres cruels et dépravés, parmi des hommes déchus ou esclaves. À la fin de ses déboires, une initiation aux mystères de la déesse Isis permet à Lucius de reprendre sa forme humaine. Il connaîtra trois initiations dans une sainte félicité (il se fait serviteur du culte, respecte les ordres, cultive sa foi et assouvit sa soif spirituelle).

Une scène clé : Lucius, transformé en âne, dans des ébats amoureux
 " J'éprouvais cependant une angoisse et une grande crainte en me demandant comment avec des pattes si énormes et si longues, je pourrais monter une faible dame, comment ce corps si clair, si tendre, tout pétri de lait et de miel, je pourrais l'enfermer entre mes rudes sabots, ces lèvres mignonnes, tout empourprées d'une rosée céleste, en approcher ma large et hideuse bouche, avec ses dents laides et dures comme pierre, et leur donner des baisers, enfin, comment une femme, bien qu'elle ne fût que désir, jusqu'au bout de ses jolis ongles, pourrait recevoir en elle un membre aussi formidable !... "

A P U L E E

123-170 (?)

Ecrivain d'origine berbère, il est né dans une famille aisée en Numidie (l'Algérie actuelle). Bien que romain par sa culture et son œuvre, il reste toujours attaché à ses origines et aussi à la culture grecque. Il s'intéresse à la rhétorique, à la philosophie néo-platonicienne et au sophisme. Grand voyageur, doué d'un talent d'orateur, il devient avocat à Rome avant de mener une carrière de conférencier mondain et itinérant dans son pays natal. Initié à plusieurs cultes orientaux, il est aussi un adepte de la magie et de la divination. Bel esprit brillant et curieux, érudit universel, homme singulier et attachant, il écrit l'immense et lubrique *L'âne d'or*, des poèmes, des ouvrages rhétoriques, religieux, philosophiques, médicaux, scientifiques, cosmologiques et métaphysiques. L'encyclopédique *Les Florides* et l'*Apologia* sont deux autres de ses chefs-d'œuvre.

Analyse officielle :

Ce roman, nommé par Apulée une « causerie milésienne », est un mélange d'aventures surnaturelles, initiatiques et mystiques à tendances philosophiques et religieuses. Il est aussi une fable éducative et morale à vertu formatrice, voire un conte de fées divertissant. Considéré comme l'adaptation latine d'un petit roman grec, d'un romanesque populaire et satirique, il est le seul roman latin dont nous possédions le texte intégral. Jubilant dans le baroque aux confins de l'érotisme, du sexe (abordé avec ingénuité et panache), du fantastique et de la mort, le voyage de Lucius est spirituel et symbolique, créant une mise à distance par le comique de la sorcellerie. Et c'est à travers les yeux de l'âne (pour autant synonyme de bête ignorante, sournoise, têtue, paresseuse voire lâche) qui raconte son périple, avec un sens aigu de l'observation et un esprit critique d'homme, que nous découvrons les activités et préoccupations de tous ces milieux et humains fréquentés. Ce conte fantastique est une profonde œuvre psychologique, tragique et très licencieuse. Il tisse dans tous les styles la trame parodique d'une comédie

humaine. Avec un souffle antique et chrétien, la bestialité s'y marie au mysticisme. Ce « recueil de nouvelles » imaginative et libre, où les tons s'y mêlent, comporte, au fil d'un long voyage violent et gaillard, des digressions, des études de mœurs, des histoires (qui s'organisent en un ensemble disparate, dont le célèbre *Conte d'Amour et de Psyché*) de brigands, de déguisements, de rapt, de crimes, de contes galants, d'idylles salaces et burlesques. Les archaïsmes s'insèrent harmonieusement et forment des jeux de miroirs et un véritable questionnement sur la condition de l'être humain, dans sa vie physique et psychique.

L'ÂNE D'OR est un célèbre roman capricieux, léger et spirituel, savamment construit, reposant sur des bases profondes : la philosophie platonicienne et le mysticisme. Apulée a construit un récit de vastes dimensions, complexe, enrichi d'épisodes extraordinaires et romanesques. Par son réalisme appliqué aux mœurs, aux travers humains et à la vie de l'Empire romain, il annonce aussi le roman picaresque et a inspiré la poésie latine et italienne.

Personnages :

Le héros chez Apulée est épris de liberté. Il voyage dans un univers non clos et itinérant, à la recherche d'aventures initiatiques. Il a des états d'âme libidineux, cultive sa foi et connaît l'assouvissement d'une soif spirituelle.

LUCIUS : son nom évoque la lumière. C'est un jeune homme immature, coureur de jupons voluptueux et libertin, plutôt brave, de bonne volonté et très curieux. Il aspire à connaître autre chose que le monde rationnel dans lequel il a été élevé. En quête d'expérience intérieure, il choisit un moyen factice : il tombe dans les affres de l'angoisse et une profonde dépression et se sent « s'obéir ». Mais ayant mûri dans les épreuves et découvre peu à peu les valeurs profondes et purificatrices de la vie, il est enfin prêt à s'abandonner aux forces maternelles positives de l'archétype de la mère et à devenir enfin lui-même.

Structure :

Composé de 11 Livres (sans titres).

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Enchâssement de récits. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le style est clair avec une verve d'une aisance gaie. Il est pittoresque, vivant, riche et recherché ; parfois coloré il est descriptif, animé et travaillé. Il est aussi racé, impétueux et irrévérant. Le style paillard laisse la place à la fin à une belle prose tout aussi séduisante.

Source d'inspiration :

Pétrone / Lucien de Samosate, de Patras, de Millet, la littérature et mythologie grecque.

A influencé :

Chaucer, Boccace, Fielding, Cervantès, Diderot, Voltaire, Potocki, Balzac, Kafka / Tertullien, Minucius Felix, Firenzuola, Perrault, La Fontaine, Bosco, Renard, Aimé.

Incipit du roman :

" Je vais, dans cette prose milésienne te conter toute une série d'histoires variées et flatter ton oreille bienveillante d'un murmure caressant - pourvu que tu daignes jeter les yeux sur ce papyrus égyptien, que la pointe d'un roseau du Nil a couvert d'écriture - et tu t'émerveilleras en voyant des êtres humains changer de nature et de condition pour prendre une autre... "

Ce que j'en pense :

J'ai été surpris par la modernité de ce texte qui revisite l'Antiquité, ses mythes et la Grèce verdoyante, pétillante, et surnaturelle. C'est assez savoureux, très étonnant et vivant. L'assemblage de trois récits est très cohérent mais pas toujours passionnant. C'est une thématique antique très riche (effets littéraires mais aussi métaphores philosophiques ou expression du sentiment religieux), dotée de fables sexuelles en plus... Surprenant et presque éducatif, cela est exaltant de découvrir l'un des premiers anti-romans...

Daphnis et Chloé
de LONGUS
2ème ou 3ème siècle (?)

100 150

150 200

Le 2ème ou 3ème siècle

“

*On aurait dit qu'à
leur tour les rivières
chantaient en coulant doucement,
que les vents jouaient de la syrinx
en soufflant dans les pins,
que les pommes se laissaient choir
à terre sous l'effet de l'amour,
que le soleil, friand de beauté,
déshabillait tout le monde.*

Daphnis et Chloé

LE ROMAN GREC OU ROMAN BYZANTIN

200 250

250 300

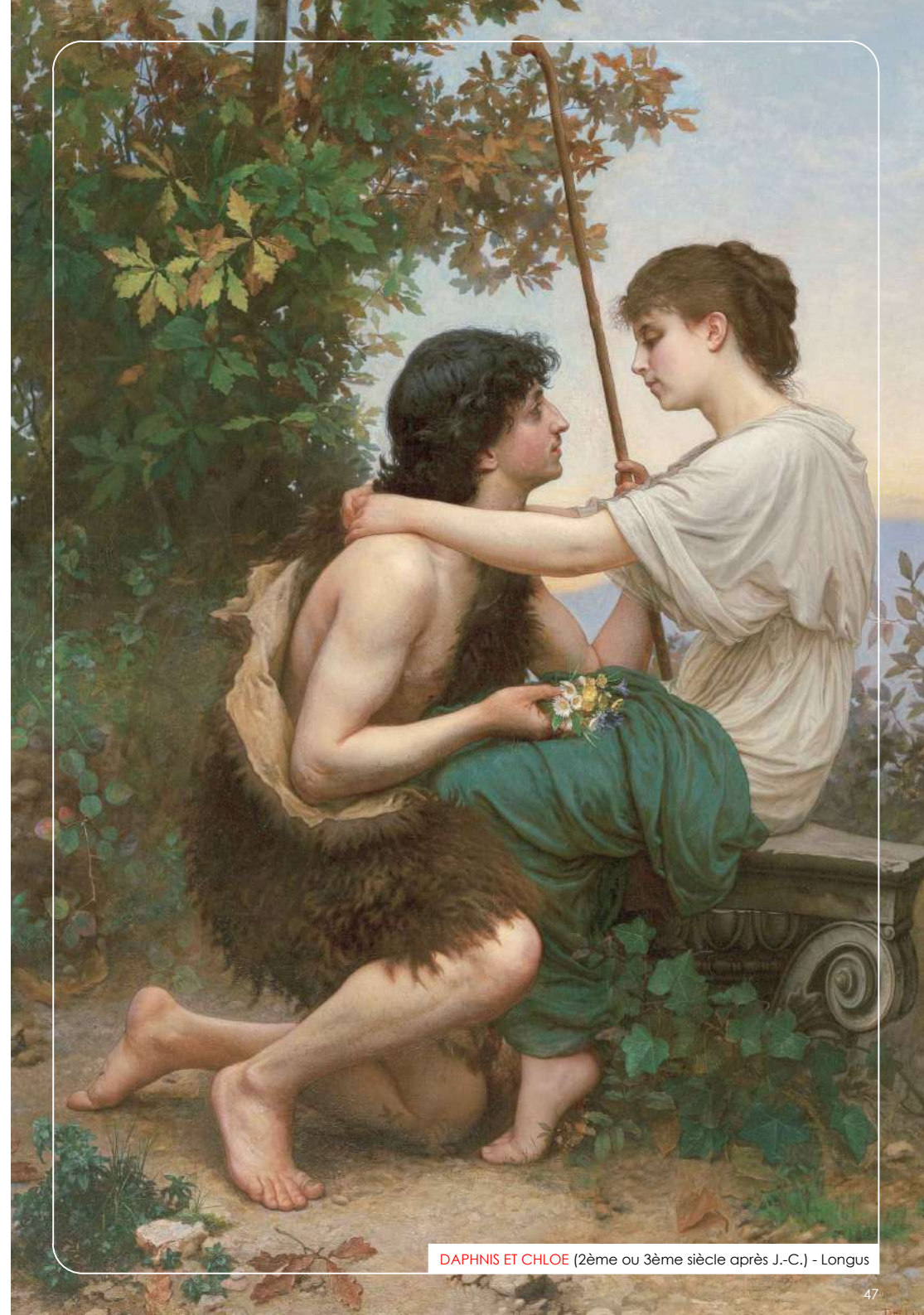
Le roman grec ou roman byzantin

Le roman grec est un texte narratif (drame, fiction ou récit) en prose développant les aventures mouvementées de personnages fictifs. Le motif commun est l'amour contrarié dans un cadre pastoral. La composition est ingénieuse, les actions humaines cohérentes, le héros est idéal et moral. *Daphnis et Chloé* de Longus en est un des plus connus.

Les romans grecs contiennent un souvenir, nostalgique, de l'âge d'or de l'hellénisme, le 5ème siècle av. J.-C.. C'est un genre littéraire apparu sans doute au 1er siècle apr. J.-C.. Il est parfois appelé, à tort, « roman byzantin ». Cet usage est abusif, car le roman grec s'est développé à l'époque de l'Empire romain, bien avant la création de l'Empire byzantin en 395. Il est également anachronique, en fait, d'appeler « roman » un genre qui en grec ne porte pas de nom spécifique. Dans l'Antiquité, les œuvres étaient qualifiées tantôt de « drame », de « fiction » ou plus simplement de « récit ». Il s'agissait en tout cas de textes narratifs en prose développant les aventures mouvementées de personnages fictifs. Seuls sont aujourd'hui conservés quelques romans grecs de l'Antiquité : *Chéréas et Callirhoé* d'Aphrodise, fragments du *Roman de Ninos*, *Leucippé et Clitophon* de Tatiüs, *Babyloniennes* de Jamblique le Romancier, *Les Éphésiaques* de Xénophon d'Éphèse, *Les Éthiopiennes* d'Héliodore d'Émèse, fragments sur papyrus *Ninos et Sémiramis*, *Métiochos et Parthénopé*. **DAPHNIS ET CHLOE** est un roman attribué à Longus. Il s'agit d'une pastorale en prose, d'un roman bucolique sur la naissance et les progrès de l'amour chez deux adolescents. C'est une réflexion importante sur les rapports entre la nature et la culture. Le trait commun unissant ces différentes œuvres est l'amour contrarié : deux jeunes amoureux sont séparés avant ou peu après leur mariage, sont tourmentés par le sort et se retrouvent finalement, après maintes tribulations. Les techniques narratives consistent en une composition dynamique, une unité d'action et une recherche de vraisemblance. Les romans grecs établissent une opposition entre des héros parfaits et un monde violent, presque chaotique. Les héros, image d'une humanité idéale, se caractérisent par leur beauté prodigieuse, leur courage, leur éloquence et surtout leurs vertus uniques. Face aux agressions constantes, ils agissent peu. Tous leurs efforts tendent à préserver la pureté de leur amour. La représentation du monde se développe depuis un point de vue hautement moraliste, qui inclut souvent des considérations religieuses. Des recherches ont montré que les romans grecs sont en fait le traitement par les Grecs de l'un des stocks d'histoires et de récits les plus anciens du bassin oriental de la Méditerranée ; il existe ainsi, par exemple, des correspondances notables entre *Daphnis et Chloé* et un conte sumérien, « le rêve de Doumouzi », un des mythes connus de la littérature mésopotamienne, élaborés par des scribes.

DAPHNIS ET CHLOE
(2ème ou 3ème siècle)
de Longus

DAPHNIS ET CHLOE (2ème ou 3ème siècle après J.-C.) - Longus

(LES AMOURS PASTORALES DE) DAPHNIS ET CHLOE

Grèce, 2ème ou 3ème siècle

Longus

Ce court roman bucolique et poétique, aux décors champêtres est un des premiers récits grecs ; il décrit les amours idylliques de deux âmes innocentes, en plein éveil d'amour, peinant à trouver les chemins du désir. Longus décrit avec grâce, nouveauté et ironie la nature ensoleillée, et a influencé l'évolution de la forme romanesque et pastorale.

Résumé

Dans la Grèce ancienne, à la campagne, près de la cité de Mytilène, à Lesbos, Daphnis est un enfant trouvé et adopté par Lamon, un chevrier, et sa femme Myrtalé. Deux ans plus tard, Chloé est également une enfant trouvée par Dryas, un berger, et son épouse Napé. Les deux jeunes enfants sont tous les deux élevés dans l'innocence par ces bergers. Ils grandissent ensemble livrés à eux-mêmes au sein d'une nature exubérante. Vers l'âge de quinze ans, ils s'éprennent l'un de l'autre. Mais de multiples rebondissements les empêchent d'assouvir leur amour (le rival Dorcon, le berger Lampis, le parasite Gnathon, les pirates, les Méthymniens, le Dieu Pan...). Ils sont exposés au danger, séparés puis à nouveau réunis. Au final, chacun retrouve ses véritables parents, la noce et la belle fête peuvent finalement avoir lieu.

Une scène clé : le bain de Daphnis et Chloé, nus, dans la grotte des Nymphes

"... ses cheveux étaient noirs comme ébène, tombant sur son col bruni par le hâle ; on eût dit que c'était leur ombre qui en obscurcissait la teinte. Chloé le regardait, et lors elle s'avisait que Daphnis était beau et comme elle ne l'avait point jusque-là trouvé beau, elle s'imagina que le bain lui donnait cette beauté. Elle lui lava le dos et les épaules, et en le lavant sa peau lui sembla si fine et si douce, que plus d'une fois, sans qu'il en vît rien, elle se toucha elle-même, doutant à part soi qui des deux avait le corps plus délicat. Comme il se faisait tard pour lors, étant déjà le soleil bien bas, ils ramenèrent leurs bêtes..."

LONGUS

2ème ou 3ème siècle

Surnommé le Sophiste, il est un écrivain, poète et intellectuel grec qui a probablement vécu au 2ème ou 3ème siècle, à l'époque d'Hadrien. Il est essentiellement connu pour son roman *Daphnis et Chloé*, une célèbre pastorale sur l'amour innocent. On ne sait pratiquement rien sur lui. On présume qu'il est né à Lesbos ; le choix de cette île, comme cadre de l'intrigue peut avoir été guidé par une référence à la poétesse archaïque Sappho, qui en était originaire (principales inspirations de l'auteur). Homme cultivé, à l'esprit vif et amusé, il semble bien connaître la poésie grecque archaïque et hellénistique, la poésie pastorale, le théâtre grec antique et la littérature de l'époque romaine : il s'en inspire et en joue dans la composition de son roman pour les noms, les caractères des personnages, les descriptions et tous les symboles.

Analyse officielle :

Dans le bref prologue, Longus met en scène la conception de son roman en se montrant inspiré par un tableau vu à Lesbos, dans le bois sacré des Nymphes, représentant l'allégorie de l'Amour. Il se le fait expliquer par un guide local, et décide aussitôt de composer un récit sur le même sujet. *Daphnis et Chloé*, le dernier mot pastoral de l'antiquité païenne (d'époque romaine) d'une civilisation finissante, est « rempli de fraîcheur, imprégné de miel, parfumé d'ambrosie ». Présenté aussi sous le titre de *Pastorales*, ce roman bref, simple et délicat, cache une dimension de profonde réflexion, où des épisodes généralement auréolés d'un ton tragique ou pour le moins épique sont traités de façon comiques ou ironiques. La durée des événements prend le temps d'exister, sans précipitation, sans coup de théâtre, avec une lenteur empreinte d'une grâce toute poétique où les jeunes héros vivent leur amour naissant. L'élément unique de variété qui mène l'intrigue est le cycle des saisons. Le récit est imitation de la nature, il conjugue l'art et le naturel. La chronologie du roman dure un an et demi, pendant lequel Daphnis et Chloé passent de l'adolescence à l'âge adulte,

de l'état de jeunes gens totalement naïfs en qui l'amour s'éveille presque insensiblement à celui d'adultes mûrs pour le mariage : c'est leur éducation sentimentale et leur initiation qui est décrite tout au long de ces péripéties (où règnent aussi des épisodes dramatiques avec rapt et viol). Toutes les scènes de la vie sont transfigurées et prennent une grande valeur esthétique et participent à l'harmonie du décor. Il y a de nombreuses allusions littéraires diverses, des mélanges de musique et de danse imitative inspirées peut-être de rituels religieux, des récits venus des traditions populaires ou également des parodies des grands thèmes épiques. Il y a enfin une fonction sociale et pédagogique.

Évoluant entre la pastorale et la robinsonnade, DAPHNIS ET CHLOÉ est un conte gracieux, idyllique, voluptueux, parfois licencieux ; c'est une admirable histoire douce et innocente, d'une inspiration assez libre. L'un des plus célèbres de cette période grecque païenne, il a été une source d'inspiration inépuisable pour les poètes, les artistes, les musiciens, les sculpteurs, avec ses deux personnages devenus iconiques.

Personnages :

Les deux héros chez Longus sont timides, naïfs, inexpérimentés et maladroits, paraissant ignorer toute morale ; ils illustrent la douceur de vivre et d'aimer. Ils sont ignorants de la physiologie et de la psychologie de l'amour au moment où ils éprouvent ce mal étrange les rapprochant l'un de l'autre. Leur amour doit être maîtrisé par l'ordre social. Ils ont une destinée exemplaire. DAPHNIS : d'une grande beauté, son âme est atteinte comme par une flèche par le spectacle éblouissant de la beauté de Chloé. Il possède une faiblesse naïve, radicalement antihéroïque au début, puis il connaît une virilité retrouvée.

CHLOÉ : dans la mythologie grecque, Chloé (qui signifie l'herbe naissante) est un nom attribué à la déesse Déméter. Sa sainte patronne est Calypso. Innocente, naïve et réaliste, méfiante et subtile, elle a une grâce naturelle ; souffrant de sa nouvelle passion sans pouvoir lui donner de nom, elle éprouve les symptômes de l'anorexie, l'insomnie et le dégoût.

Structure :

Composé d'un court prologue et de 4 LIVRES (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne puis à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture est limpide, sobre, raffinée et linéaire, distillée avec goût et habileté. Le style est élégant, descriptif et très imagé. Il est plaisant, simple et narratif, avec phrases courtes.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Apulée / Théocrite, Hérodote, Platon, poètes érotiques et tragiques, nouvelle comédie, Ménandre, Chariton d'Aphrodise, Tatiüs, Sappho, Hésiode, Esopé, Thucydide, La Bible, traditions écrites et orales, influences égyptiennes.

A influencé :

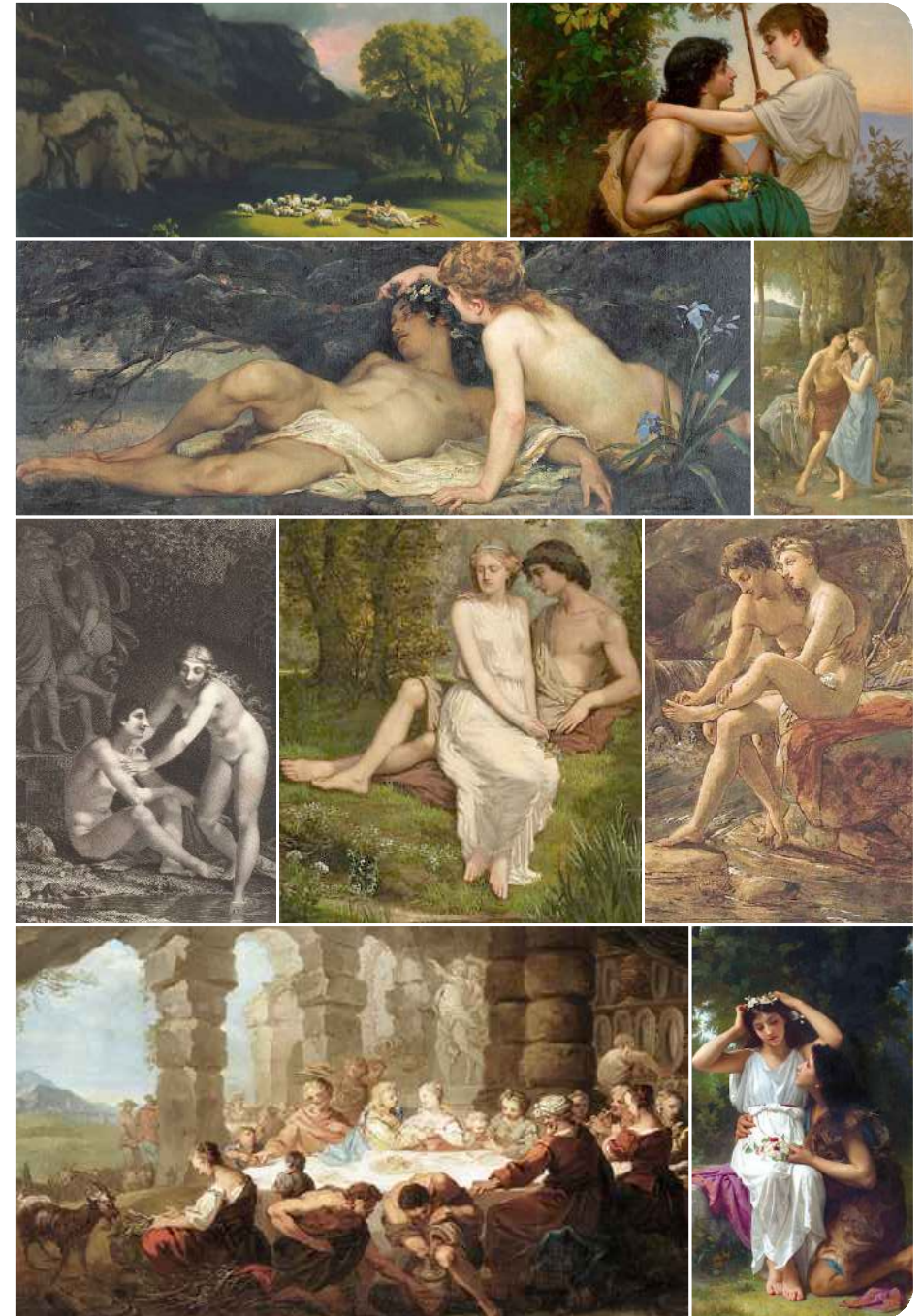
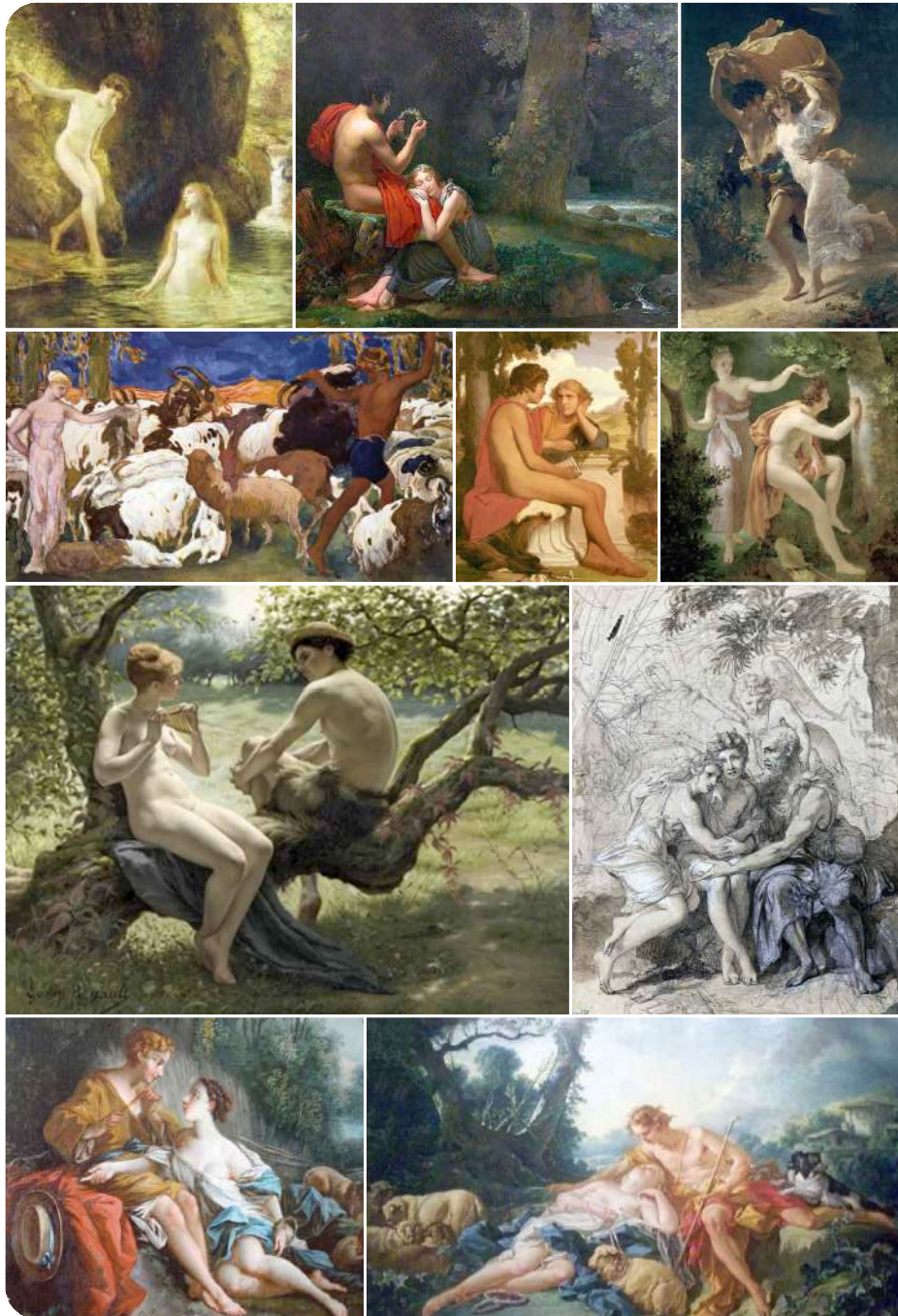
Cervantes, Urfé, Le Tasse, de Saint Pierre, Rousseau, Goethe, Manzoni, Sand / Bosco, Giono, Héliodore, Colette, Radiguet.

Incipit :

" Un jour où je chassais à Lesbos, je vis, dans un bosquet consacré aux Nymphes, le plus beau spectacle que j'aie jamais vu : un tableau peint qui représentait une histoire d'amour [...] On y voyait des femmes en couches et d'autres qui emmaillotaient les nouveau-nés dans des langes, des nourrissons abandonnés, une brebis ou une chèvre en train de leur donner le pis..."

Ce que j'en pense :

Ce court roman présente, dans un cadre bucolique idyllique, un amour enivrant, sensuel et pudique, ponctué de mésaventures et péripéties extravagantes. Il y a une apparence d'extrême simplicité, qui peut frôler la naïveté. Cette tendre ode à la nature, à la beauté et à la simplicité des mœurs est quand même un récit surprenant. Très agréable et rafraîchissante lecture pour cette pastorale grecque antique, sans ambitions philosophique ou morale. Un bon divertissement pour rentrer en douceur et facilité dans la littérature dite classique, de cette époque très lointaine !

Beowulf
ANONYME
entre le 7ème et 11ème siècle

1000

1010

1020

1025

1025

1030

1040

1050

Le 11ème siècle

“

*En plein midi,
il y a grandes ténèbres ;
Plusieurs disent :
« C'est la fin de tout,
C'est la fin du siècle présent. »
Ils ne savent pas ;
ils ne disent pas vrai.
C'est la douleur
pour la mort de Roland.*

La chanson de Roland

LE ROMAN COURTOIS ET LES CHANSONS DE GESTE

1050

1060

1070

1075

1075

1080

1090

1100

La chanson de Roland
de TURLOD
fin 11ème siècle

Le roman courtois et les chansons de geste

Au Moyen Âge, le roman signifie « écrit en langue romane », le français vulgaire (parlée par les gens du peuple) en opposition avec le latin, la langue des savants. La littérature courtoise exalte l'amour parfait. Le genre épique des chansons de geste exaltent les exploits des chevaliers, les aventures et quêtes épiques d'un héros idéal, fidèle et brave.

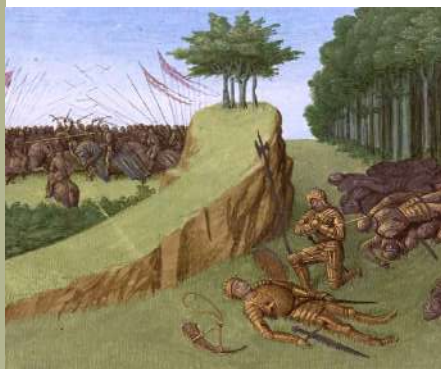
Le terme de « roman » naît au Moyen Âge de l'opposition entre écrits de langue romane et de langue latine. Les ménestrels, troubadours ou trouvères, racontent les hauts faits de chevaliers ou de personnages historiques modifiant le récit au gré de leurs spectacles. On passe progressivement de la littérature transmise de bouche à oreille à la littérature écrite et signée d'auteur. Le roman courtois est un long récit écrit en vers octosyllabiques ou en prose. Il met en scène des chevaliers qui combattent pour leurs dames. Contrairement aux chansons de geste qui s'inspiraient de la matière de France, le roman courtois prend pour inspiration la matière de Rome (Le Roman de Thèbes, Le Roman d'Énéas, Le Roman de Troie) la matière de Bretagne (Bérout/ Tristan, Thomas d'Angleterre/ Perceval, Marie de France/ Lais), de Loris et de Meung / Le Roman de la Rose)... La première trace écrite de la légende des chevaliers de la Table ronde se trouve dans le Roman de Brut écrit par le poète normand Wace en 1155. Les héros sont des chevaliers, braves, délicats, maîtrisant leurs passions et obéissant à la courtoisie (respect et soumission à Dieu, à leur roi et à leur dame). Les symboles païens sont des incarnations du mal et les sacrifices vécus par les héros ont une dimension christique.

La chanson de geste est une forme poétique qui se développe entre le 11ème et le 15ème siècle. Elle désigne un texte en vers, souvent long, composé d'octosyllabes pour les plus anciens, puis de décasyllabes et enfin d'alexandrins (au travers duquel sont racontés les exploits guerriers ou merveilleux de héros hors du commun et valeureux). Le fond est historique mais à cela se superposent des éléments magiques et des créatures merveilleuses comme des géants. La chanson de geste est regroupée en cycle autour d'une figure royale pour Le cycle du roi, centré sur Charlemagne, ou d'un noble pour Le cycle de Guillaume d'Orange. Parmi les plus connues et anciennes, se trouve **LA CHANSON DE ROLAND** au raffinement unique.

La littérature italienne naît avec les œuvres poétiques écrites en diverses langues régionales de l'Italie (vers le 11ème siècle). Au 13ème siècle débute la tradition littéraire en langue italienne (dans le dialecte toscan, de Florence, Pise et Sienne, qui s'est imposé et enrichi, sous l'influence et les apports romans, de la langue d'oc et de la langue d'oïl. Le premier monument littéraire anglais est le **BEOWULF**. L'introduction de la langue normande en Angleterre au 11ème siècle a apporté l'influence de la chanson de geste.

BEOWULF (entre 7ème et 11ème siècle)
Anonyme

LA CHANSON DE ROLAND (fin du 11ème siècle)
de Turol

LA CHANSON DE ROLAND (fin du 11ème siècle) - Turol

BEOWULF ^(Beowulf)

Angleterre, entre 7ème et 11ème siècle

Anonyme

Cette épopée héroïque est une poésie narrative, inspirée d'une source orale chantée ; elle célèbre et exalte les exploits et la gloire du héros anglo-saxon Beowulf, attribuée à la mythologie germanique, scandinave et britannique. C'est une fable d'exception, un des plus vieux témoignage écrit, en langue autre que le latin : le vieil-anglais (anglo-saxon).

Résumé

Beowulf, le puissant guerrier Goth (du sud de la Suède), arrive au Danemark, au palais de Heorot pour débarrasser le roi Hroðgar, de Grendel, un terrible monstre mangeur d'hommes. Après l'avoir vaincu à mains nues, Beowulf tue aussi sa mère-ogresse dans son repaire, sous un lac sinistre, à l'aide d'une puissante et ancienne épée, forgée par les Géants. Il tranche la tête de Grendel, qu'il a retrouvé, et revient avec ce trophée à Heorot, où Hroðgar, reconnaissant, le comble de ses faveurs. Riche et célèbre, il retourne dans son pays et se met au service de son roi et père, Hygelac. Bien plus tard, après lui avoir succédé, vieux et illustre, il meurt, de ses blessures empoisonnées, lors d'un ultime combat contre un dragon cracheur de feu. Le trésor du dragon, trouvé dans sa grotte, est enterré dans sa tombe.

Une scène clé : Beowulf combat Grendel, lors d'un combat acharné
"Sa vie devait s'achever en ce moment des temps misérablement, et l'être de l'ailleurs disparaître au loin, proie des démons. Il sentit alors, lui qui naguère avait infliger tant de malheurs à la race des hommes, commis tant de crimes par haine de Dieu, que son corps refusait de lui obéir : le vaillant neveu d'Hygelac le retenait par la patte. Leur duel était à mort. La douleur terrassait le terrible adversaire. Son épaule montrait une large blessure. Les muscles craquaient, les articulations éclataient. La gloire de la victoire était donnée à Beowulf, Grendel devait s'enfuir blessé à mort, dévalant les ravines fangeuses,..."

ANONYME

Entre le 7ème et le 11ème siècle

Ce poème médiéval fondateur de l'épique est un texte anonyme, composé en Angleterre, mais on ne sait pas où. Par sa conception et son culte du héros, la geste tragique de *Beowulf* représente l'image parfaite du héros de la mythologie scandinave. Elle est célébrée par un poète chrétien s'adressant à un auditoire cultivé et attentif aux leçons de la tradition germanique et du christianisme : un destin implacable impose au combattant de vivre et de mourir dans l'honneur. Et la vengeance est un devoir sacré auquel il ne doit se soustraire. Le texte est aussi parsemé de références au christianisme : Dieu protège le champion du bon droit et, plus tard, Beowulf mourra en remerciant l'Éternel, son âme rejoignant la demeure des justes. Le rythme des vers est très structuré, la langue riche offre ainsi une aide précieuse à la mémoire du conteur.

Analyse officielle :

Écrit en vieil anglais, *Beowulf* est le plus ancien long poème héroïque d'une langue européenne autre que le latin. C'est aussi l'un des plus beaux et des plus riches, qui nous est parvenu grâce à l'unique exemplaire d'une copie du 10ème siècle : le manuscrit est connu sous le nom du « manuscrit de Beowulf », ou « Codex Nowell ». La célébration en anglais d'un héros scandinave, l'éloge d'un prince païen et polythéiste par un poète chrétien est originale car à l'époque, la volonté était de promouvoir le monothéisme chrétien. Le mélange de fabuleux et d'historique, le style délibérément traditionnel et le rythme très structuré, l'unité dans le contraste équilibré du diptyque (jeunesse, vieillesse), expliquent la fascination exercée par ce chef-d'œuvre. Si *Beowulf* reste une fable imaginaire, le poème évoque à plusieurs reprises des événements historiques : le raid du Roi Hygelac chez les Frisons, aux environs de 515 ; la présence de Hrothgar, Hrothulf et Onghere, des héros légendaires

probablement inspirés de personnalités réelles, Bödvar Bjarki, « l'ours de bataille » pour Beowulf. Basé sur la chronologie de hauts faits guerriers, *Beowulf* contient une forte dimension collective et identitaire. Mythologie et folklore, recherche du merveilleux et de l'inouï, lais et discours, épisodes pathétiques ou euphoriques s'unissent et se succèdent pour donner à ce poème élogique les dimensions d'une fresque où le héros allie la vertu de courage au goût passionné de l'aventure. Enfin, le temps du récit est multiple et moderne : les voix se mêlent, celle du narrateur chrétien et celle de ses personnages. Il y a des entrelacements des mots et des faits, des entrelacs des allitérations, répétitions, échos, des jeux des allusions, réflexions, anticipations et retours en arrière.

Très intéressant à appréhender, BEOWULF est un écheveau complexe mêlant mythologie, conte, événements historiques et religions ; toute la beauté et la valeur du texte repose en effet sur sa nature plurielle et sa nouveauté exemplaire.

Personnages :

Le héros est fidèle au roi, mû par le désir de se venger ; il défend, avec bravoure et noblesse, l'honneur et la foi.
BEOWULF : d'ascendance royale, sa famille avait participé aux guerres contre Attila et était parvenue à vaincre le roi des Huns. Neveu du roi des Gètes, peuple d'origine thrace, proche des Daces, ce brave jeune homme est rentré en possession de l'épée Hrunting, forgée par Wieland (formé auprès des Nains et des Elfes noirs). Prince modèle, fidèle à ses souverains et à ses engagements, il affronte des forces mauvaises. Païen aux vertus chrétiennes, il meurt, glorieux, protecteur de son peuple. Il est un modèle héroïque exemplaire, il surpasse son humaine condition ; il incarne le courage et la vertu.
GRENDL : cette féroce créature maléfique et démoniaque, est un monstre des marécages aquatique, à la peau très dure, qui chaque nuit vient dévorer les guerriers de Hrothgar. C'est un descendant de Caïn, irrité par le chant de la Création.

Structure :

Composé de 44 sections et 3 182 de vers allitérés (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est composé de vers allitatifs, style fréquent dans la poésie du vieil anglais ainsi que dans des ouvrages rédigés dans des langues telles que le vieux haut-allemand, le vieux saxon et le vieux norrois. Le ton est poétique, ample, varié, avec la maîtrise d'une langue riche et héroïque ; il y a une fantaisie et une instantanéité évocatrice des images. La métrique a cinq types d'hémistiche, avec des ornements non fonctionnels. La technique originellement orale de la poésie vieil-anglaise explique l'usage de modules de composition : formules (matrice à trois composantes : sémantique, grammaticales et métrique), motifs (avec formules, rhétorique ou thématique), scènes stéréotypées (séquence de motifs) et allitérations.

Source d'inspiration :

Homère / Chanson d'Hildebrand.

A influencé :

La chanson de Roland, Nibelungen, Tristan et Iseult, Troyes, de Montalvo, Fénelon, Tolkien / Wace, Malory, Cifar, la Fantasy.

Incipit :

"Donc - nous dirons des Danois-à-la-lance aux jours d'autrefois, de rois souverains la gloire telle que nous l'avons reçue, comment alors les princes firent prouesse. Que de fois Scyld de la lignée de Sceaf arracha à nombre d'ennemis les trônes du festin ! Il terrifia le guerrier après s'être jadis trouvé sans rien - salutaire revirement. Il vit croître sa..."

Ce que j'en pense :

La célébration en anglais d'un héros scandinave, le mélange de fabuleux et d'historique sont assez fascinants. J'ai beaucoup apprécié l'entrelacement des épisodes et le style simple et agréable (grâce à la traduction en français moderne, à l'introduction et à des notes nombreuses très utiles). Les images sont évocatrices et les combats foisonnent ; c'est moral, tragique et émouvant. Une très belle curiosité du roman médiéval. Tolkien s'en inspirera et peut-être les super-héros du 20ème siècle... A lire par curiosité et pour la culture générale.

**Beowulf tranche la tête de Grendel (à gauche) et
Beowulf trouve la tête d'Aschere (à droite)** de John Henry Frederick Bacon - vers 1910

La mort de Beowulf de John Henry Frederick Bacon - vers 1910

LA CHANSON DE ROLAND

France, fin du 11ème siècle

Tuold

La plus ancienne chanson de geste française, en dialecte anglo-normand, est un poème épique, raffiné, chantant les exploits de héros historiques ou légendaires. L'exceptionnelle qualité de sa composition et son équilibre atteignent une perfection surprenante. Cette féodalité triomphante s'incarne dans une littérature à la fois dynamique et nostalgique.

Résumé

Vers 778, en croisade depuis sept ans, Charlemagne, empereur des Français, et son armée, est de retour d'Espagne. Son arrière-garde est confiée à son neveu Roland, grand héros militaire. A la suite d'une trahison de l'intrigant Ganelon, pair de France, celle-ci est attaquée par des sarrasins, guidés par leur roi Marsile. Malgré leur bravoure, les preux (Roland, son ami Olivier, l'archevêque Turpin et seulement vingt chevaliers) sont massacrés à Roncevaux. Roland y meurt le dernier. Prévenu trop tard parce que son neveu, par orgueil, n'a pas voulu sonner du cor, l'empereur venge ses pairs, fait mettre à mort Baligant, émir de Babylone, allié de Marsile, et anéantit le reste de l'armée sarrasine (plus de trois cent mille hommes). Ganelon, se fait juger et condamner par un jugement de Dieu. A l'annonce du décès de Roland, la belle Aude, sa fiancée, meurt.

Une scène clé : Roland sonne du cor mais trop tard...

"...Hautes, ténébreuses et imposantes sont les montagnes, profondes les vallées, impétueux les torrents. Les clairons sonnent à l'arrière comme à l'avant et tous font écho au cor de Roland. L'empereur chevauche bouillant de colère, et les Français remplis de fureur et de chagrin. Tous pleurent et se désespèrent. Ils prient Dieu qu'il sauve Roland jusqu'à ce qu'ils arrivent tous ensemble au champ de bataille : avec lui ils frapperont et de tout leur cœur. Mais à quoi bon ! Car c'est bien inutile. Ils sont partis trop tard et ne peuvent arriver là-bas à temps... chevauche bouillant de colère et sa barbe blanche..."

TUOLD

Fin du 11ème siècle (?)

Son nom (typiquement normand), sous la forme latinisée Tuoldus, apparaît à la fin du manuscrit d'Oxford, nom figurant dans le dernier vers : « falt la geste que Tuoldus declinet ». Pour essayer d'identifier ce personnage, on cite Tuold, abbé de Peterborough, ami de Guillaume le Conquérant. Est-il l'auteur véritable de cette immense fresque, destinée à être écoutée ? Ou bien le récitant ou le conteur, le trouvère, le traducteur ou le remanieur ou même bien le copiste du poème ? Créateur puissant et original, poète de la fidélité aux grandes valeurs esthétiques, sans doute clerc très instruit (probablement des leçons de rhétoriques élaborées à l'époque), c'est un artiste de métier très cultivé ; il porte au niveau le plus élevé le genre et le style épique. Il serait alors un des premiers écrivains nommés de la naissante littérature française.

Analyse officielle :

La Chanson de Roland est un exemple classique de chanson de geste (du latin gesta « action aventureuse ») par le glissement de l'Histoire à la légende (elle amplifie et métamorphose un événement historique : le massacre, le 15 août 778, de l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne par des Basques dans le défilé de Roncevaux), et par la célébration des vertus de la chevalerie, de l'honneur féodal et de la foi. Ce chant lyrico-épique à la magnifique narration, exalte la fidélité au suzerain, l'amour patriotique du sol natal, l'enthousiasme religieux de la chrétienté face à l'islam, la gloire des héros et leurs exploits chevaleresques. Le mélange des scènes épiques et sentimentales, avec amitié et prouesse guerrière, trahison et châtiment, en fait le modèle du poème héroïque. C'est vers la réflexion sur l'homme, son destin, son

idéal, son orgueil, son drame familial, son noble attachement au roi, son dévouement à Dieu, que se tourne la lumière du texte. Sous la gloire épique, ce n'est pas la vengeance politique, mais la souffrance humaine qui fait sens. C'est un mythe héroïque, une épopée chrétienne et politique, où le pèlerinage à Jérusalem se transforme en lutte contre l'Infidèle. La composition est claire et équilibrée, l'unité imposante. **LA CHANSON DE ROLAND a une vraie grandeur qui réside dans l'alliance de la psychologie et de la grandeur épique, son art, sa valeur humaine et sa spiritualité. Ce grand épisode de la culture occidentale, ce monument, délicat, pathétique et poignant, la plus belle des épopées nationales, pure et grandiose, inspirera par la suite de nombreux récits moyenâgeux de chevalerie.**

Personnages :

Le héros chez Tuold est un chevalier avec une physionomie, une individualité et de nobles sentiments. Il est brave, magnifique et inoubliable. Chrétien à la beauté morale, aux qualités idéales, il est héroïque, chevaleresque avec l'amour de la France.

ROLAND : marquis des marches de Bretagne, armé de son épée Durandal, il personnifie le chevalier par excellence : loyauté, honneur, fidélité, dévouement jusqu'à la mort à la cause qu'il embrasse. Il a une ténacité, un refus de tout compromis. Présomptueux, orgueilleux, fier, farouche, violent, intraitable, c'est un martyr de la foi. Avec sa folie héroïque, son courage impétueux, il est l'un des héros fondateurs des traditions nationales. Brave, noble, tendre, généreux, vertueux, une sorte de démesure l'entraîne mais rachète son « erreur » par sa douleur, son sacrifice et sa mort propre, idéale et noble (dans la sérénité et la paix).

OLIVIER : pair de France, ami et confident de Roland, frère d'armes preux plein de déférence. Il incarne la sagesse terrestre et le courage stoïque, réfléchi. Il est doux, humain, modeste. Courtois, tempéré, lucide, raisonnable, fier et rude guerrier, il est une très belle figure contrastée, complexe et multiple de la Chanson de geste.

TURPIN : personnage très original, il représente la religion chrétienne, il personnifie la foi militante et la mystique de la croisade.

CHARLEMAGNE : figure royale positive, vieux de deux cent ans, paré d'une barbe blanche fleurie, il a une belle prestance. Chef violent et emporté, dur, fort et vigoureux, il incarne un certain idéal monarchique dont la France gardera la nostalgie.

Structure :

Composé de 4002 vers décasyllabiques assonancés, 291 laisses (strophes).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le style est oral, simple, limpide et concis. Le découpage est fait de laisses assonancées (groupes de dix à douze vers qui finissent sur la même voyelle accentuée en tirades d'inégale longueur). La décasyllabe est fortement articulée avec sa césure et ses assonances. La narration est mêlée de stances lyriques, avec beaucoup de dialogues réalistes et de reprises.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, La chanson des Nibelungen / Ennius, Lucain, La Bible, histoires orales des troubadours et jongleurs.

A influencé :

De Troyes, Montalvo, Rabelais, Cervantès, Le Tasse, Le Sage, Fielding / Boccacina, Fierabras, La Chanson Aspremont, Le Pèlerinage de Charlemagne, La Geste de Garin de Monglane, La Geste de Doon, le Picaresque, Calvino.

Incipit :

"Charles le roi, notre grand empereur. Sept ans entiers est resté en Espagne : jusqu'à la mer, il a conquis la haute terre. Pas de château qui tienne devant lui, pas de cité ni de mur qui reste encore debout hors Saragosse, qui est sur une montagne. Le roi Marsile la tient, Marsile qui n'aime pas Dieu, qui sert Mahomet et prie Apollon ; mais le malheur va l'atteindre : il ne s'en peut..."

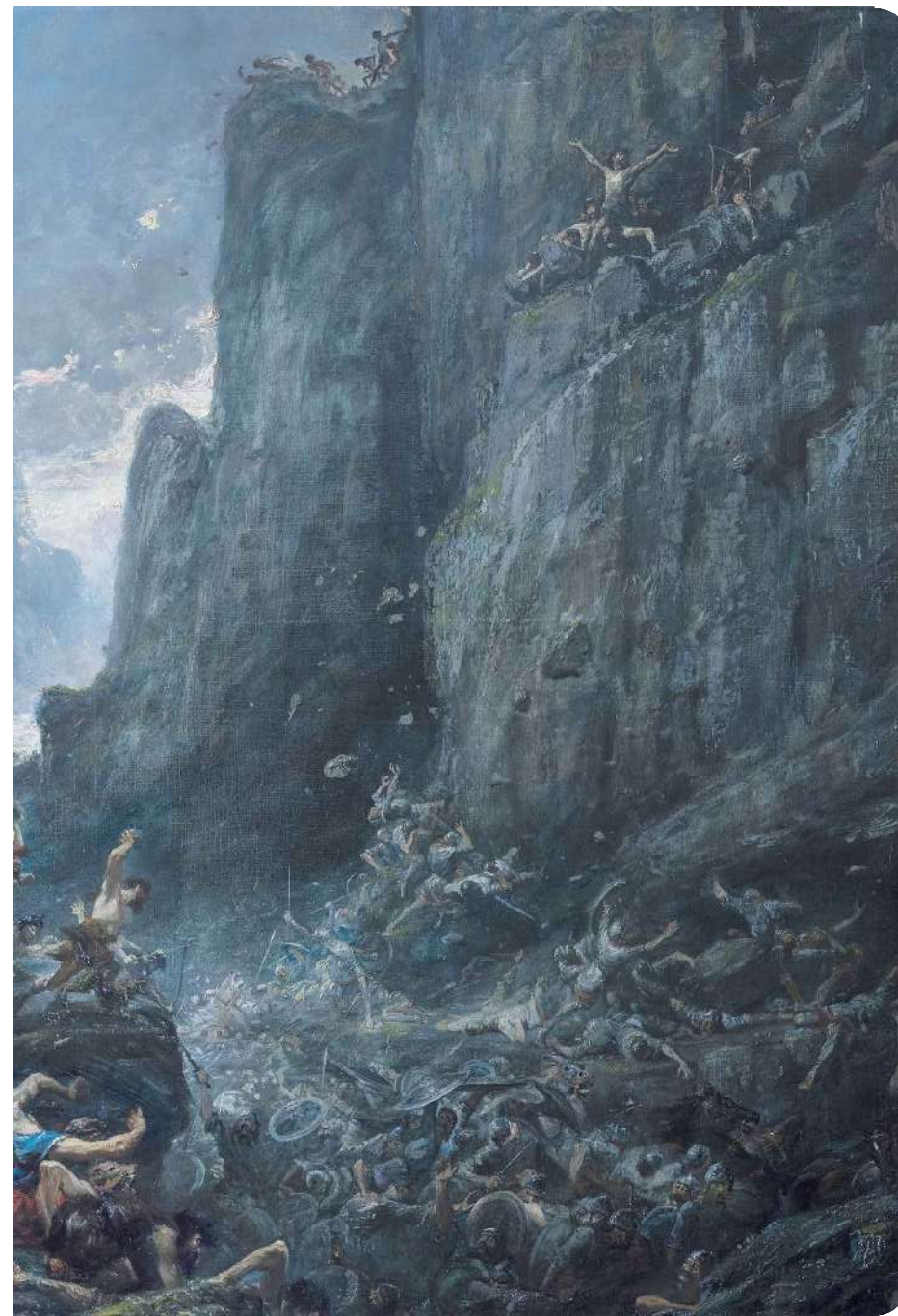
Ce que j'en pense :

C'est une marche superbement écrite : beauté de l'histoire et grandeur des héros ! La mort héroïque à Roncevaux de Roland est vraiment magnifique, émouvante et très imagée. Histoire passionnante avec du sang, des batailles épiques et acharnées ; ce n'est pas toujours partial, parfois caricatural. Il y a des répétitions (le style de l'époque) mais c'est très agréable à suivre. Un court classique de la littérature médiévale à lire au moins une fois dans sa vie !

Roland à Roncevaux de Gustave Doré - vers 1880

Lettres des deux amants
de PIERRE ABELARD
fin 11ème siècle

1100

1110

1120

1125

1125

1130

1140

1150

“

*J'ignore si la vie
est plus grande que la mort
mais l'amour
l'est plus que les deux.*

Lettres des deux amants

LE ROMAN DE CHEVALERIE ET DE LEGENDES MYTHIQUES

Perceval ou le roman du Graal
de CHRETIEN DE TROYES
1181

Tristan et Iseult
de BEROUL
1170 à 1190

Le roman de Renart
ANONYME
1170 à 1250

1150

1160

1170

1175

1175

1180

1190

1200

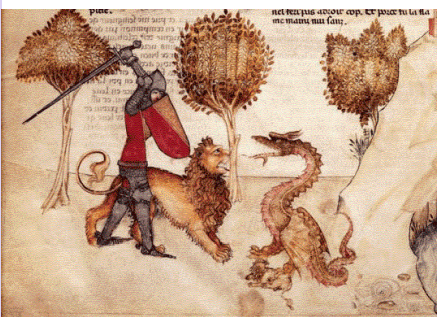
Le roman de chevalerie et de légendes mythiques

Le roman de chevalerie est une œuvre romanesque, le plus souvent en prose, inspirée ou adaptée des romans courtois et des chansons de geste en vers des 11ème et 13ème siècles. Le mot roman change un peu de sens : il est utilisé pour parler du conte, rédigé directement en français. Le récit est composé en vers (l'octosyllabe) puis en prose.

Le terme « roman » vient de l'ancien français « romanz », qui désignait tout texte écrit en langue vulgaire, l'ancien français (en opposition à la langue savante, le latin). Contrairement au théâtre ou à la poésie, le roman n'existait pas durant l'Antiquité. Il est l'héritier des épopées, qui sont de longs textes épiques, versifiés, chantant les exploits de héros. Le roman est intimement lié à la notion de héros, dont il retrace le parcours. Durant l'Antiquité, le terme désigne un demi-dieu (Hercule, Achille, etc.) ou un humain accédant au statut de demi-dieu par son courage et ses exploits (Ulysse). Au Moyen Âge, le héros est également un modèle. Le chevalier, répondant à un code d'honneur très strict, est le personnage principal des romans de chevalerie, qui retracent leurs aventures héroïques. Parmi les missions les plus célèbres se trouve celle de la quête du Graal, menée par les chevaliers de la Table ronde sous l'égide du roi Arthur. Cette légende, orale, a été mise par écrit par de nombreux auteurs, dont **Chrétien de Troyes**. Ce dernier est l'auteur, au 12ème siècle, de romans retraçant les aventures de divers chevaliers. Le « conte », le « roman » ou « poème » **PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL** relate les aventures et les épreuves de plus en plus complexes, affrontées par le jeune chevalier Perceval, puis à celles de messire Gauvain. L'œuvre est restée inachevée. Par la suite, d'autres auteurs ont ajouté jusqu'à 54000 vers. Perceval est le premier texte où il est fait mention du Graal. Les romans développent des intrigues liées à l'amour courtois, comme dans **TRISTAN ET ISEUT** de **Bérout** au 12ème siècle. C'est le thème romantique de la littérature médiévale (histoire fatale des amours tragiques de deux amants) dont la fortune aura été la plus grande et la plus durable. Le **ROMAN DE RENART** retrace les aventures rocambolesques du plus célèbre goupil de l'époque, et de ses compères où les animaux représentent des caractères humains. À travers les personnages, certains comportements sont moqués, ainsi que des défauts de la société. De courts récits, les fabliaux à la tonalité comique et grivoise ont une portée moralisatrice (Ruteboeuf). Enfin le récit autobiographique des **LETTRES D'ABELARD ET D'HELOÏSE** témoigne de la totalité des lettres passionnées entre le maître, illustre et persécuté, et son élève amante, (épouse puis disciple en Dieu), humble et docile. Ces amours contrariées n'ont cessé de frapper les imaginations de nombreux écrivains (de Meun, Villon, **Rousseau** etc.).

LETTRES D'ABELARD ET HELOISE (fin du 11ème siècle)
d'Abélard et Héloïse

PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL (vers 1181)
de Chrétien de Troyes

TRISTAN ET ISEUT (1170 à 1190)
de Bérout

LE ROMAN DE RENART
(1170 à 1250)
28 auteurs différents

PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL (vers 1181) - Chrétien de Troyes

LETTRES DES DEUX AMANTS d'HELOISE ET ABELARD

France, début du 12ème siècle

Pierre Abelard et Héloïse

Ces lettres intimes apportent une contribution bouleversante et inattendue au patrimoine mondial de la littérature amoureuse. Elles décrivent les amours devenus légendaires de ces deux amants, les plus célèbres du Moyen-âge. Abélard, le révolutionnaire hérétique, passionné par la dialectique, élève très haut cette rhétorique poétique et sensuelle.

Résumé

Entre l'automne 1114 et le printemps 1116, dans une ville de France du Nord, un maître célèbre Abélard est un noble et savant de trente sept-ans ; avec Héloïse, sa brillante élève de vingt-ans, ils s'échangent des lettres, billets doux et poèmes. Ils deviennent alors amants. Ils se séparent et se retrouvent, traversant plusieurs brouilles et réconciliations, heureuses et intenses. Ils ont une relation charnelle accomplie, avec l'expression d'un engagement mutuel absolu. Soucieux de son image publique d'enseignant renommé, Abélard voudrait pouvoir atténuer peu à peu la rumeur qui s'élève à leur sujet. Il délaisse son amie, ou du moins, prend ses distances avec elle. Héloïse le réprimande. Elle est alors envoyée, un temps, loin de leur ville. Finalement ils se retrouvent ; Abélard se dit vaincu par l'amour.

Une scène clé : Héloïse se morfond de l'absence d'Abélard, et invoque l'aide de Dieu
 " Lorsque tu partis, je suis partie avec toi par le souffle et l'esprit, sans rien laisser d'autre à demeure que ce corps inutile et stupide, et combien la longue absence causée par ton éloignement m'a tourmentée, seul peut le savoir celui qui scrute les secrets des cœurs de chacun. Comme la terre assoiffée attend la pluie du ciel durant le mois brûlant de Sirius, c'est ainsi que mon esprit te désire, affligé et inquiet. Mais gloire à Dieu dans les cieux, et joie pour moi sur la terre : toi que j'aime plus que tous, je sais maintenant que tu vis et te portes bien... Vis et porte-toi bien, si longtemps que tu puisses voir le temps d'Elle..."

ABELARD

1135-1183

Philosophe et théologien, il s'établit à Paris comme maître de logique et de philosophie à Notre-Dame et à Sainte-Geneviève. Très épris de l'une de ses élèves particulièrement intelligente et belle, Héloïse, il en fit secrètement sa femme. Il fut persécuté par l'oncle d'Héloïse, le chanoine Fulbert, qui le fit émasculer. Il a été condamné pour hérésie puis entra ensuite dans les ordres. Outre des œuvres de philosophie et de théologie et sa correspondance romantique avec son amante, on lui doit une brève autobiographie. Il a écrit aussi des poèmes d'amour, aujourd'hui perdus. Son latin dépourvu d'amplifications oratoires, s'impose par sa précision, sa netteté, sa rigueur dans le choix des mots justes. Il était l'une des principales personnalités religieuses et fut considéré comme l'instigateur de la scholastique, inventeur du conceptualisme.

Analyse officielle :

Ce manuscrit du 12ème siècle, provenant de l'abbaye de Clairvaux, renferme de longs extraits de lettres et de poèmes échangés par deux amants anonymes, supposés être Abélard et Héloïse. Exceptionnelle par son ampleur et sa richesse, cette correspondance privée médiévale est unique en son genre. Sa forme ajoute encore à son caractère d'énigme : au fil des salutations raffinées qu'ils s'adressent, jamais les amants (des silhouettes) ne se nomment. Après des débuts timides, les déclarations d'amour mutuelles gagnent en intensité. Ensuite viennent des discussions savantes, poétiques, faites de logique et de philosophie, sur la passion du couple, la vie des ordres religieux et la recherche de leur règle. La puissance émotive, expressive et littéraire tient à cette forme dialoguée dans laquelle l'élève cherche à éblouir son maître, qui est aussi contraint à élever son niveau d'éloquence. Les références culturelles des amants sont latines mais, par leurs attitudes et leurs réflexions sur les règles de l'amour, leur histoire s'apparente au prototype d'un roman courtois : ils sont devenus un modèle d'amour impos-

ble, contre la providence divine. La correspondance semble prendre fin, interrompue par la fuite des amants, Abélard emmenant Héloïse, enceinte et déguisée en nonne, où elle accouche de leur fils Astrolabe. Abélard sera castré par l'oncle d'Héloïse, il prendra l'habit à Saint-Denis et Héloïse à Argenteuil. Ces épisodes les plus dramatiques restent donc hors du cadre des *Lettres*.

LETTRES DES DEUX AMANTS est un des plus beaux mythes amoureux d'un couple blessé par l'incompréhension du monde. Leur amour inoubliable incarne l'attachement romantique, passionnel et sans espoir chanté dans la littérature médiévale et incita les écrivains ultérieurs à élever le couple comme l'exemple suprême du dévouement mutuel total, mais distant : indestructible, brûlante et tragique, elle est élevée depuis au rang de mythe ; elle est devenue le prototype latin du roman d'éducation sentimentale et le modèle du genre épistolaire classique, annonçant le roman sensible.

Personnages :

Le héros chez Abélard brave les préjugés moraux et les interdictions sociales. Il rivalise d'ingéniosité et de sophistication dans l'expression de ses sentiments, qu'il ne peut combattre. Figure emblématique, il est marqué d'une grande ferveur, un appétit nouveau de savoir et de débattre, et surtout, le goût de la liberté. Il est original, artistique, spirituel, digne et indépendant. Il connaît tous les degrés et tous les raffinements de la passion, les débordements de la sensualité.
 HELOISE : elle est la jeune et belle nièce du chanoine de Notre-Dame. Elle emploie principalement un vocabulaire à connotation religieuse et invoque Dieu comme « médiateur » entre elle et Abélard. Erudite, savante, pleine d'esprit, elle a une excellente culture exégétique. Prudente, fidèle, elle a de l'humour et du tact. Aventureuse et créative, elle jure d'être stable, immuable et inflexible. Séduisante, sensuelle, passionnée, elle n'aura jamais cessé d'aimer Abélard, malgré toutes les épreuves traversées ensemble. Figure féminine à la dignité magnifique, elle a été la première femme de lettres connue en Occident.
 ABELARD : il a été un des principaux acteurs du renouveau des arts du langage au début du 12ème avec la dialectique, la logique et le conceptualisme. Il a un ton professoral, fougueux, empressé et passionné. Il a séduit Héloïse pour assouvir ses désirs brûlants, guidé par l'orgueil et la luxure. Son désir arrogant a emprunté les habits de l'éloquence et de la poésie. C'est un penseur révolté qui rejoint d'autres archétypes de sa lecture du Moyen Âge obscure, éclairée par quelques grands indignés.

Structure :

Composé de 116 lettres (sans titres).

Narrateurs omniscients : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

En vers et en prose, délicat, lettré, érudit, il est fait de références littéraires, de métaphores, allégories et distiques élégiaques.

Source d'inspiration :

Virgile, Ovide / Les philosophes grecs, Alciphron, Cicéron, Térence, Lucain, Horace, Boèce.

A influencé :

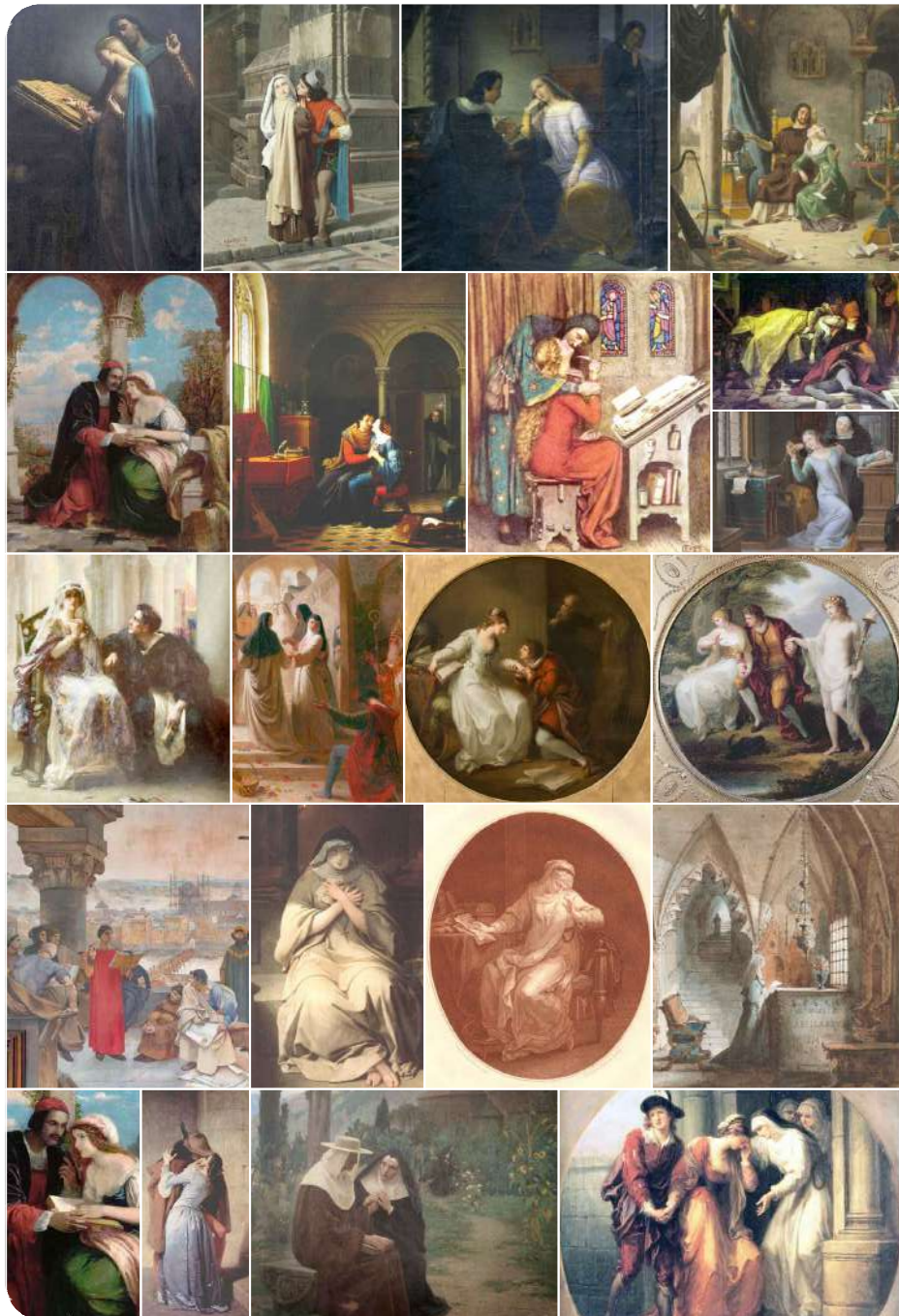
Bérout, Dante, Lafayette, Goethe, Rousseau, de Laclot, Richardson / De Loris, de Meung, de Guilleragues, Bussy-Rabutin.

Incipit du roman :

" LA FEMME. A l'amour de son cœur, dont le parfum surpasse en douceur tous les aromates, celle qui est sienne de cœur et de corps : que la verdeur de la félicité éternelle vienne aux fleurs de ta jeunesse qui se fanent. ... Porte-toi bien, salut de ma vie. L'HOMME. A la joie singulière et à l'unique réconfort d'un esprit las, celui dont la vie sans toi est une mort : que t'offrir de plus..."

Ce que j'en pense :

Belle histoire d'amour épistolaire et érudite qui a beaucoup de grandeur et de force, certes éloigné de l'esprit moderne d'aujourd'hui... Les deux amants mythiques et tragiques sont très éloquents dans l'expression de leurs sentiments. Rousseau en fera sa " nouvelle Héloïse ". Les allusions bibliques et la description de la vie monastique en général peuvent parfois lasser ou dérouter... Belle histoire qui mérite d'être découverte tout comme ROMEO ET JULIETTE ou TRISTAN ET ISEUT.

PERCEVAL ou LE ROMAN DU GRAAL

France, vers 1181 (inachevé)

Chrétien de Troyes

Ce roman de cour païen, breton et courtois, à la fraîcheur et au charme étonnants, utilise des détails féériques et merveilleux aux légendes celtiques ; il mêle à des aventures romanesques une inspiration chrétienne dans une approche de la vérité humaine. Troyes, confère une rigueur, une finesse et une vie, à un mythe pré-féodal fondateur, intemporel.

Résumé

Au sixième siècle, dernier d'une fratrie de chevaliers nobles du pays de Galles, Perceval, jeune garçon naïf et chaste de quinze ans, vit dans l'isolement de la forêt de Gaste avec sa mère. Un jour, ébloui, il rencontre cinq chevaliers aux armures si étincelantes qu'il veut devenir lui-même chevalier. Il se rend à la cour bretonne du roi Arthur. Après s'être révélé excellent combattant et courageux, il est adoubé. Il se joint aux chevaliers de la *Table ronde* dans la quête du *Graal*, objet sacré. Il tombe amoureux de Blanchefleur, une demoiselle d'une beauté unique et parfaite, en danger. Cinq années passent : Perceval multiplie ses exploits sans se souvenir de la religion. Il se communique finalement. Gauvain, quant à lui, neveu préféré du roi Arthur, valeureux chevalier, s'empêtre dans des aventures incroyables et mouvementées...

Une scène clé : Perceval, perdu dans ses pensées, à cause de trois gouttes de sang sur la neige
 "... la neige avait recouvert le sol glacé... Avant d'arriver près des tentes, Perceval vit un val d'oies sauvages que la neige... Et Perceval voit à ses pieds la neige où elle s'est posée et le sang encore apparent. Et il s'appuie dessus sa lance afin de contempler l'aspect, du sang et de la neige ensemble. Cette fraîche couleur lui semble celle qui est sur le visage de son amie. Il oublie tout tant il y pense car c'est bien ainsi qu'il voyait sur le visage de sa mie, le vermillon posé sur le blanc comme les trois gouttes de sang qui sur le neige paraissaient... le chevalier, si perdu dans ses pensées... ne paraissant se lasser d'un rêve..."

DE TROYES

vers 1130-1195

De ce trouvère champenois, clerc éloquent et cultivé, on ne sait rien, hormis qu'il fréquente la cour de Marie de Champagne et de Philippe d'Alsace. Il est considéré comme le premier romancier écrivant dans le dialecte de Troyes (langue d'oïl). Avec ses grands romans (*Erec et Enide*, *Cligès*, *Yvain ou le Chevalier au Lion*, *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*) il mélange mythes, folklores et légendes, introduisant les héros du cycle breton de la *Table Ronde*. Psychologue attentif aux mouvements des cœurs et peintre de caractère, son œuvre savante, imaginative et courtoise, présente une cohérence de sujet ; son style narratif, à la tonalité propre, est fait d'ironie, de pudeur et de poésie. Il est le père fondateur de la littérature romanesque arthurienne (roman breton) en français, du roman courtois, moral et du roman de chevalerie.

Analyse officielle :

Perceval ou le Conte du Graal est un roman de Chrétien de Troyes, dédié à son protecteur, le comte de Flandre Philippe. Transposant la matière de Bretagne et les contes celtiques, ce roman de chevalerie d'un destin, raconte de façon délicate et ironique l'initiation et l'éducation de Perceval, jeune homme élu, naïf devenu un chevalier redoutable ; les aventures de messire Gauvain, au temps d'Arthur (chef celtique héros de la résistance des Bretons à l'invasion des Saxons) sont également narrées. Il se termine abruptement après seulement 9000 vers. Quatre poètes au talent inégal ont repris l'histoire inachevée. L'aventure héroïque décrite n'a de prix que si elle combat le désordre ou l'oppression, et l'amour chevaleresque ne se valorise qu'au service de la communauté. *Perceval* est le premier texte où il est fait mention du Saint Graal, éblouissant vase sacré où fut recueilli le sang du Christ, symbole de l'idéal chevaleresque. Troyes y cultive l'ambiguïté, ménage des effets de surprise et de rebondisse-

ments, joue de mystères, avec une idée rigoureuse de la composition. Il décline différents registres (comiques, pathétiques ou épiques) dans une poésie de la beauté, du désir et de la joie. Enfin ce romancier passionnel, grand styliste, montre une mission morale, sacrée et religieuse, scrute la condition humaine. Il crée ainsi le roman psychologique et le roman à thèse, à dimension mystique et spirituelle.

PERCEVAL contribua à lancer des mythes qui n'ont cessé d'éblouir l'imagination des hommes ; il introduit, dans des aventures mythiques, l'idéal politique, religieux, culturel et aristocratique, avec un fort sens symbolique de quête d'identité. Troyes est le père du « roman » (conte ou poème) moderne, en ce sens qu'il met l'individu au centre de ses intrigues. Faisant connaître le Saint Graal à une Europe enthousiasmée, il exerça une énorme influence sur le roman du Moyen Âge et traversera les siècles.

Personnages :

Le héros chez Troyes est confronté à un choix difficile entre son amour et son devoir moral. Vivant dans un milieu raffiné, courtois et doux, il est soumis aux caprices de sa dame. Il apprécie la beauté, devine sous l'apparence la réalité des êtres. C'est un chevalier vaillant et solitaire, généreux, fidèle qui erre pour se réaliser dans un dépassement, un don de soi (humilité, charité chrétienne, action pour une noble cause), une vie privilégiant les biens spirituels au lieu des biens matériels. **PERCEVAL** : élu de la quête, homme nouveau, le jeune héros vient de l'Autre Monde, pré-féodal. Son histoire énigmatique et initiatique lui a donné une exceptionnelle postérité. Il évolue sans cesse : d'immature et naïf il devient averti, de fou à sensé, de rustre inadapté au monde à courtois, de mécréant à pieux, d'indifférent impossible à sensible, d'inconscient à responsable, de pécheur à pénitent. Ses expériences négatives sont autant de passages obligés pour accéder à la découverte de sa propre personnalité (savoir, maturité, réflexion, autonomie). C'est un héros tragique : dans le château du Graal, il assiste à une cérémonie où le Saint-Graal et la sainte Lance lui font face ; comme il ne pose aucune question à leur sujet, de nombreux malheurs vont avoir lieu à cause de lui. Noble, juste, innocent, loyal, vaillant, idéaliste, mystique, idéal de perfection du chevalier chrétien, il a le goût du sacrifice. Intemporel, il fait partie du patrimoine culturel et influence toujours l'imaginaire. **GAUVAIN** : considéré comme le modèle des chevaliers de la Table Ronde, courageux, courtois, respectueux du code de l'honneur, c'est aussi un séducteur orgueilleux qui assume ses erreurs, se détournant souvent de sa quête initiale.

Structure :

Composé d'aucun chapitre, de vers octosyllabes écrits en langue romane (en langue vulgaire, par opposition au latin). Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il utilise la forme du couplet d'octosyllabes à rimes plates. Il est galant, subtil, adroit, réaliste et merveilleux ; il use de préteritions, litotes, symboles et allégories. Le vocabulaire est narratif, imagé et assez rhétorique.

Source d'inspiration :

Turold / Eadmer, de Monmouth, Wace, tradition orale (troubadours et trouvères), les chansons de gestes.

A influencé :

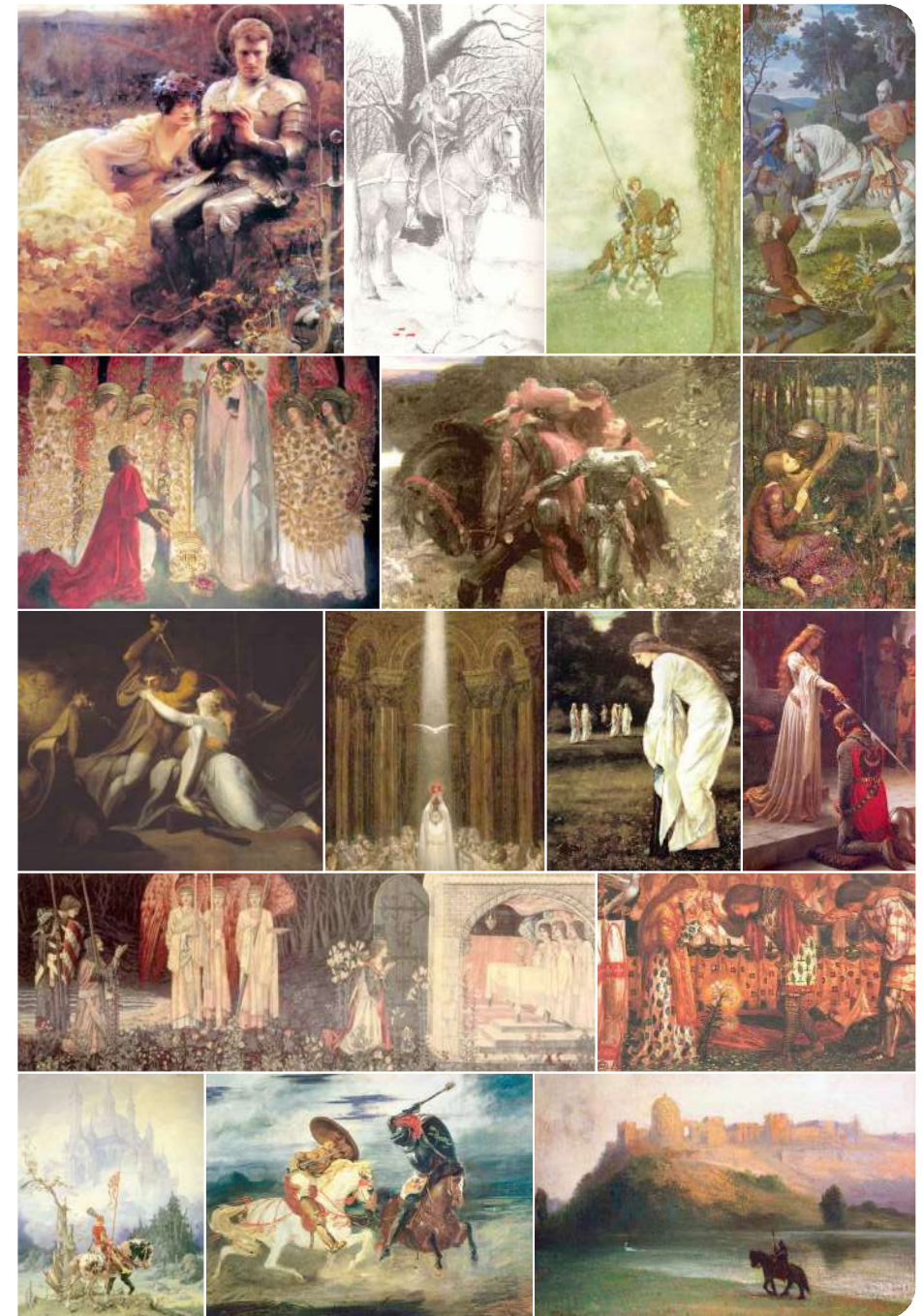
Bérout, Montalvo, Cervantès / Montreuil, Malory, Martorell, von Eschenbach, der Vogelweide, de Boron, roman picaresque.

Incipit du roman :

" Qui sème peu récolte peu. Celui qui veut belle moisson jette son grain en si bonne terre que Dieu lui rende deux cents fois, car en terre qui rien ne vaut bonne semence sèche et défaille. Ici Chrétien fait semence d'un roman qu'il commence et il le sème en si bon lieu que sans profit ce ne peut être. C'est qu'il le fait pour le plus noble qui soit en l'Empire de Rome..."

Ce que j'en pense :

C'est un univers particulier, un peu désuet, mais avec beaucoup d'aventures mythiques : exploits chevaleresques, quête du Graal, enchantement des situations et personnages. Dans une prose médiévale simple et magnifique, ce très court conte garde encore son mystère et sa fascination. J'ai adoré la scène de la goutte de sang, avec la portée novatrice de la psychologique d'un héros... N'hésitez pas, tous les romans de Chrétien de Troyes sont à lire !

TRISTAN ET ISEUT

France, 1170 à 1190

Béroul

D'origine celtique, *Tristan et Iseut* est une des premières attestations écrites de la légende ; ce conte sauvage et violent, bercé par la mer et le vent de la forêt, est l'histoire intemporelle, irréductible et fatale des amours tragiques de deux amants. C'est le thème romantique de la littérature médiévale dont la fortune aura été la plus durable.

Résumé

Orphelin et neveu du roi Marc de Cornouailles, Tristan a délivré le pays d'un monstre, le Morhout. Il est envoyé en Irlande chercher la Blonde princesse irlandaise Iseut qui doit devenir la femme de son oncle. A bord du navire, avant que les côtes de Cornouaille ne soient en vue, ils boivent par mégarde un philtre, qui les unit l'un à l'autre, pour trois ans, d'un amour indissoluble. Iseut elle n'est pas la victime de ce sortilège, elle boit le vin herbé de son plein gré, pour se donner tout entière à l'amour. Les noces d'Iseut et du roi seront célébrées et de l'amour, les deux amants ne connaîtront que des épreuves et la souffrance (condamnation, vie cachée, séparations et retrouvailles tragiques). Blessé et désespéré, Tristan meurt de chagrin. Iseut, pour le rejoindre enfin, se donne la mort.

Une scène clé : Tristan et Iseut boivent le philtre d'amour sur le bateau

" Dès que les deux jeunes gens eurent bu de ce vin, l'amour, tourment du monde, se glissa dans leurs cœurs. Avant qu'ils se fussent aperçus, il les courba tous deux sous son joug. La rancune d'Iseult s'évanouit et jamais plus ils ne furent ennemis. Ils se sentaient déjà liés l'un à l'autre par la force du désir, et pourtant ils se cachaient encore l'un de l'autre. Si violent que fût l'attrait qui les poussait vers un même vouloir, ils tremblaient tous deux pareillement dans la crainte du premier aveu. Quand Tristan sentit l'amour s'emparer de son cœur, il se souvint aussitôt de la foi jurée au roi Marc, son oncle et son suzerain, et..."

BEROUL

12ème siècle

Sur le plan historique, nous ne savons presque rien de sa vie. L'auteur, surnommé le jongleur, se nomme lui-même dans cette légende de Tristan, par deux fois, par le nom de Berou. Des indices textuels permettent de dire que l'auteur de ce roman était un trouvère anglo-normand (au dialecte normand) qui connaissait aussi très bien l'Angleterre et a pu y vivre en écrivant pour la cour de Henri II Plantagenêt. Conte resté proche de la tradition orale, ponctuant son récit d'exclamations nombreuses, il a le sens de l'intensité dramatique et l'humour d'un jongleur. Véritable auteur-narrateur, interpellant son public, sa présence est également pour se justifier, il veut ainsi être crédible mais aussi être le meilleur conteur : il précise la pertinence de ses sources (« matière de Bretagne ») et juge les versions des autres conteurs souvent erronées.

Analyse officielle :

L'histoire de *Tristan et Iseut* (ou Iseult, Yseut, Yseult) a traversé les siècles pour intégrer la littérature au 12ème siècle. L'œuvre s'apparente à des genres divers, à la fois à la féerie celtique, aux mythes antiques, aux chansons de geste, au roman courtois et au lai. Elle est d'origine celtique (la légende s'est développée de manière orale) mais ce sont les poètes normands qui en ont fait les premières rédactions conservées. La « version commune » et « non courtoise » de Béroul est la première partie (vers 1170) et la deuxième a été rédigée plus tardivement par Thomas. Cette version de la légende a un caractère rude, parfois archaïque, ne permettant pas d'y relever l'influence de la civilisation nouvelle. Aux délicatesses de la vie courtoise, à la casuistique sentimentale de la fin'amor, Béroul préfère la peinture, parfois sauvage, d'une passion coupable mais irrésistible, des souffrances physiques. Ce texte, où le merveilleux et le vraisemblable, le drame et le comique se côtoient, était destiné à être lu devant un public. L'auteur multiplia les interventions du conteur sous forme de commentaires, de relance pour l'intérêt, d'introduction des

épisodes. L'esprit qui anime cette légende du breuvage amoureux, est l'idée de la fatalité de l'amour et du destin qui brave toutes les conventions. L'incapacité des deux amants à maîtriser leur désir (destructeur) qui, en raison du philtre, est toujours déjà réalisé, constitue une source d'angoisse impossible à maîtriser ; et ni les persécutions de Marc, ni les intrigues de leur entourage, ne peuvent les désunir. Ils scellent leurs destins et transgressent le sacrement chrétien du mariage. Enfin, ce très beau conte d'amour et de mort, épuré et d'une rare beauté, suscite une émotion très directe, malgré l'analyse psychologique pas très fouillée.

TRISTAN ET ISEUT est un pur mythe car la vie des héros interroge sur le bien et le mal, l'innocence, la culpabilité et la raison, le libre arbitre et la fatalité, le désordre social et moral, le mensonge et la vérité, et Dieu. Le couple apparaît comme le symbole de l'amour involontaire et éternel, persistant même au-delà de la mort. C'est la véritable naissance d'un des grands mythes fondateurs de l'amour passion exemplaire de la culture occidentale.

Personnages :

Le héros chez Béroul est un innocent, noble et fier, courtois et preux, qui a son amour placé sous la protection de Dieu. **TRISTAN** : héros invincible, fort, fidèle et preux, tueur de monstres, ce jeune chevalier pourvu de toutes les perfections, est vaincu non par le destin mais par la femme aimée à laquelle il sacrifie sa vie. Tous ses faits et gestes, toutes ses pensées sont gouvernés par sa passion fatale pour Yseut. Il est amené à se déguiser et à se métamorphoser en pèlerin, en lépreux et en fou. Hors la loi, artisan, chasseur, dépossédé de son prestige, de son équipement, de son rôle à la cour, de l'affection de son oncle, de sa propre identité, c'est un personnage tragique de l'ombre, ambiguë, complexe et mystérieux. Il est intemporel. **ISEUT** : reine aimée de son époux, adulée par son peuple, elle ne craint pas de s'opposer à la condamnation prononcée par leur roi. Elle est protégée par le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde, et elle est adorée par Tristan. Elle fait l'admiration de tous, par sa beauté (qui "brille comme l'aube qui se lève"), sa noblesse et sa bonté. C'est une maîtresse femme qui contrôle la situation. Habile, rusée, douce, elle incarne une femme fatale irrésistible usant de tous ses pouvoirs pour dominer.

Structure :

Composé de 36 chapitres (avec titres) ou composé de 4485 octosyllabes écrits en langue romane, en langue vulgaire. Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est très vif, exclamatif, dramatique avec unité de composition, pauses de narration, prolepses, analepses et échos. Le texte est très oral et certains procédés littéraires sont hérités de la chanson de geste. Le lexique amoureux y est très présent.

Source d'inspiration :

Abélard et Héloïse / contes et légendes celtes (oral), mythes antiques, chansons de geste et tradition courtoise, fabliaux.

A influencé :

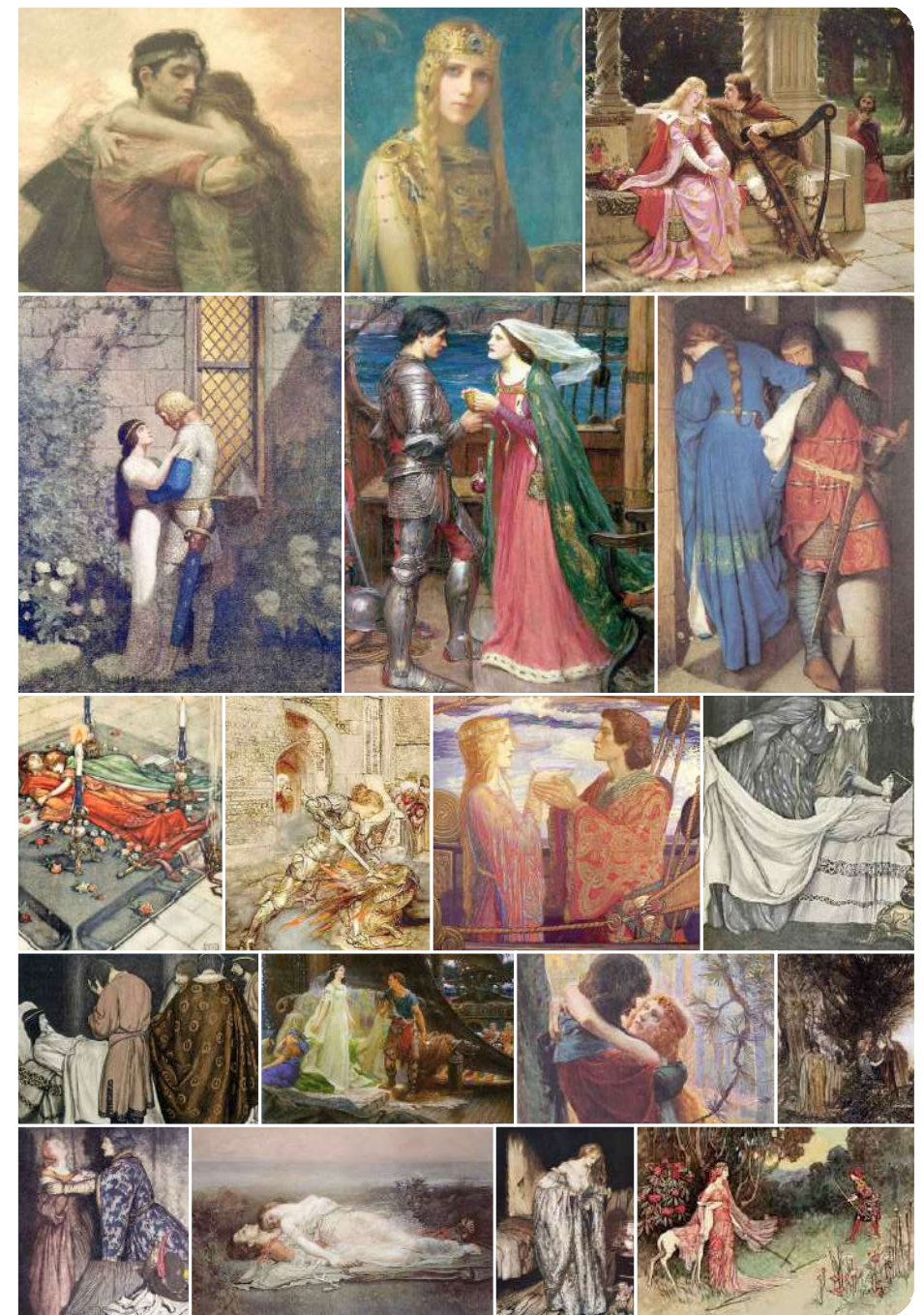
Urfé, de Saint-Pierre, Rousseau, Scott, Goethe, Manzoni, Sand / Colette, Cocteau, Radiguet.

Incipit du roman :

" Seigneurs, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ? C'est de Tristan et d'Iseut la reine. Écoutez comment à grand'joie, à grand deuil ils s'aimèrent, puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui. Aux temps anciens, le roi Marc régnait en Cornouailles. Ayant appris que ses ennemis le guerroyaient, Rivalen, roi de Loonnois, franchit la mer pour..."

Ce que j'en pense :

Quel régal que de découvrir la passion déchirante du couple légendaire le plus célèbre en Occident ! C'est beau de voir que leur passion impossible, naïve et tragique, domine tout. Cela annonce Shakespeare : amour, jalousie, trahison. C'est une histoire riche, très « cinématographique », avec des scènes mythiques, la fatalité qui se resserre et la présence du filtre magique... Par contre, peu de psychologie... A lire absolument ce court texte fondateur et mythique.

LE ROMAN DE RENART

France, 1170 à fin 12ème siècle

28 auteurs différents

Cette « épopée animale » allégorique a le désir de parodier les chansons de gestes et le roman courtois : la satire, à travers des animaux-héros, atteint toutes les classes sociales. Nourrie aux sources antiques, c'est le monument du Moyen-âge de la littérature narrative et même réaliste, malicieuse sans amertume, souvent grivoise et parfois morale.

Résumé

Voleur et rusé malin, Renart le Goupil, noble baron, avec sa belle dame, Hermeline et sa grande descendance, habite Maupertuis, véritable château fort ; c'est là qu'il se réfugie, une fois ses nombreux méfaits accomplis. Il se plaît à ridiculiser ses adversaires et en particulier Ysengrin, le loup, son oncle, robuste mais stupide, qu'il enferme dans un puits, qu'il tonsure avec de l'eau bouillante,... et dont il viole la femme, Dame Hersent. Devant la cour de Noble le Lion, Ysengrin et tous les autres animaux viennent réclamer justice. Après un procès burlesque, Renart est condamné à être pendu, peine qui sera commuée : le goupil se fait pèlerin mais pour mieux reprendre ses fourberies. Déguisé en médecin il prétend soigner le roi Noble, puis il dupe un paysan, Liétard, avant de mourir et de reposer en un caveau... vide.

Une scène clé : la pêche à l'anguille d'Ysengrin, la ruse de Renart et le coup d'épée des chasseurs
 "Renart se place alors un peu à l'écart, sous un buisson, la tête entre les pieds, les yeux attachés sur son compère. L'autre se tient au bord du trou, la queue en partie plongée dans l'eau avec le seau qui la retient. Mais comme le froid était extrême, l'eau ne tarda pas à se figer, puis à se changer en glace autour de la queue. Le loup, qui se sent pressé, attribue le tiraillement aux poissons qui arrivent ; il se félicite, et déjà songe au profit qu'il va tirer d'une pêche miraculeuse. Il fait un mouvement, puis s'arrête encore, persuadé que plus il attendra, plus il amènera de poissons à bord. Enfin, il se décide à..."

ANONYME

Entre 12ème et 13ème siècle

Plusieurs clercs et ménestrels très savants et cultivés à la fin du 12ème et au début du 13ème (vingt-cinq auteurs non identifiés), des conteurs rusés et libres, des poètes de personnalité, de formation, de goûts et de talents différents ont créé cette œuvre littéraire cohérente pour le peuple, un pendant satirique de la littérature épique et chevaleresque. Les plus connus sont Pierre de Saint-Cloud, Richard de Lison, un prêtre, de la Croix-en-Brie, des lettrés, se faisant passer pour des fous (ces clercs étaient très virulents contre les pratiques et les institutions religieuses. Les transposant du latin en langage courant (on parle alors le roman), ils ajoutent des épisodes ou remanient à leur gré des fables ésoques et des contes populaires, par leur création individuelle ; ils sont des auteurs, riches d'une production collective due à la tradition orale.

Analyse officielle :

Le *Roman de Renart* est la plus célèbre histoire d'animaux qu'aït produite le Moyen Âge. C'est un ensemble polymorphe de vingt-sept chapitres, incohérent, décousu et chaotique, mi-sérieux, mi-comique, audacieux et riche en couleurs ; c'est un répertoire foisonnant d'aventures, composé en vers ou en « branche » (à chaque branche correspond une aventure différente), par plusieurs clercs et regroupées en recueils, apportant une certaine unité. Inspirés des *Fables* d'Ésope, ils ont enrichi leurs contes de leur invention et de leur art, avec un grand sens de l'observation cernant de touches légères et fines les différents caractères, reflétant les contradictions de la société médiévale. Les protagonistes sont des animaux familiers de l'homme dotés d'un caractère propre, qui pensent et agissent comme l'homme et sont pourvus des mêmes vices et vertus. Et sous couvert de l'infinimental guerre entre Renart le goupil, symbole du malin subversif, introduisant le doute, l'inquiétude et le désordre, et Ysengrin le loup, ce poème héroï-comique conte, avec amusement, vie, vérité, poésie et pittoresque, l'animalité de l'homme et fustige les errances du monde féodal mené par sa volonté de puissance. Y sont décrits le roi

(Noble le lion), les barons avides et brutaux (Grimbert le blaireau, Brun l'ours), les gens d'Église, pédants et rapaces (Tier- celin le corbeau, le chat, Bernart l'âne), les petites gens (Chanteclair le coq), etc. Avec un réalisme populaire, les auteurs y exercent leur verve aux dépens des diverses catégories sociales (humains individualisés, avec leurs mœurs et histoires) et jouent sur l'ambiguïté de l'animalité des personnages. La satire sociale, cruelle et immorale, d'un humour fait pour séduire l'esprit populaire, pousse jusqu'à la parodie des mœurs aristocratiques et féodales, des coutumes judiciaires, de la vie religieuse. Puis des auteurs continuateurs constitueront peu à peu un deuxième cycle, retouché, remanié et complété, plus caustique, contes-fatale et satirique. Enfin, le roman était la langue vulgaire que l'on parlait, entre le latin et l'ancien français.

LE ROMAN DE RENART est la peinture anthropomorphe, psychologique, malicieuse de la société animale à l'image de « la comédie humaine ». D'une vie intense et d'une drôlerie irrésistible, léger, virtuose, parfois cruel et mordant, ambigu, il présente les caractères de la littérature bourgeoise âpre, audacieuse, cosmopolite et universelle.

Personnages :

RENART : malicieux, il est souvent vaincu par les plus faibles que lui et se joue des plus forts. Triomphe de l'esprit et de la ruse sur la force brutale (la revanche du bourgeois et du peuple écrasés par la noblesse), il dénonce la faim, la violence, la bêtise. Il représente l'universel trompeur, esprit cynique, sans scrupule, l'hypocrite triomphant. Complexe et polymorphe, bon diable redresseur de torts, démon lubrique, jaloux, féroce et débauché, il incarne la cupidité intelligente et l'art de la belle parole. Il est espion, fripon, insolent, perfide et maléfique ; méchant, moqueur et machiavélique, son nom est devenu nom commun.

YSENGRIN : éternel ennemi et oncle de Renart, souffre-douleur, il est toujours dupé. Il a une éternelle rancœur pour Renart. Seigneur et victime, il est fort, brutal, redoutable, mais naïf et stupide à la fois.

LES AUTRES ANIMAUX : ils sont tous, au service du rire et de la dénonciation ; ils agissent tous comme des êtres humains. Ils ont leurs caractères, généalogie, personnalité et sont des archétypes. Leurs noms évoquent des traits soit physique ou moral.

Structure :

Composé de 27 branches (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est écrit en vers octosyllabiques (25000, de huit syllabes) rimant deux à deux. Il est sobre et précis, d'une verve impressionnante. (avec hyperbole, euphémisme, comparaison, métaphore, périphrase, personnification, énumération et antithèse).

Source d'inspiration :

Ovide / *Isopets*, *Esope*, *Isengrinus*, folklore, traditions populaires, récits oraux, Romulus, Nivard, Phèdre, Marie de France.

A influencé :

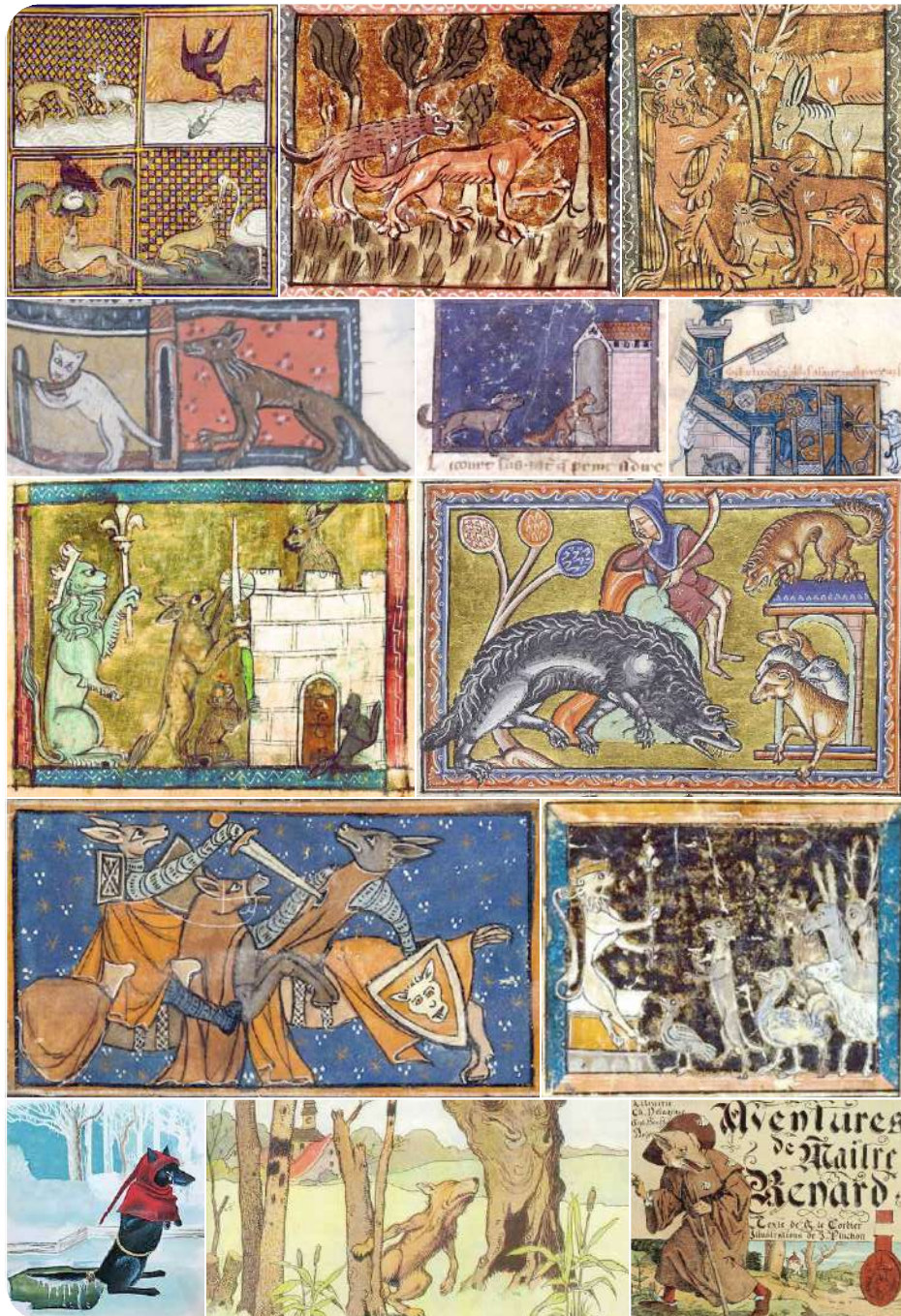
Rabelais, *Cervantès*, *Sade* / *Giulio*, *Meung*, *Calvino*, *Willem*, *Rutebeuf*, *Rostand*, *Deschamps*, *La Fontaine*, *Aymé*, *Genevoix*.

Incipit du roman :

"Seigneurs, vous avez assurément entendu conter bien des histoires : on vous a dit de Paris comment il ravit Héliène, et de Tristan comme il fit le lai du Chevrefoil ; vous savez le dit du Lin et de la Brebis, nombre de fables et chansons de geste : mais vous ne connaissez pas la grande guerre, qui ne finira jamais, de Renard et de son compère..."

Ce que j'en pense :

On a tous lu ou au moins un récit de cette célèbre épopée animale ! La scène de la queue du pauvre loup Ysengrin prise dans la glace est anthologique ! Renart, le nargueur universel, nous fait vraiment rire avec ses mille et une ruses. C'est simple, intelligent, didactique et profond de suivre ces historiettes qui nous apprennent beaucoup sur les mœurs du Moyen-Âge et aussi sur le genre humain. Un peu répétitif parfois, mais lecture très distrayante. A lire à tout âge !

La chanson des Nibelungen

ANONYME

1200

1200

1210

1220

1225

1225

1230

1240

1250

Le 13ème siècle

“

*Nul ne pouvait consoler
la femme de Siegfrid.
On dépouilla le corps du héros
de ses vêtements,
on lava sa blessure et
on le plaça sur une civière.
Ses amis souffraient cruellement
en leur grand désespoir.*

La chanson des Nibelungen

LE ROMAN DES EPOPEES ET DES SAGAS

Saga de Hrafnkell

ANONYME

13ème siècle

1250

1260

1270

1275

1275

1280

1290

1300

Le roman des épopées et des sagas

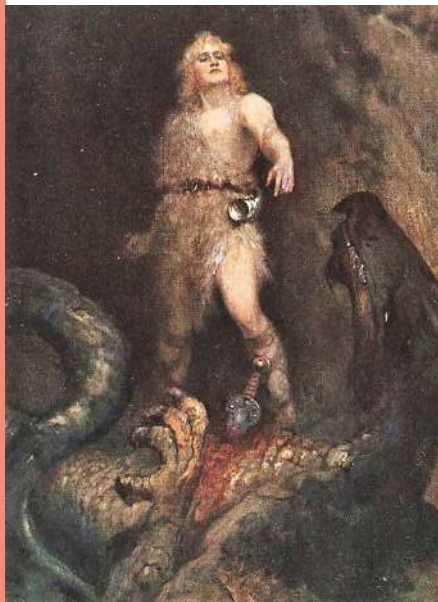
Le roman se crée, sous sa forme primitive dans des épopées héroïques, nationales, des sagas (des récits transmis dans les pays de culture norroise), des poèmes médiévaux (en alexandrins). La forme est courtoise, allégorique et didactique. Il est un miroir de la société, un itinéraire initiatique avec des références historiques et mythologiques.

Une épopée est un long poème racontant des exploits nationaux historiques ou mythiques d'un héros ou un peuple (se devant de surmonter maintes épreuves, guerrières comme intellectuelles) ayant une importance fondatrice majeure dans la culture de ce peuple. L'épopée se rattache originellement à une tradition orale, transmise par des aèdes itinérants, griots, chamans, conteurs, bardes ou troubadours. Elle était dite ou psalmodiée sur une musique monocorde parfois chantée. D'abord retranscription de fragments récités, elle devient par la suite un genre littéraire en soi, l'œuvre d'un seul auteur, relatant des faits vraisemblables. Le poème épique inclut souvent une dimension merveilleuse, allant de l'Histoire au mythe. On peut citer la production de l'épopée nationale finlandaise *Kalevala*. Une saga (mot islandais, de pluriel *sögur*) est un genre littéraire développé dans l'Islande et la Norvège médiévales, aux 12ème et 13ème siècles, consistant en un récit historique en prose, ou bien une fiction ou légende. Les sagas sont des récits transmis de génération en génération dans ces pays de culture norroise (anciens pays vikings), composés et chantés par les *sagnamenn*. Elles relatent surtout des faits liés aux voyages et aux guerres menées par les Vikings à l'intérieur de leurs territoires aussi bien que par-delà l'océan, dans le Groenland, qu'ils furent les premiers à découvrir. Elles se basent souvent sur des faits historiques, et même les aventures les plus fictionnelles qui y sont narrées témoignent d'un souci de vraisemblance. Elles furent rédigées en prose afin d'assurer leur pérennité. Principalement héroïques, leur héros est souvent une incarnation des vertus nationales, et très mis en valeur. Il existe cinq catégories de sagas : les sagas royales, les sagas des Islandais (la **SAGA DE NJALL LE BRÛLE** en est une des plus célèbres), les sagas des contemporains, les sagas des chevaliers et les sagas légendaires.

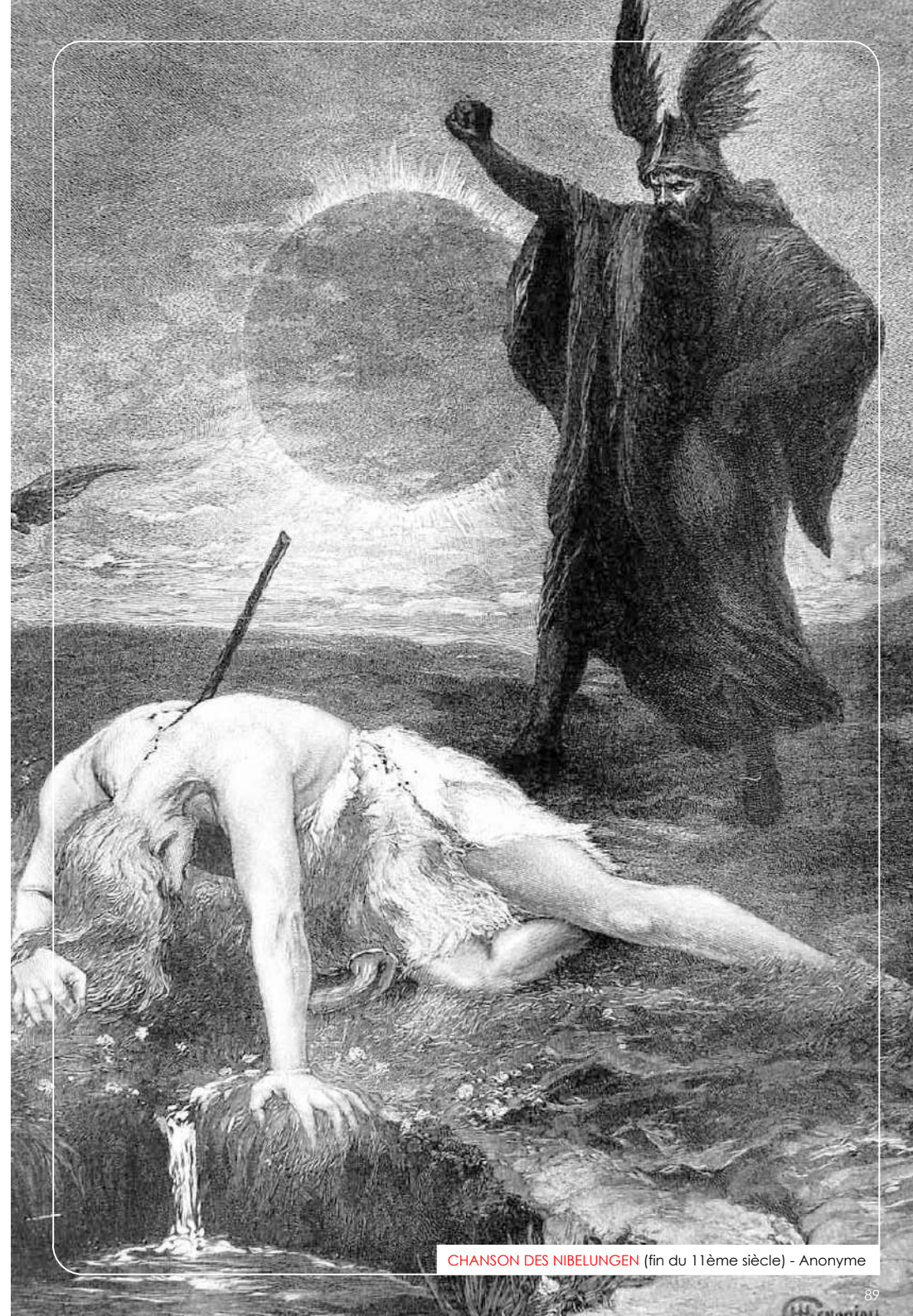
La naissance de la littérature allemande remonte au 9ème siècle. Le *Chant de Hildebrand* datant de 820 est considéré comme une œuvre fondatrice. La seconde grande œuvre de ce Moyen Âge est l'épopée héroïque et courtoise de la **CHANSON DES NIBELUNGEN**, écrite en deux parties, retraçant la fabuleuse histoire de Siegfried, triomphateur d'un dragon, possesseur d'un trésor, et conquérant de la walkyrie Brunhild. La légende, connue en pays franc, en Scandinavie et en Islande, sera adoptée par l'Allemagne du Sud, où elle recevra sa forme définitive au 12ème siècle.

SAGA DE NJALL LE BRÛLE (13ème siècle)
Anonyme

CHANSON DES NIBELUNGEN (vers 1200)
Anonyme

CHANSON DES NIBELUNGEN (fin du 11ème siècle) - Anonyme

LA CHANSON DES NIBELUNGEN - LA PLAINTÉ (Die klage)

Allemagne, vers 1200

Anonyme

Cette épopée immortelle de haute valeur littéraire est le chef-d'œuvre de la littérature allemande du Moyen Âge, narrant la légende de la vengeance de Kriemhild, épouse de Siegfried : le poème épique courtois emprunte ce sujet à la matière de Germanie, qui sert de décor à une véritable tragédie humaine, se terminant en plainte sublime.

Résumé

Le jeune Siegfried, fils du roi de Néerlande Siegmund, s'éprend de Kriemhild, sœur de Gunther, roi des Burgondes, qui règne à Worms. Gunther lui promet sa main s'il l'aide à conquérir Brunhild, vierge et vigoureuse guerrière, reine d'Islande. Siegfried fait triompher Gunther : le double mariage a lieu. Bien plus tard, une querelle éclate entre la fière Kriemhild et la rebelle Brunhild, insultée. Ayant appris de quelle partie du corps de Siegfried était vulnérable, Hagen, son fidèle vassal, le tue trahissement. Kriemhild, désespérée, épouse le roi des Huns, Etzel (Attila). Treize ans plus tard, elle attire Gunther et ses guerriers dans son pays. L'accueil chaleureux dégénère en sanglants combats : les Burgondes et les Huns sont décimés, Kriemhild tranche la tête d'Hagen avec l'épée de Siegfried avant d'être elle-même tuée.

Une scène clé : lors d'une partie de chasse, Siegfried se fait tuer

" Tandis que seigneur Siegfried buvait, penché au dessus de la source, Hagen lui planta l'épieu si fort à travers la croix que, par la blessure, le sang jaillit en force du cœur de Siegfried... Quand il se rendit compte qu'il était gravement blessé, fou de rage, seigneur Siegfried se redressa d'un bond et s'éloigna de la source. Planté dans son cœur, une longue hampe d'épieu lui sortait du dos. Le prince pensait trouver son arc ou son épée près de lui. Hagen aurait trouvé le prix de son service. Ne trouvant pas son épée, le héros..."

ANONYME

Entre 12ème et 13ème siècle

L'auteur d'épopée ne se nomme pas car il se considère comme porteur d'une tradition derrière laquelle il s'efface. La langue vulgaire, un dialecte austro-bavarois, donne à penser que ce poème héroïque (œuvre poétique allemande unique) a été composé dans la région du Danube, près de Vienne. Il est probable que l'auteur soit un clerc, s'adressant à un auditoire essentiellement courtois ; même si le clergé y a toujours pris de l'intérêt, l'épopée était généralement condamnée par l'Eglise. L'auteur a procédé à un double travail d'unifications d'histoires (éléments mythiques anciens) et de mise en forme littéraire. Il a une parfaite maîtrise du récit, interrompant sa narration par des « annonces épiques », des réflexions, des commentaires. Il prend le recul nécessaire pour expliquer et rendre accessible au public la signification des événements.

Analyse officielle :

Cette épopée légendaire allemande (rédigée en moyen-haut allemand) évoque en deux parties, dans un très bel équilibre formel, la mort de Siegfried et la vengeance de Kriemhild. À l'origine de la saga (rapportée par la tradition orale) qui remonte au 6ème siècle, existent deux légendes, celle du meurtre de Siegfried, triomphateur d'un dragon, possesseur du trésor des Nibelungen (or maudit qui conduit ceux qui le possède à leur perte), conquérant de la walkyrie Brunhild ; et celle de la mort des rois burgondes (les Nibelungen), résidant sur les rives du Danube, (aujourd'hui la Bourgogne), rattachée à des faits historiques précis : le massacre des Burgondes par les Huns en 436. La légende sera adoptée par l'Allemagne du Sud, où elle recevra sa forme définitive au 12ème et 13ème siècle. Elle fait aussi état d'un anneau d'or, évoquant le culte rendu à la divinité représentant le soleil, et de personnages essentiels de la mythologie Germanique et Scandinave, les Nibelungen, qui sont des créatures du brouillard, sortes de nains vivant dans les entrailles de la montagne. Cette saga germanique, my-

the puissant, a le souci de donner aux principaux protagonistes une dimension psychologique, avec une évolution intérieure. Le chant maintient un équilibre entre la présentation classique des princes et reines, selon le cadre de la poésie courtoise, et la volonté de rendre la violence et l'exaspération des passions humaines qui les animent : amour, haine, plaisir, honneur, douleur, souffrance... Ce vaste et grandiose poème amoureux mythologique est une ode à l'amour et la fidélité, tels ceux que vouait Kriemhild à son héros Siegfried, et qui la conduisirent à une vengeance impitoyable et inattendue. Il marque le passage de l'épopée au roman. Le drame de la Chanson est compensé par la conclusion optimiste de La Plainte, destinée à atténuer la violence du Destin et à lui donner un esprit plus chrétien.

LA CHANSON DES NIBELUNGEN est un chef-d'œuvre de la littérature allemande médiévale, par son unité profonde, sa richesse dramatique et psychologique. Cette saga antique tragique inspira bon nombre de peintres, poètes et musiciens.

Personnages :

Les héros sont de valeureux guerriers aux passions vindicatives, implacables, sauvages et féroces. Ils sont avides de vengeance. Au-delà du vernis de cour, les personnages peinent à maîtriser la violence de leurs désirs, constamment écartelés entre leur pulsion et leur volonté de se conformer à un modèle féodal qui constitue le cadre permanent de leur existence. SIEGFRIED : Sieg (victoire) et Fried (paix). Roi, héros mythique, guerrier puissant, seigneur téméraire, il est un énergique chevalier gracieux, beau, à la superbe allure. Vigoureux, illustre, majestueux, fier, d'une force redoutable, c'est un agile chasseur. Détenteur du trésor des Nibelungen, armé de Balmung, son épée, de Tarnkappe, une cape le rendant invisible, il tua un dragon dont le sang, dans lequel il se baigne, lui conféra une quasi invulnérabilité (sauf dans un endroit précis du dos qui n'était pas trempé). De brutal, orgueilleux et ambigu, il se transforme en chevalier courtois et noble héros.

Structure :

Composé de 39 + 5 aventures (avec titres), composé de 3 Parties (de 4 vers de 8 pieds chacune).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Les vers sont coupés d'une césure qui oppose une première moitié au rythme brillant à une seconde moitié à la cadence terne (propre qu'au trois premiers vers). Les rimes sont du type aabb. Le style est courtois, héroïque, archaïque, fait d'hyperboles et d'allitérations.

Source d'inspiration :

Ovide, La chanson de Roland, Troyes, Tristan et Iseult / Edda, Hildebrandslied, Völsunga saga, le manuscrit Svava, Ynglinga saga, Waltharius, Chanson de Walther, Thidrek saga, contes russes, le folklore, la tradition mythologique, le roman arthurien.

A influencé :

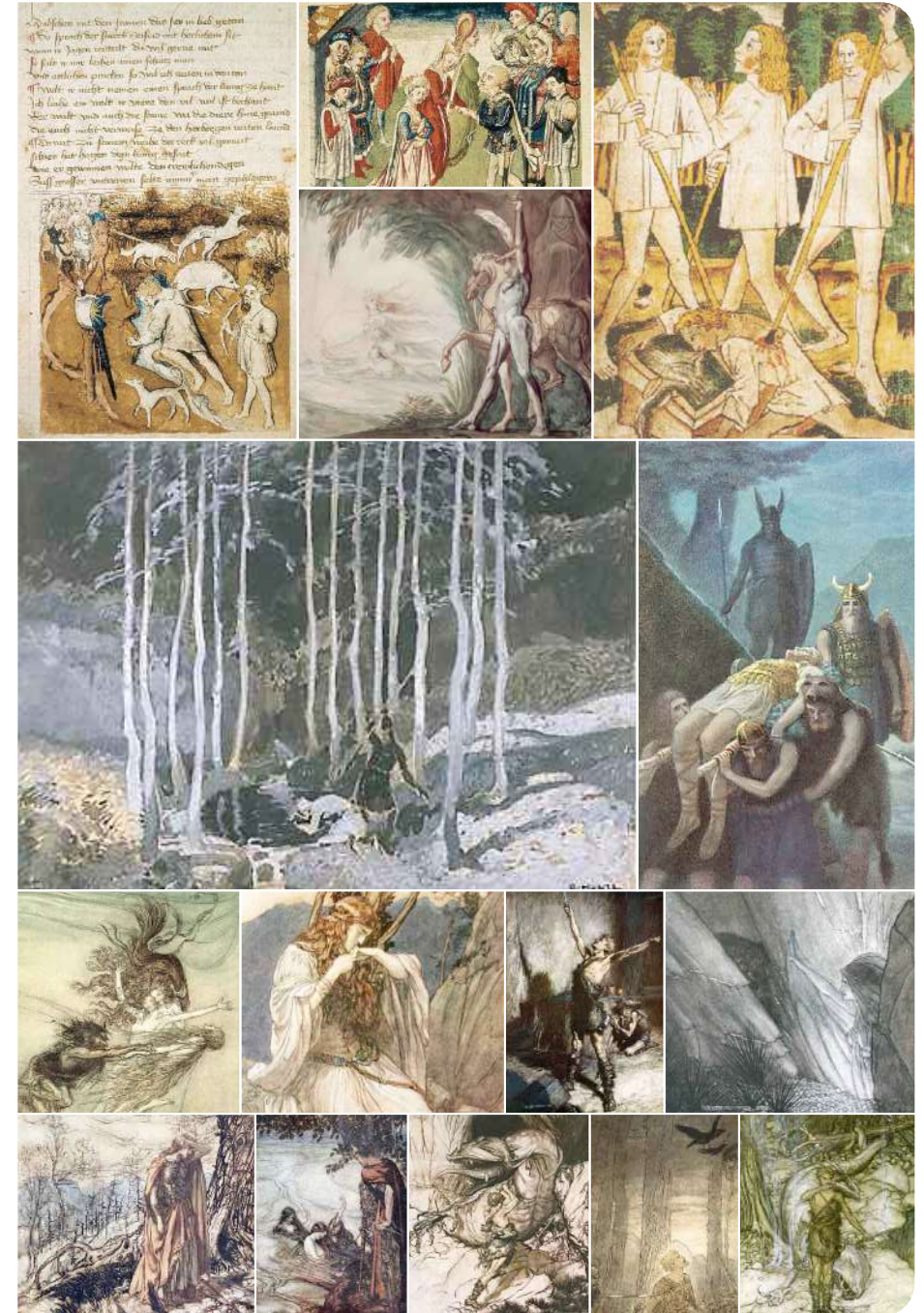
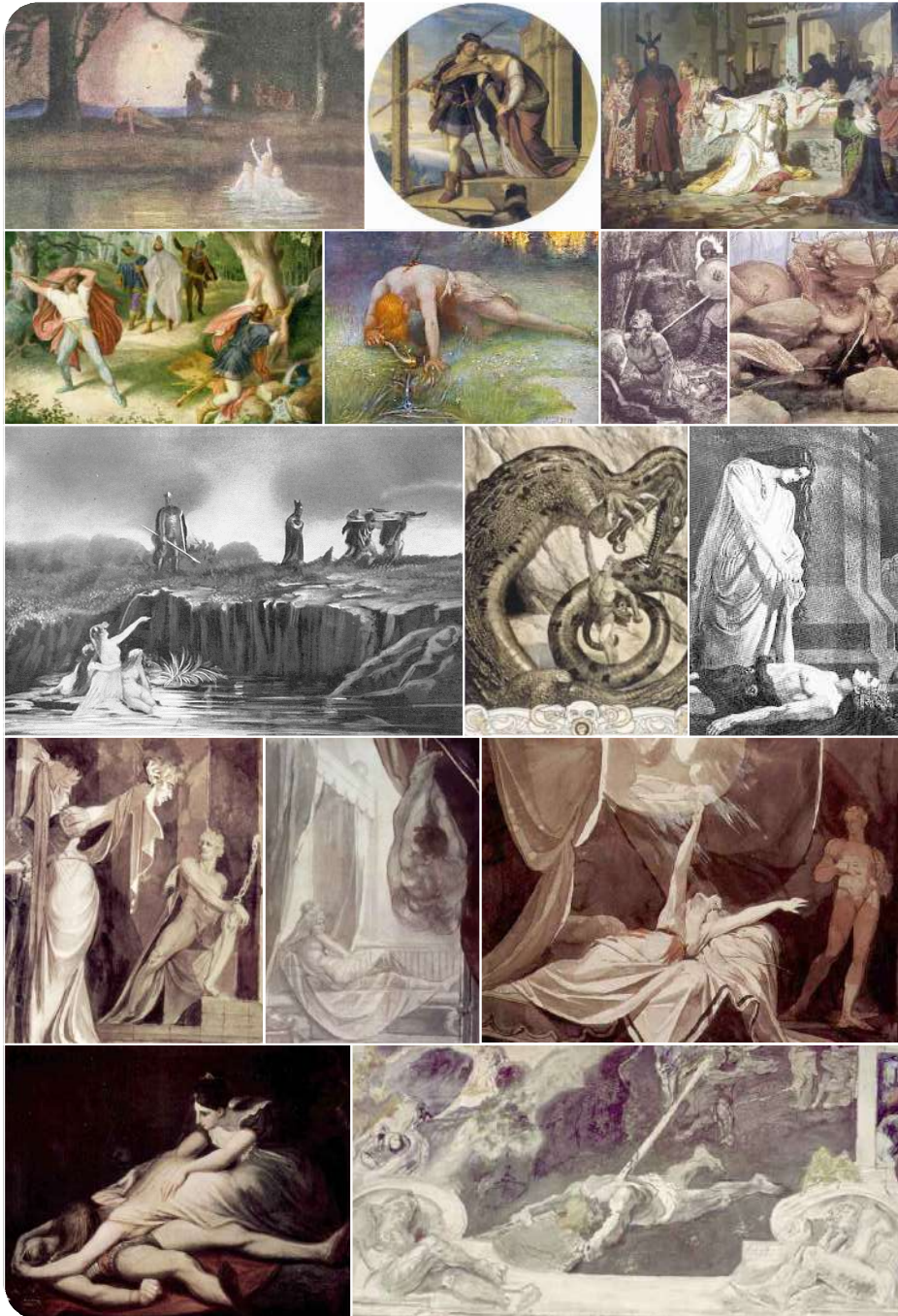
Tolkien / La Chanson de Gudrun, Naubert, Kindleben, Hebbel, Bodmer, Tieck, Görrs, Grimm, Jordan, Hagendorff, Grün.

Incipit du roman :

" De vieux récits nous rapportent bien des choses étonnantes : ils parlent de héros glorieux, de durs épreuves, de joies et de fêtes, de pleurs et de plaintes. Ecoutez maintenant l'étonnant récit des combats de guerriers hardis. En pays burgonde grandissait une très noble jeune fille ; il n'en était en aucun autre pays de plus belle ; elle avait pour..."

Ce que j'en pense :

C'est une légende vraiment passionnante et touchante à lire. C'est assez dense, puissant, avec beaucoup de scènes d'anthologie, très visuelles ou poétiques. Cette tragédie nationale entremêle Histoire et surnaturel. C'est une sorte d'ILLIAD germanique, qui commence parmi les dieux et les géants pour glisser progressivement vers la tragédie humaine (avec passion, trahison et vengeance). C'est bien de lire en parallèle des notes sur les nombreuses références de cette histoire et également de visionner le chef d'œuvre muet de Fritz Lang.

SAGA DE NJALL LE BRÛLE (SAGAS DES ISLANDAIS) (Brennu-Njálls saga)

Islande, 13ème siècle

Anonyme

Entre l'histoire et la légende, cette saga raconte dans un style simple avec un humour noir et froid, sans lyrisme, les exploits des colonisateurs de l'Islande et de leurs descendants. Oscillant entre la banalité du quotidien et la démesure de l'exceptionnel, les auteurs anonymes, ont su traduire une grandiose conception de la condition humaine.

Résumé

En Islande, Njall est un homme sage, marié et père de trois fils et deux filles. Il a comme voisin et ami Gunnar. Chacun dirige une riche ferme. Malgré des avertissements répétés, Gunnar se marie avec la belle et orgueilleuse Hallgerdur. L'esprit venimeux et douteux de sa femme seront à l'origine d'une série de disputes. La querelle s'intensifie lentement, année après année, rythmée par les tentatives successives de réparation devant l'Althing - le parlement islandais où s'administre la justice. Puis c'est l'escalade de la violence : Gunnar périt sous les coups d'ennemis. Les fils de Njall vengeront Gunnar mais seront à leur tour brûlés vifs dans l'incendie de leur ferme avec Njall, sa femme et son petit fils préféré. Seul Kari, son gendre échappera de l'incendie et poursuivra à son tour les incendiaires jusqu'à une réconciliation finale.

Une scène clé : ce qui arriva à la maison de Njal

"Voici maintenant ce qui arriva à la maison de Njal... Il alla prendre ses armes et son cheval, et partit. Il chevaucha jusqu'au Fjotshlid, là il rencontra des hommes qui venaient de Hlidarenda. C'étaient des habitants de Mörk, dans l'est. Ils demandèrent à Atli où il allait. Il dit qu'il courait après une vieille rosse. « C'est une petite besogne pour un homme comme toi, dirent-ils, mais il faudrait demander à ceux qui ont été sur pied cette nuit ».- « Qui sont-ils » dit Atli.- « Kol l'assassin, le serviteur d'Halgerd, dirent-ils ; il vient du pâturage et il a veillé toute la nuit ».- « Je ne sais si j'oserai aller le trouver, dit Atli ; il a mauvais caractère... »

ANONYME

13ème siècle

On pense que son auteur est un habitant du Sud-Est de l'île. Il a la réputation d'être le plus grand auteur de sagas. Le champ très large de ses sujets et l'immensité de ses références montrent qu'il devait s'agir de quelqu'un de très cultivé. Les auteurs des sagas ont écrit (pour le divertissement et le plaisir du lecteur) des sagas royales (ou historiques), des sagas islandaises (ou des familles), de contemporains, légendaires et des sagas de chevaliers. Ils se restreignent dans une stricte relation des faits, excluant tout commentaire et interprétation de leur part. Ils font état de leurs lectures ou connaissances, ils laissent libre cours à leur fantaisie et leur imagination, ils exploitent, en les embellissant, des thèmes qu'ils tiennent de la tradition populaire orale, des légendes et du folklore. Ils ont inventé un genre littéraire unique au monde.

Analyse officielle :

La Saga légendaire est un genre littéraire original, propre à l'Islande de la fin du Moyen Âge (du 12ème au 15ème siècle), de qualité culturellement extraordinaire ; elle est un simple récit des temps anciens, en prose, brochant sur le passé mythique de l'ère viking, centré sur des personnages célèbres, réels, légendaires ou mythiques. Elle reflète avec intelligence les multiples caractères de cette société nordique : force et vivacité de la tradition orale, influence chrétiennes, passion des généalogies et de l'histoire, conception de l'homme, de la vie et de la morale. La Saga conte des événements tragiques ou dramatiques, rendus par la rigueur de la construction, en refusant la sensibilité, et tout style romantique superflu ; vengeance et justice s'entremêlent et donnent naissance à des conflits irrémédiables. Puis elle devient un récit épique fait de légendes, de héros fabuleux, d'aventures extraordinaires, surnaturels et magiques. Les auteurs, tous anonymes, se souciaient peu de l'exactitude mais restituent néanmoins des documents historiques primordiaux sur la vie quotidienne, la culture et la

civilisation médiévale islandaise. La Saga de Njáll le Brûlé est l'une des sagas islandaises les plus connues. Elle détaille ce qui s'est passé entre 930 et 1020 (la christianisation de l'île). Elle dévoile un univers lugubre animé par de grands actes criminels. Son intrigue est subtile, logique et très bien menée, le récit vraisemblable, les héros réalistes. Dans une langue laconique, ironique, et dans des découpages quasiment cinématographiques, l'auteur nous donne un des chefs-d'œuvre de la littérature. La narration est simple, dépouillée, proche des faits. Pas de magie, pas d'intervention divine, pas d'interprétation surnaturelle des choses. Les dialogues sont percutants et les personnages sont inoubliables.

Par son style et sa construction, la SAGA DE NJALL LE BRÛLÉ est un des chefs-d'œuvre du genre, l'une des plus lues au monde. Les sagas sont des histoires humaines sans équivalent et elles continuent encore aujourd'hui à inspirer les écrivains modernes. Huit cent ans après, elles posent la première pierre de l'indépendance de la nation islandaise.

Personnages :

Le héros est un véritable artisan de son destin, fameux en raison des expéditions vikings menées et de ses qualités personnelles (sens de l'amitié, talent poétique, mœurs chevaleresques, etc.). Il préserve, par la vengeance, la réputation qui le sauvera de l'oubli et le fera triompher de la mort. Il se définit par son énergie, sa force d'action et son sens aigu de l'honneur et du sacrifice. Doté d'une volonté inébranlable, il inscrit le déroulement de sa vie dans l'accomplissement d'un destin, révélé souvent par quelque rêve ou vision surnaturelle. Rusé, intelligent, héroïque, sa vérité humaine le rend très attachant.

NJALL THORGEIRSSON LE BRÛLE : sage, politicien bienveillant et malicieux (surnommé "le brûlé") il est un homme avisé. Très versé dans la connaissance des lois, il assiste souvent son ami, Gunnar dans ses procès et lui prodigue de bons conseils.

GUNNAR HAMUNDARSON : flamboyant viking, il l'est l'archétype du héros d'épopée, guerrier invincible et romantique dans l'attachement qu'il manifeste à son honneur, sa terre et ses proches.

Structure :

Composé de

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style est écrit en vieux nor(r)ois (norrois ou vieil islandais), premières attestations écrites d'une langue scandinave médiévale. Il est très original, plein de vigueur, sobre, économe, concis, clair, laissant parfois la place à la poésie, mais non au lyrisme. Rigoureux, rapide, dynamique, il est très savoureux et assez moderne. Il y a des litotes et de nombreux sous-entendus.

Source d'inspiration :

De Troyes / Eda (islandaise), Thorgilsson, Landnámabók, Sturluson, Sallustre, Lucrèce, contes de traditions orales populaires.

A influencé :

Tolkien, Kalevala / Laxness

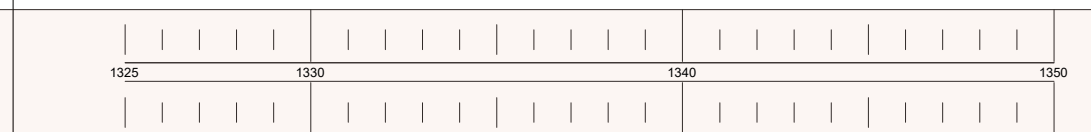
Incipit du roman :

"Il y avait un homme qui s'appelait Mörd : on l'avait surnommé Giga. Il était fils de Sighvat le rouge. Il habitait à Völl, dans la plaine de la Ranga. C'était un chef puissant, et un grand homme de loi. Il savait si bien la loi que personne n'eût tenu pour bon un jugement rendu sans lui. Il avait une fille nommée Unn. Elle était belle, accorte et sage; elle passait pour le meilleur..."

Ce que j'en pense :

C'est un récit assez complexe à lire. Les noms se ressemblent tant les uns les autres qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour bien tout comprendre. Le style est plein de vigueur. La lecture d'une saga islandaise (celle d'ERIK LE ROUGE ou celle de GISLU SURSSON également) est toujours une expérience littéraire étonnante, dépaysante et enrichissante. La valeur du témoignage ethnographique, l'importance accordée de la justice à cette époque m'a beaucoup intéressé. Cette littérature de fantaisie et héroïque sans équivalent a inspiré Tolkien. Si vous avez le courage, plongez-vous dans les autres sagas, il y en a beaucoup...

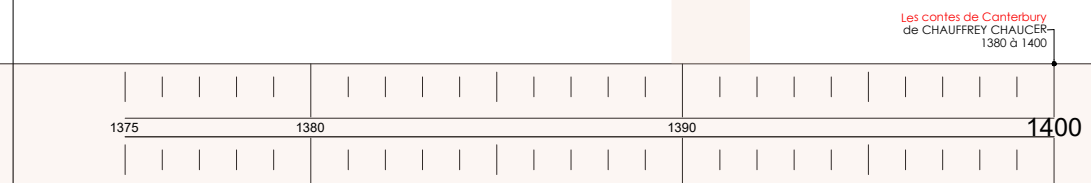
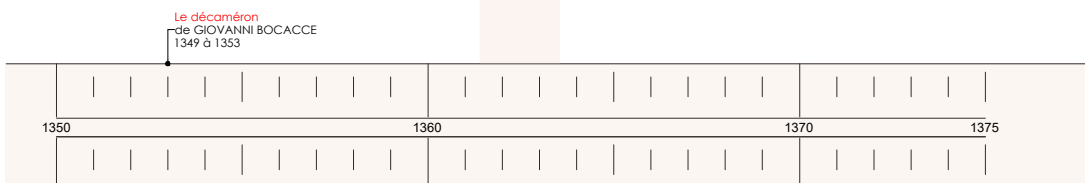
Le 14ème siècle

“

*Souviens toi de cette nuit,
c'est la promesse de l'infini.
C'est une promesse
qui vient récompenser le courage
de ceux qui ont affrontés
seuls tant d'années.
C'est la preuve de la confiance
entre deux êtres qui est
le fondement
même de l'amour.*

La divine comédie

LA LITTÉRATURE DES GENIES DE LA RENAISSANCE

La littérature des génies de la Renaissance

On crée des mythes et des modèles chrétiens qui influenceront de façon durable toute la littérature : avec un poème épique, mythologique, allégorique, tragique et élégiaque et des recueils de nouvelles médiévales, allégoriques, réalistes, humoristiques et satiriques. Dante, Boccace et Chaucer posent avec génie les bases de la culture européenne.

La littérature de la Renaissance s'inscrit dans le mouvement plus général de la Renaissance, qui naît en Italie au 13ème siècle et se prolonge jusqu'au 16ème siècle en se diffusant dans le monde occidental. Elle se caractérise par l'adoption d'une philosophie humaniste ; elle connaît un essor démultiplié grâce à la diffusion de l'imprimerie. Pour ces écrivains, l'inspiration gréco-romaine se manifeste aussi bien dans les thématiques abordées (la nature, la mythologie...) que sur les formes littéraires adoptées elles-mêmes. Étrangers aux valeurs de nouveauté et d'originalité, ils produisent dans le respect et l'imitation des modèles antiques. Dans cette perspective, ils privilégient volontiers l'usage de lieux communs. Le monde est considéré depuis une perspective anthropocentriste. Les idées platoniciennes sont récupérées et mises au service du christianisme. La recherche du plaisir sensoriel et un esprit critique et rationaliste complètent le panorama idéologique de l'époque. De nouveaux genres littéraires (comme l'essai) ou modèles métriques (le sonnet) font leur apparition. La recherche du plaisir sensoriel et un esprit critique et rationaliste complètent le panorama idéologique de l'époque.

En Italie, c'est le Trecento des grands fondateurs : Dante, Boccace et Pétrarque. Ces trois maîtres vont créer des mythes et des modèles qui influenceront de façon très durable la littérature occidentale.

Dante est le père de la langue italienne, Poète, il est l'auteur de la **DIVINE COMEDIE**, considérée comme la plus grande œuvre écrite dans cet idiome et l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale.

Le recueil de nouvelles de **Boccace** le **DECAMERON**, qui eut un énorme succès, le fait considérer comme l'un des précurseurs du genre littéraire la nouvelle. Pétrarque est passé à la postérité pour la perfection de sa poésie qui met en vers son amour pour Laure de Sade. La portée de son influence, tant stylistique que linguistique, tiennent à son immortel recueil de poèmes Canzoniere.

En Angleterre, **Chaucer** est un écrivain et poète dont l'œuvre la plus célèbre est **LES CONTES DE CANTERBURY**. Il est l'un des principaux auteurs de langue anglaise du 14ème siècle avec Gower et Langland.

En Allemagne, *La Nef des Fous*, écrite par le clerc strasbourgeois Brant est l'œuvre la plus populaire de la fin du 15ème siècle. Ce récit versifié recense divers types de folie, brossant le tableau de la condition humaine, sur un ton satirique et moralisateur.

LA DIVINE COMEDIE (1307-1321)
de Dante Alighieri

LE DECAMERON (1349-1353)
de Boccace

LES CONTES DE CANTERBURY (1380-1400)
de Geoffrey Chaucer

Dante Alighieri (1265-1321) - LA DIVINE COMEDIE

DIVINE COMEDIE (La divina commedia)

Italie, 1307-1321

Dante Alighieri

Ce chef-d'œuvre est un long poème vivant, sombre et grandiose, une sorte de récit initiatique et une épopée métaphysique. Enfer, Purgatoire, Paradis : trois cantiques au lyrisme ascensionnel. Le génial Dante, creuse la symbolique chrétienne mais surtout les tréfonds de l'âme humaine, nullement effrayé par la noirceur qu'il y entrevoit.

Résumé

En l'an jubilaire 1300, à trente cinq ans, Dante fait un voyage pendant la semaine sainte ; il se fait guider par Virgile (auteur symbolisant la raison), de Jérusalem aux tréfonds de la terre ; c'est dans cet outre-tombe, à travers les limbes et les neuf cercles de l'Enfer, jusqu'au point le plus éloigné de Dieu, que trône Satan, l'ange déchu. Ils remontent aux sept terrasses du mont Purgatoire, grâce à un passage ouvrant sur une île. Virgile quitte le poète avant qu'ils n'atteignent le sommet, le plateau et les neuf ciels du luxuriant Paradis terrestre, jusqu'à l'Empyrée. Béatrice Portinari, la femme de sa vie, l'objet de ses amours terrestres impossibles, guide alors le poète à travers les sphères des sept planètes, où la présence du Dieu-Amour est figurée sous une Rose mythique. Tout se finit dans l'allégresse mystique de la vision suprême.

Une scène clé : Charon mène Dante et Virgile sur les bords de l'Achéron, dans l'Enfer
 "Et voici venir vers nous sur une barque un vieillard à l'antique barbe blanche, qui criait : «à vous, âmes perverses ! N'espérez jamais voir le ciel ; je viens pour vous conduire à l'autre rive, dans les ténèbres éternelles, dans le feu et dans la glace. Et toi qui es ici, âme vivante, sépare-toi de ceux-ci qui sont morts... Mais ces âmes, lasses et nues, changeront de couleur et claqueront des dents, dès qu'elles entendront ces paroles cruelles. Elles blasphémaient Dieu et leurs parents, le genre humain, le lieu, le temps, l'origine de leur race et de leur enfantement. Puis elles réunirent toutes ensemble...."

DANTE

1265-1321

Poète d'origine florentine, il est condamné à l'exil à partir de 1302. Il compose de nombreuses œuvres littéraires, philosophiques, théologiques ou politiques. Il écrit aussi des poèmes (latins et italiens), comiques et réalistes, ou lyriques (*La vie nouvelle*), en guise d'introspection spirituelle. Les tonalités sont d'abord profanes et courtoises puis après la mort de Béatrice, son amoureuse idéalisée, religieuses, spirituelles et mystiques. *La Divine Comédie*, son chef-d'œuvre, a un choix d'un rythme populaire, le tercet à rime enchaînée et de la langue italienne pour toucher le public le plus large possible. Esprit fort, il est toujours engagé et attentif aux réalités de son temps ; humaniste à la puissante imagination, au goût et à l'intellectualisme médiéval, il fait du toscan la langue littéraire de la péninsule italienne. L'italien est devenu depuis lors la langue de Dante.

Analyse officielle :

Ce long texte en vers est considéré comme un des premiers ouvrages écrits en italien. L'exil contraint Dante à contempler le monde en spectateur, juge et peintre. *La Divine Comédie* est sa somme poétique : il y exprime un système théologique, la philosophie scolastique de Saint Thomas d'Aquin, une cosmologie qui marie l'astronomie antique à l'univers moral chrétien, enfin une réflexion sur la politique italienne de l'époque. Dante accomplit le voyage qui le conduira de la connaissance du mal à l'acquisition du Souverain Bien, à savoir la vision de Dieu. Si l'Enfer est la partie la plus dramatique, dans le *Purgatoire*, le seul royaume de l'au-delà qui ne soit pas éternel, prédominent les tons élégiaques, les pâles couleurs de la tristesse et de la douleur qui rachète. C'est enfin dans l'atmosphère immatérielle du *Paradis* que s'apaisent, au milieu de visions et des ravissements extatiques, les tourbillons tumultueux de la nature humaine. Là, l'humanité et le caractère concret des sentiments et des passions provoquent des effets lyriques très suggestifs. C'est le royaume de Béatrice, la femme-ange sublimée, désormais béatifiée, guide amoureux et tendrement soucieux des mystères de Dieu, de saint Dominique et de saint François. C'est aussi le lieu où Dante se rachète et se pacifie, portant

jusqu'à la perfection la conception amoureuse. C'est à lui, victime de l'injustice des hommes, que revient le devoir de révéler les vérités divines et l'avènement futur d'un monde juste. Le héros s'absorbe alors dans l'absolu. A l'enchevêtrement complexe des thèmes et des significations, correspond la prodigieuse variété des moyens expressifs que Dante utilise pour exprimer les nuances les plus subtiles et les concepts les plus ardu. L'imitation de la langue parlée et toutes les ressources de la rhétorique, sont un signe d'expérimentation poétique. L'auto-biographie se fait exemple universel d'ascèse spirituelle à travers la « mystification monumentale » de ce voyage effrayant et éblouissant, synthèse du Moyen-âge. Cette épopée fonde, de façon visionnaire et moderne, tous les éléments de la mythologie païenne, de la culture classique et du christianisme.

La DIVINE COMÉDIE est une exploration exhaustive de l'âme humaine par le biais de multiples figures mythologiques et allégoriques, la plaçant au sommet de l'héritage littéraire occidental. Monument majestueux d'une culture passée, Dante bouleverse les représentations traditionnelles, affronte l'indicible, crée une langue dont la hardiesse préfigure celle des grands inventeurs de la modernité en littérature.

Personnages :

Le héros chez Dante, qu'il soit pieux, pécheur ou démon, est très impliqué dans ses sentiments et ses passions. DANTE : il présente lui-même la structure, les concepts, les multiples significations et enseignements de ce poème. Dans son voyage allégorique, il dispose de toute sa personnalité, avec ses sentiments, sa peur, ses émotions, sa raison ; tout son psychisme, et ses réactions, lors de sa confrontation avec les âmes, donnent un relief à son périple.

Structure :

Composé d'une Introduction et de 3 Parties de 33 chants.

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le *stil nuovo* a un caractère moyen (ni trivial, ni héroïque). Il y a des parallélismes, symétries, métaphores, allégories et néologismes, aux formes dialectales, aux latinismes crus. La structure est rigoureuse, audacieuse, rythmée par les nombres symboles 3 et 10 (trinité et perfection). La langue est réaliste, poétique, dense, âpre, limpide, lyrique, précise, onirique et illuminée.

Source d'inspiration :

Virgile, Ovide / Cicéron, St Jean, Ancien Testament, récits médiévaux, imaginaire populaire, mythologie, Cavalcanti, Gianni.

A influencé :

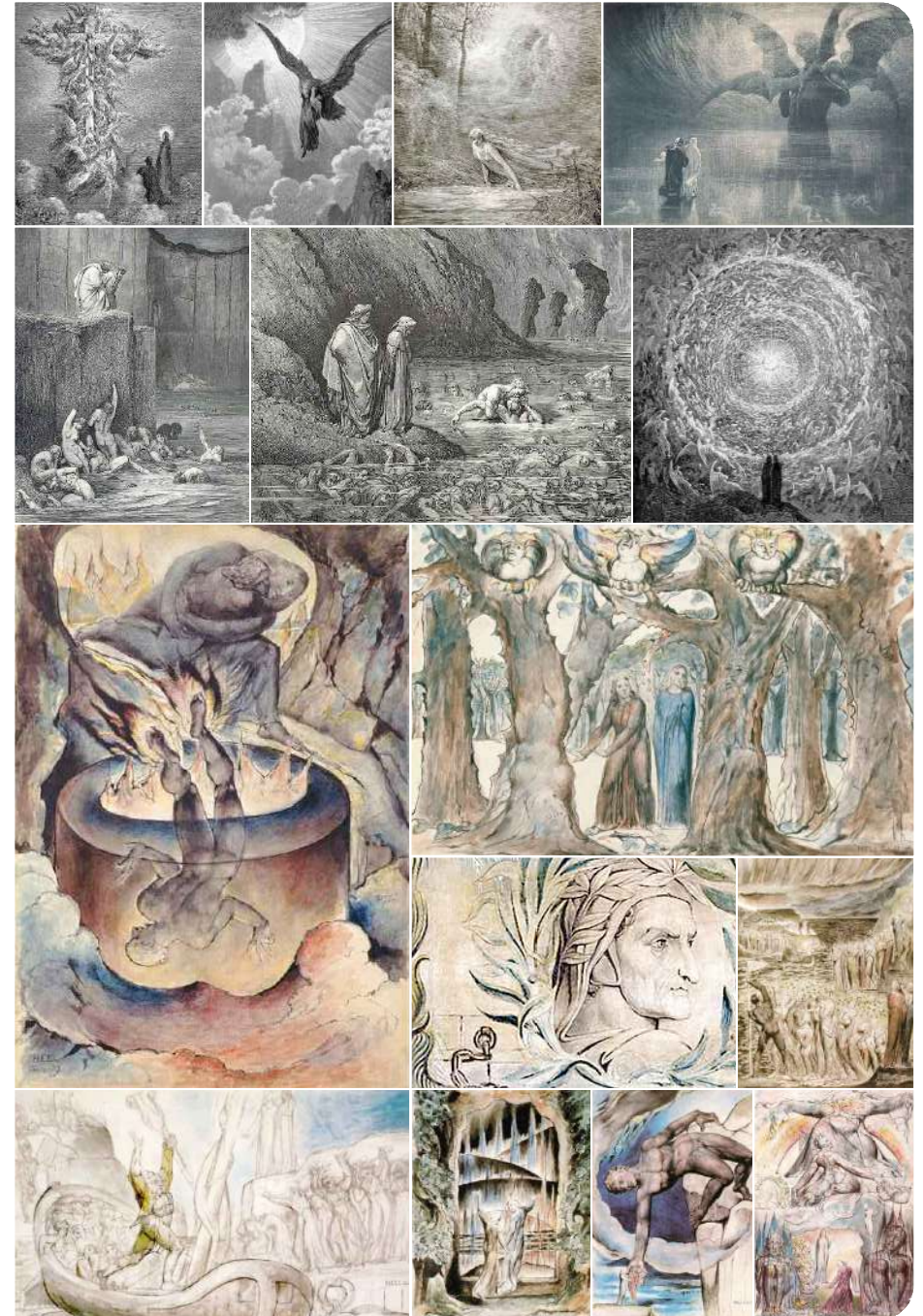
Boccace, Chaucer, L'Arioste, Le Tasse, Milton, Navarre, Rabelais, Manzoni, Balzac, Scott, Kafka, Proust, Joyce / Lowry, Kadaré.

Incipit du roman :

"Au milieu du chemin de notre vie je me trouvai dans une forêt obscure égaré hors de la voie droite. Ah, comme est chose dure à dire quelle était cette forêt sauvage et âpre et forte qui dans la pensée fait revivre la peur ! Si amère que peut plus est la mort ; mais pour parler du bien que j'y trouvai, je dirai des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas..."

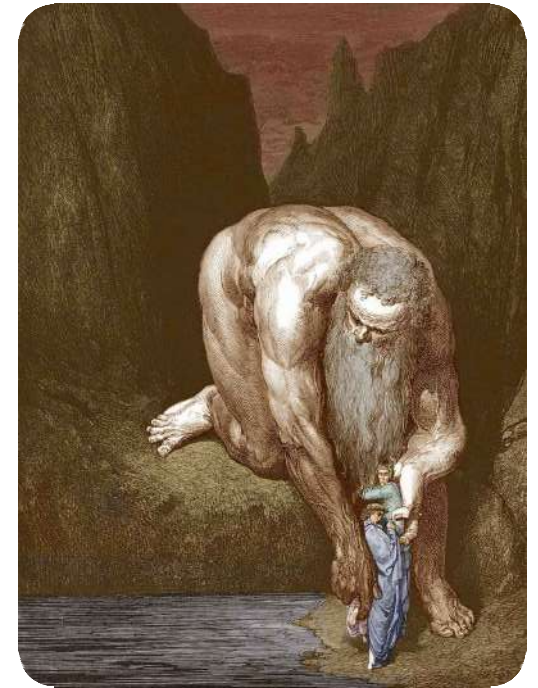
Ce que j'en pense :

La DIVINE COMÉDIE est unique, surprenante, ambitieuse et novatrice mais très complexe à lire. Les nombreux débats théologiques sont très pointus et un peu obscurs. Je vous conseille vivement de la découvrir la en lisant en parallèle un commentaire précis sur tous les aspects de l'œuvre, avec des notes (indispensable et lourd à la fois...). Si souvent citée et si peu lue, allez-y, courage, rentrez dans la magie de ce voyage merveilleux dans l'au-delà. Un grand nombre de ses vers sont devenus des proverbes, des maximes morales ou des sentences. Un mythe si hautement poétique, qui se mérite !

DIVINE COMEDIE de William Blake - vers 1827

DIVINE COMEDIE de Gustave Doré - vers 1861

LE DECAMERON (Il decameron)

Italie, 1349-1353

Boccace (Giovanni Boccaccio)

Occupant une place à part dans la littérature, ce livre d'avant-garde, recueil fondateur de la nouvelle occidentale, est une œuvre ambiguë, pathétique et salace qui exprime les doutes sur la société de son temps. Génie de la Renaissance plein d'esprit, Boccace crée des mythes et des modèles qui influenceront de façon durable toute la littérature.

Résumé

Durant la grande peste qui frappe la ville de Florence en 1348, sept jeunes femmes (Pampinée, Fiammette, Filomène, Émilie, Laurette, Néfille et Elise), amies, parentes ou voisines et trois jeunes hommes (Panfile, Filostrate et Dionée), appartenant à la société aisée de la ville, s'isolent dans une somptueuse villa campagnarde pour échapper à la peste. Afin d'éviter de repenser aux horreurs vues, dans une société idéale et courtoise, ils se racontent des contes (sauf les vendredis et samedis, consacrés aux oraisons et à l'hygiène) ; ils ponctuent chaque journée par une canzone, des fêtes ou des banquets. Ils restent quatorze jours dans cette villa. Chaque jour, un participant tient le rôle de « roi » et décide du thème des contes (soit libre soit fixé d'avance). Ils se séparent finalement et rentrent tous à Florence, à la fin de l'épidémie.

Une scène clé : les dix jeunes gens se racontent chacun, à tour de rôle, des nouvelles " Comme vous voyez, le soleil est haut et la chaleur est grande, et l'on n'entend d'autre bruit que le cri de la cigale, là haut, parmi les oliviers. Aller en quelque autre lieu serait, pour le moment, certainement une folie. Ici l'endroit est beau, et nous sommes au frais. Il y a, comme vous voyez échiquiers et des échecs, et chacun peut, selon qu'il lui fera plaisir, prendre son amusement. Mais si en cela mon avis est suivi, ce n'est pas en jouant - car au jeu l'esprit d'un des partenaires est mécontent, sans que l'autre partenaire ou ceux qui regardent jouer éprouvent beaucoup de plaisir - mais en racontant des nouvelles,..."

B O C C A C C E

1313-1375

Élevé à Florence, il découvre l'œuvre de Dante, dont l'influence dominera toute sa vie. Il étudie la littérature sous la direction des plus grands érudits et écrit plusieurs poèmes amoureux. En 1348, il assiste aux ravages de la peste noire dans toute l'Europe. Œuvre ambiguë qui exprime ses positions contradictoires sur la société de son temps, *Le Décaméron* fait de lui le premier auteur italien. A la même période, il rencontre Pétrarque qu'il admire énormément. Vers 1360, malgré sa profonde crise religieuse, sa maison devient un foyer de l'humanisme naissant. La mort de Pétrarque le laisse inconsolable : il n'écrit plus que des lamentations. Doctrinal, érudit et fin connaisseur des élans du cœur, il jette les bases de la critique humaniste moderne. Fondateur de la poésie italienne, il est l'un des grands précurseurs du genre littéraire de la nouvelle.

Analyse officielle :

Le titre *Le Décaméron* vient donc de ces dix journées de contes : il se compose de cent récits de longueur inégale, d'une multiplicité de genres variés, vastes et multicolores, tant dans leur ampleur que dans les tonalités (joyeuses, amusantes, facétieuses ou tragiques) et les thématiques. Les dix conteurs sont différenciés, de sorte que leurs thèmes reflètent leur personnalité et recouvrent beaucoup d'émotions humaines. Ces « biographies » sont réalistes, drôles et libertines, enchâssées les unes aux autres : la mort, l'Intelligence, la volonté humaine, le goût de l'aventure, le triomphe de l'esprit sur l'obscurantisme, la naïveté, le plaisir, l'amour triomphant, conjugal ou adultère (prenant le parti des femmes), la sensualité, la fidélité, l'idylle, la galanterie (prompte, naturelle et expéditive) y sont les motifs centraux. L'amour apparaît à la fois comme le symbole et le moteur de toute émancipation sociale. Le monde chevaleresque et courtois est aussi évoqué, dans sa dimension poétique de fable. L'expérience utopique des jeunes gens n'est qu'une parenthèse, à l'extérieur de laquelle règnent la mort, le désordre social, la décomposition morale. Ces histoires humoristiques, sont pleines

des esprit et de raffinement ; admirablement brossées, elles sont écrites avec précision, en un style vif et poétique à la fois, entre fonction satirique (de toute les classes sociales, contemporaine et religieuse) et didactique. Boccace pose un regard de chroniqueur compréhensif, détaché et passionné, ironique et moqueur sur les vices et faiblesses (astuce, finesse, sottise, rouerie) et les vertus (héroïsme, abnégation, modestie) de l'homme : il se divertit, en observant les passions, à travers notamment des légendes érotiques, à grande valeur spirituelle, symbolique et morale.

LE DÉCAMÉRON est un tableau de mœurs, une parabole virulente, une comédie humaine paillardes et licencieuse, critique d'une société en déclin ; c'est une œuvre allégorique médiévale, représentation totale de l'homme, célèbre pour ses récits de débauche amoureuse morale, allant de l'érotique au réalisme comique et tragique. C'est le premier chef-d'œuvre de la prose littéraire en langue « vulgaire ». Boccace est le fondateur de la plus illustre tradition littéraire italienne et de la culture humaniste, dont s'inspire toute la Renaissance, les novellistes postérieurs.

Personnages :

Le héros chez Boccace est de valeur, bien éduqué, courtois, à l'esprit agile et bien disant. Noble d'âme, il est digne, discret, beau, sage et honnête ; il vit des amours heureuses ou contrariées, humoristiques ou tragiques, souvent séduisantes voire émouvantes. Il chemine la plus part du temps vers une élévation morale et spirituelle, avec un ordre délicat du discours. Personnage parfois tragique et sacrifié, doté d'un comportement qui le pousse à enfreindre les lois et conventions, il peut être capable de mourir d'amour. Il vit des destins cruels à la suite de transgressions.

Structure :

Débuté par un Proème puis composé de 10 journées (avec chapitres et titres) puis d'une conclusion de l'auteur. Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne et à la 1ère personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Écrit en toscan et en prose, il est raffiné, élégant, allégorique, expressif, lyrique, métaphorique, avec expressions proverbiales et populaires. La langue est variée, solennelle et ample jusqu'à l'hypotaxe ; elle est sèche et bondissante, toujours souple dans le rendu mordant, voire scabreux, dans certains dialogues.

Source d'inspiration :

Virgile, Ovide, Dante / Classiques latin et grec, roman de cour, chevaleresque et fabliaux français, folklore, contes populaires.

A influencé :

Chaucer, Navarre, Cervantès, Rabelais, Diderot, Potocki, Hoffmann, Maupassant, Buzzati / la Fontaine, Boiardo, Sercambi, Sacchetti.

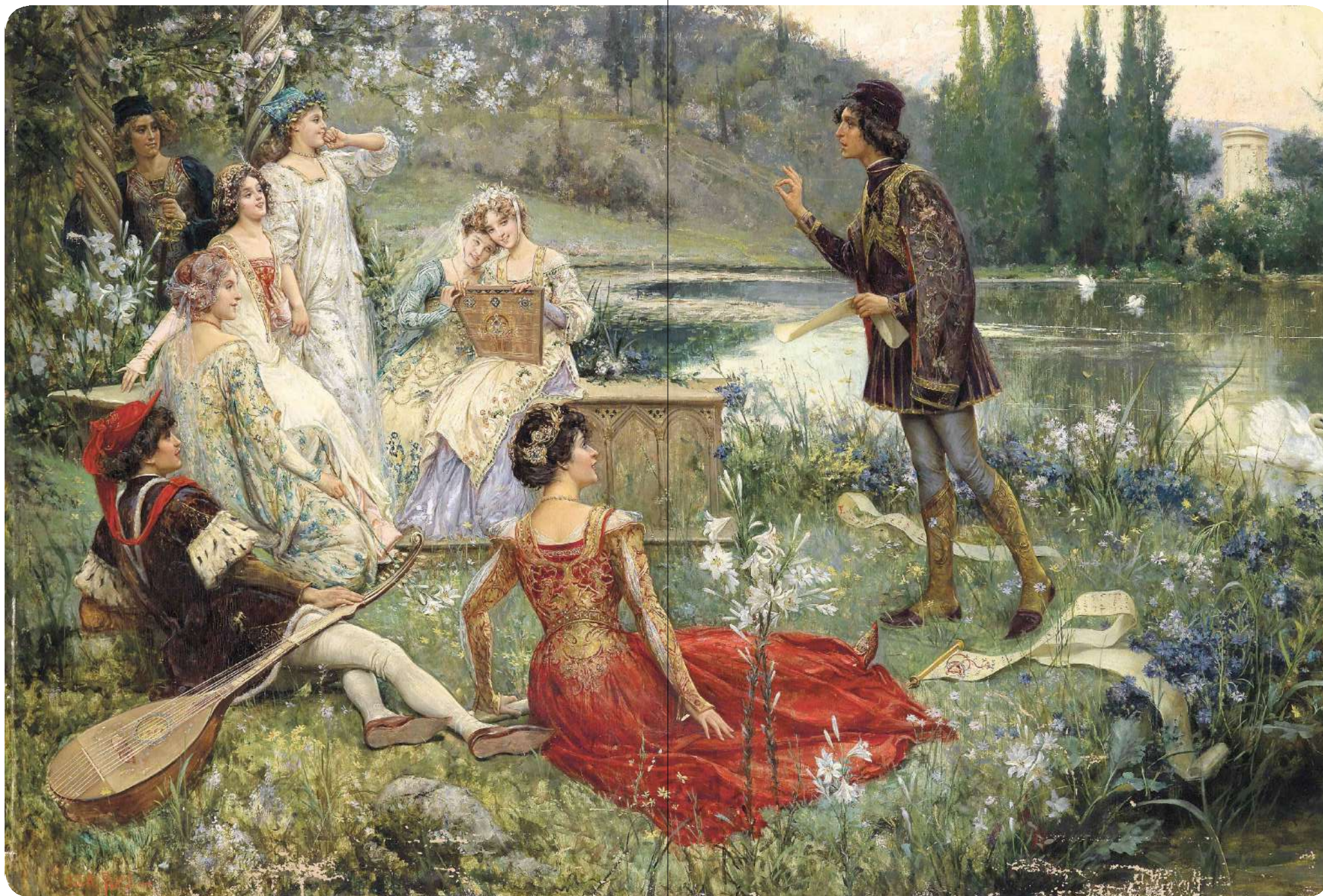
Incipit du roman :

" C'est chose humaine que d'avoir de la compassion pour les affligés ; mais, s'il est bienséant à tout un chacun, ce sentiment s'impose principalement à ceux qui ont pu avoir besoin de réconfort, et qui en ont trouvé chez autrui : et s'il en fut jamais, parmi ces affligés, pour ressentir un tel besoin, pour apprécier ce réconfort, ou y puiser de l'agrément,..." "

Ce que j'en pense :

C'est la première grande œuvre romanesque occidentale avec autant de présentation de nouvelles. C'est plaisant et parfois jubilatoire à lire, malgré le côté répétitif des histoires et du procédé. On prend plaisir intellectuellement à découvrir ce premier chef d'œuvre mythique, qui est tout à fait abordable, malgré ses 900 pages. Et certaines histoires et situations grivoises vous feront peut-être rougir, de honte ou de plaisir...

Peinture de Salvatore Postiglione - vers 1906

LES CONTES DE CANTERBURY

(The Canterbury tales)

Angleterre, 1380-1400 (inachevé)

Geoffrey Chaucer

C'est une des premières grandes œuvres de la littérature anglaise, qui connaît une de ses périodes les plus brillantes, sans suite dans un futur immédiat. Père de la littérature médiévale, Chaucer crée une œuvre chatoyante, grave et critique, vaste comédie humaine, qui unit joie de vivre et recherche de la vérité, amour charnel et sagesse chrétienne.

Résumé

Au moyen-âge, vingt-neuf pèlerins conviviaux d'origines diverses se rassemblent dans une auberge de Southwark, près de Londres ; ils partent pour Canterbury afin de se recueillir sur la tombe de saint Thomas Becket. Noble, chevalier, prêtre, nonne, bourgeoise, charpentier, régisseur, vendeur d'indulgence, marchand, huissier, marin, moine, curé, juriste, meunier, sont tous présentés de façon fort originale, chacun en fonction de son caractère, de son sexe, de sa classe sociale. L'aubergiste, rude et grossier, propose à tous ces voyageurs de raconter quatre histoires aux autres, deux à l'aller et deux au retour, pour égayer leur route. La meilleure histoire vaudra à celui qui l'a racontée un repas gratuit au Tabard. Ces narrations sont émaillées par des discussions parfois vives. Chaucer fait une courte apparition et présente deux courts contes.

Une scène clé : les vingt-neuf pèlerins se rencontrent près de l'auberge de Southwark

"Voici qu'en particulier, venus de tous les coins d'Angleterre, ils cheminaient vers Canterbury, voir saint Thomas... C'est par un beau jour de cette saison Qu'à Southwark à l'auberge du Tabard M'apprêtant à partir en pèlerinage A Canterbury fort dévotement, Je vis arriver, vers le soir, à l'hôtel Tout un groupe, vingt-neuf personnes, environ, Fort dissemblables, que le hasard avait Fraternellement réunies - pèlerins Chevauchant tous vers Canterbury... J'avais si bien lié conversation Que je devins sans tarder l'un des leurs. On se donna rendez-vous matinal pour prendre la route du pèlerinage. Mais, profitant..."

CHAUCER

1343-1400

Il est né à Londres dans une riche famille de négociants en vin. Il entre dans la maison du Duc de Clarence, en tant que page, et puis passe au service du roi Édouard III et de Richard II. Il épouse la fille d'un chevalier, voyage pour affaires commerciales ou militaires. Prisonnier en France en 1360 (pendant la guerre de Cent ans), sa rançon est payée par le roi. Il devient juge de paix, intendant des domaines royaux. C'est un grand humaniste, poète, traducteur, philosophe et diplomate. Il est habile, moral, obstiné, spirituel, cultivé, romantique et réaliste. Il a un haut degré de l'humour anglais, un esprit sérieux et moqueur. Son œuvre est très vaste et variée. Ses autres écrits sont *Le livre de la Duchesse*, *Le parlement des oiseaux*, *Troile et Cresside*. Il est le Père de la poésie anglaise classique et le maître incontesté de la littérature médiévale.

Analyse officielle :

Les Contes de Canterbury ne prennent vie et sens que par l'interaction des contes entre eux et de leurs différents conteurs dans des structures narratives dynamiques : ils prennent ainsi un caractère symbolique et social. Provocations, méditations, gros rires et sourires émus, vers et prose s'y entremêlent. Ce recueil de contes met en exergue le plus ambitieux et le plus complaisant des microcosmes : Chaucer est notre contemporain par sa verve critique incroyable, son refus d'imposer une réponse unique et dogmatique aux nombreuses questions qu'il pose sur le pouvoir, l'argent, l'amour et le sexe, l'hypocrisie, la science, la religion, la marche du monde. Et c'est avec esprit critique, un humour narquois, une liberté grivoise et une fantaisie originales et pittoresques, qu'il décrit tout ce monde, digne d'un enlumineur. Fabliau gaillard, sermon, histoire morale, comédie et farce psychologique, roman de chevalerie, parodie de ballade, lai bref, fable animalière, conte mythologique, vies de saints, allégorie, traité religieux, tous les genres sont représentés dans ces vingt-quatre contes. L'ensemble est un chef-d'œuvre d'observation, d'humour, de bonne humeur, et nous offre un tableau piquant, plaisant,

dynamique et instructif de la société anglaise médiévale du 14ème siècle, et renferme une critique acerbe des différentes couches de la société féodale. Chaucer emprunte, assimile et transforme (ces histoires sont souvent non inventées car issues de lectures diverses) en faisant preuve d'une troublante intuition historique et sociale. Les introductions et les notes, les bibliographies, le répertoire explicatif des noms propres, le résumé des notions importantes font de cet ouvrage une petite encyclopédie du Moyen Âge. La mentalité bourgeoise naissante et le réalisme humoristique y apparaissent pour la première fois dans les premiers temps de la renaissance des lettres.

Vigoureux et pittoresque, approchant du modèle idéal, LES CONTES DE CANTERBURY est un livre fondateur où les récits nous renseignent, sous une forme d'allégories métaphoriques, sur la personnalité des conteurs. Chaucer donne un conseil aux écrivains et indique comment vivre parmi ceux qui pensent que le langage est un moyen d'agir. C'est, dans un sens, grâce à son style nouveau, le premier « roman de caractères » médiéval, un des premiers roman moderne.

Personnages :

Le héros chez Chaucer pourrait être classé selon de grands types allégoriques, l'un représentant les sept péchés capitaux, l'autre les sept vertus cardinales, sans omettre les quatre humeurs. Il fait partie des différentes classes sociales du 14ème siècle : ses vêtements portés, ses passe-temps pratiqués, le langage et les expressions utilisés lui correspondent parfaitement. Chevalier / Ecuyer / Prieur / Aumônier / Moine / Marchand / Greffier - Cuisinier / Marin / Pasteur / Laboureur / Meunier...

Structure :

Débute par un prologue général puis composé de 24 petits prologues puis contes.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Il est composé de prose, de « strophes royales » complexes, strophes à vers brefs, en décasyllabes à rimes plates. Le style est conversationnel à l'humour populaire. C'est un anglais pur, clairvoyant, avec unité et mouvement. Les points de vue et donc les styles sont multipliés à outrance et avec génie novateur.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Apulée, Dante, Boccace, *Le roman de Renart* / Pétrarque, Sercambi, Fabliaux, Tite Live, Saint Augustin, Marie de France, Boèce, les Mille et Une Nuits, La Bible, Cicéron, de La Fontaine, de Meung.

A influencé :

Rabelais, L'Arioste, Cervantès, de Navarre, Fielding, Defoe, Balzac, Dickens, Maupassant, Poe, Stevenson, Scott / Coleridge, Wordsworth, Keats, Morris.

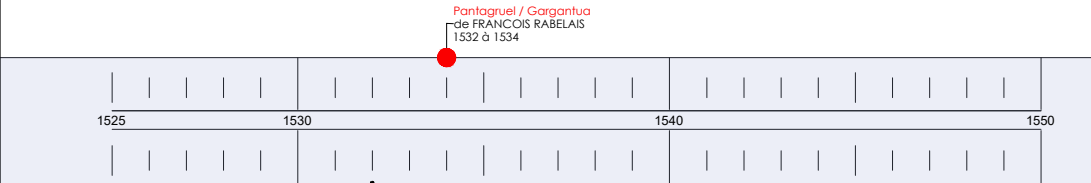
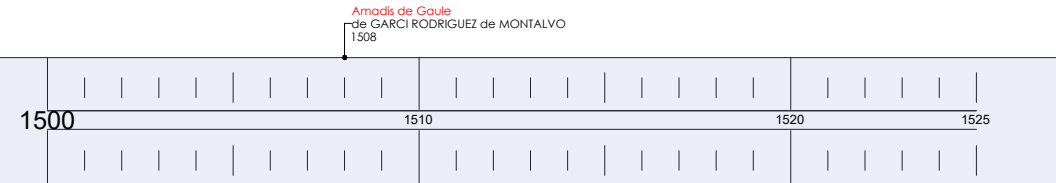
Incipit du roman :

"Quand Avril, de ses averses très douces, A percé jusqu'à la racine la sécheresse de Mars Et baigné toute veine de son baume liquide Dont la puissance donne naissance à la fleur ; Quand Zéphir à son tour, de sa douce haleine, A inspiré la vie aux tendres Des landes et des bois et que le jeune soleil N'a couru que la moitié du signe du Bélier, Que..."

Ce que j'en pense :

C'est à la fois attrayant, drôle et instructif. Même remarque que pour le DECAMERON pour le côté répétitif... L'ironie de Chaucer est assez jubilatoire et très moderne avec des amusements de langage et des clin d'œil surprenants au lecteur ! C'est très intéressant de voir la place du sexe, des femmes, de l'amour, de la religion et plein d'autres thèmes sérieux dans la société de l'époque. L'esprit, la verve critique et les petites morales sont enrichissantes, délicieuses et très rafraîchissantes. Le style (qui diffère d'un personnage à l'autre) est cru ou imagé, simple ou pompeux, fleuri ou vulgaire. Incontournable !

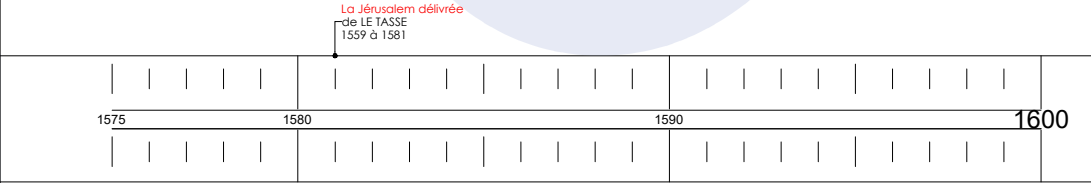
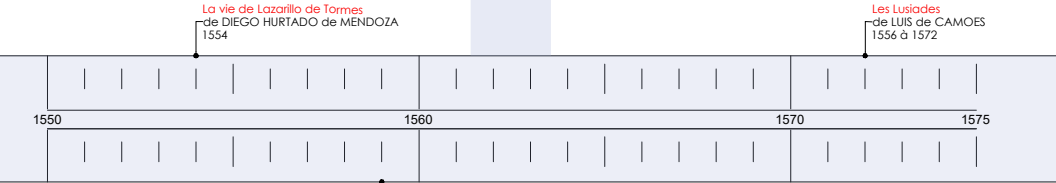

Le 16ème siècle

“
Mon cœur ne peut
autre sujet choisir,
Voyant le deuil qui vous mine
et consume ;
Mieux vaut de rire
que de larmes écrire,
Parce que rire est
le propre de l'homme.
”

Pantagruel / Gargantua

LE ROMAN PICARESQUE, HUMANISTE ET HEROIQUE

Le roman picaresque, humaniste et héroïque

Le roman picaresque s'invente et les romans de chevalerie sont remaniés, dans une forme ramassée avec l'intervention de la personnalité d'un auteur. Il y a un rôle important et réaliste de personnages de rang modeste, éloignés du modèle héroïque. Rabelais brille et concilie le merveilleux grotesque à de vastes connaissances humanistes.

Le roman picaresque (de l'espagnol pícaro, misérable, futé) est un littéraire florissant, né en Espagne au 16ème siècle. Il se compose d'un récit sur le mode autobiographique de l'histoire de héros miséreux, souvent des jeunes gens vivant en marge de la société et à ses dépens. Au cours d'aventures extravagantes (autant de tableaux de la vie vulgaire et de scènes de mœurs), le héros entre en contact avec toutes les couches de la société. **LAZARILLO DE TORMES** et le **Guzmán de Alfarache** d'Alemán en sont les plus connus. À partir du 15ème, des épopées chevaleresques sont rassemblées dans des recueils, les romanceros, présentant les poèmes sous formes de ballades chantées. **De Montalvo** signe son grand roman de chevalerie **AMADIS DE GAULLE**, liaison entre les compositions chevaleresques et romanesques.

Au 16ème siècle, le Cinquecento voit l'épanouissement des Arts au milieu de l'instabilité politique ; venant d'Italie, l'Humanisme devient un grand courant littéraire. Il vise à redécouvrir les textes de l'Antiquité et à promouvoir la tolérance, la liberté et l'amour de l'humanité.

En France, De Crenne (pionnière du féminisme), des Périers investissent le roman d'une belle originalité. L'œuvre romanesque de **Rabelais** domine, conciliant le merveilleux grotesque à un vaste ensemble de connaissances humanistes sur l'éducation, la guerre, la politique. Parodiques, les romans **GARGANTUA** et **PANTAGRUEL** créent le roman moderne en interpellant le lecteur. Les romanciers prennent le parti de démarquer leur art, qu'ils ne qualifient pas de romanesque, tant des formes de romans héritées du Moyen Âge. Confronté au foisonnement de la langue, le lecteur se voit invité à réfléchir à une nouvelle conception du monde, dans un mode de discussion et de pensée. Avec l'**HEPTAMERON**, de **Navarre** s'empare de la nouvelle, forme courte en prose en suivant le modèle de Boccace.

L'Italie est représentée par **L'Arioste** (qui développe le genre du roman, dans son **ROLAND FURIEUX**), Machiavel, Bembo de Castiglione. L'un des poètes les plus lus en Europe, **Le Tasse** signe le superbe et tragique **LA JERUSALEM DELIVREE**, au fort lyrisme.

Avec **LES LUSIADES**, chef-d'œuvre national du Portugal, **Camoens** fut un de ces hommes de génie qui fixent une langue par le charme de leur style, et qui ont le privilège d'animer tout un peuple par une grande pensée. La poésie bucolique ou le roman pastoral se développent avec harmonie et élégance.

AMADIS DE GAULE (1508) de Garci Ordonez Rodríguez de Montalvo

LA VIE DE LAZARILLO DE TORMES (1554) de Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco

ROLAND FURIEUX (1504-1532) de L'Arioste

L'HEPTAMERON (1542-1549, 1558) de Marguerite de Navarre

François Rabelais (1484-1553) - PANTAGRUEL / GARGANTUA

AMADIS DE GAULE (Amadis de Gaula)

Espagne, 1508

Garci Ordonnez Rodríguez de Montalvo

Amadis de Gaule est le remaniement d'un roman médiéval perdu, la première adaptation autochtone de la matière de Bretagne en Espagne, en langue romance. Cette œuvre célèbre s'impose comme le fondateur et modèle des romans de chevalerie. Il marque le point précis de liaison entre les compositions chevaleresques et romanesques.

Résumé

Amadis de Gaule, fils illégitime de Périon, roi fabuleux des Gaules, et de la princesse Élisène, est un nourrisson abandonné en mer. Il est recueilli par le chevalier Gandales, qui l'élève en Écosse. Il devient un vaillant chevalier, protégé par la magicienne Urgande. Il rencontre Lisvart, gendre du roi de Danemark, Brisène, sa femme, et leur magnifique fille Oriane, qui amoureuse, l'accepte pour chevalier. Sous le nom de Chevalier du Lion, il part en quête de grandes aventures et protège aussi Lisvart. Il combat son propre frère Galaor, qu'il finit par reconnaître et avec lequel il s'allie. Il rencontre son autre frère, Florestan, un preux combattant. Un jour, désavoué par Lisvart, Amadis quitte la cour et se retire auprès du roi Périon, qui l'a reconnu pour son fils. Il triomphe de l'empereur de Rome Catin, qui a enlevé Oriane. Les deux amants se retrouvent et se marient.

Une scène clé : amoureux d'Oriane, Amadis en proie à une douce rêverie

" Quelque temps après, Amadis sortit de la forêt ; il entra dans une grande plaine parée de cette espèce de richesse que la nature prodigue au printemps, et qui fut toujours plus précieuse aux yeux du sage, et plus agréable à ceux d'un amant, que celle dont se pare le luxe des Cours. Le chant des oiseaux, l'émail et le parfum des fleurs, tout lui rappelait Oriane. Un amant bien épris peut-il jouir d'une sensation agréable, qu'elle ne lui fasse sentir qu'il est privé de la plus touchante pour son âme, lorsqu'il ne peut ni voir ni entendre celle qu'il adore ? La rencontre d'un nain bien vêtu, monté sur un beau coursier, le tira ... "

DE MONTALVO

1450-1505

Les deux premiers traducteurs français d'Amadis, Nicolas Herberay des Essarts (1543) et Louis-Élisabeth de La Vergne de Tressan (1779) corrigent, modifient, développent des livres espagnols, inspirés d'une œuvre originale française, dont ils ont fait la traduction. D'autres sources l'attribuent à João Lobeira ou à Vasco de Lobeira, troubadours portugais du 13ème et 14ème siècle. Montalvo est le descendant d'une famille d'origine juive qui s'est convertie au catholicisme. Il aurait assisté à la Guerre de Succession de Castille. Il ne se présente que comme correcteur mais il souligne son art du remaniement et du perfectionnement de ses modèles imparfaits. Gentilhomme, fameux bretteur, magistrat de Medina del Campo, il a ajouté un quatrième livre et a aussi écrit une belle suite *Les exploits d'Esplandian* en 1510 sur la vie du fils aîné d'Amadis.

Analyse officielle :

La seule version qui ait subsisté d'Amadis de Gaule est celle de Montalvo, composée en langue espagnole. Puisant aux sources arthuriennes, ce roman fut à l'origine composé vers le 15ème siècle par divers auteurs ; il est en prose et comprend 24 livres. Les quatre premiers traitent d'Amadis seul, les suivants racontent les exploits de son fils Florisando et d'autres descendants d'Amadis (*Amadis de Grèce, Amadis de l'Étoile,...*). Il fut donc le point de départ de la vogue européenne des Amadis aux nombreuses suites. Au 16ème siècle, les romans de chevalerie (d'un Moyen Âge mythique) connaissent une grande vogue. Et *Amadis de Gaule* est de loin le plus enchanteur, le plus populaire au succès prodigieux (correspondant aux besoins et aux attentes de l'élite chevaleresque). Il sert de modèle à tous les autres romans du genre, nourrit l'imaginaire et les ardeurs des conquistadors espagnols. Amadis devient le prototype des chevaliers errants, combattant vertueux, amoureux de sa dame, courtois, débarrassés de leurs zones d'ombre. Montalvo a fait une fin heureuse et a ainsi rompu avec la tradition apoca-

lyptique du monde chevaleresque en vogue dans la littérature arthurienne de la fin du Moyen Âge : seul le mal est puni, le bien est au contraire récompensé. Il allie un ton de noblesse, de sentiment et de galanterie avec une abondance de tableaux variés, plein d'invention et de rythme. Ce roman fleuve, primitif, d'aventures mythiques, sentimentales et épiques (avec maintes péripéties, telles les investitures, les prophéties, les magiciens et jeteurs de sort, les dragons et géants, les combats et batailles, les fêtes de cour) sera le dernier grand livre de chevalerie de la Renaissance, celui auquel toutes les cours d'Europe se référeront en tant qu'idéal de noblesse et d'honneur, un modèle idéalisé des comportements guerriers, amoureux et sociétaux, un bréviaire de savoir-vivre.

AMADIS DE GAULE est le premier roman moderne, poétique, courtois, moralisateur, pertinent et original ; c'est aussi le premier exemple de narration longue en prose, conçue et exécutée comme telle. Il a beaucoup influencé la littérature, les peintres et les musiciens de l'esthétique baroque.

Personnages :

Le héros chez Montalvo est un chrétien chevaleresque courtois, noble et généreux. Il est préoccupé par l'amour, la pureté et la fidélité, par sa propre valeur guerrière (entretenu au moyen d'exploits retentissants), et par le salut de son âme (que doit assurer une certaine forme d'ascèse). Pour l'amour, il reprend l'idéologie de la fin'amor qui vient des Troubadours. Plus que simple chevalier, il est un vrai héros qui suit une route déjà tracée et est dominé par l'impératif du devoir, voire par le sens de l'honneur.

AMADIS : surnommé le *Damoiseau de la Mer*, le *Beau ténébreux* et le *Chevalier de la Verte Épée*, il est le dernier héritier du cycle breton. Il est le type de l'amant constant, sensible, passionné et respectueux, et du chevalier errant, vaillant, invincible. Il affronte des épreuves innombrables afin de conquérir la belle Oriane. Il se bat contre le mal pour aider les vertueux et les faibles. Il a joué en Espagne un rôle capital. Très vertueux, fort, pur, chaste (éloigné d'Oriane) et de surcroît courtois, irréprochable, il a l'exemplarité morale et sociale. Il maîtrise ses émotions et respecte ses alliés et vassaux.

Structure :

Composé de 24 livres avec chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Il est réaliste, poétique, plein de verve, d'humour et d'ironie. Il est noble, courtois, raffiné, élégant et sensible.

Source d'inspiration :

La chanson de Roland, De Troyes / Rusticien de Puisse, Adenez, Ruteboeuf, *La chanson de Guillaume, Les contes du Graal, Le roi Arthur, Tristan de Léonis, Lancelot du Lac, Tirant le Blanc, Guy de Warwick.*

A influencé :

Cervantès, Le Tasse, L'Arioste / De Avellaneda, Palmerin, Primaleon, *Les exploits d'Esplandian*, de Guevara, Gracian, Aleman, le picaresque, Ribeiro, Calvino.

Incipit du roman :

" Vers la fin du cinquième siècle, et peu de temps après qu'une partie des anciens Celtes connus sous le nom de Bretons, eurent été forcés d'abandonner la grande île d'Albion, de traverser la mer, et de s'établir à main armée dans la partie des gaules nommée l'Armorique, à laquelle ils donnèrent le nom de petite Bretagne ; Garinier, de l'ancienne... "

Ce que j'en pense :

AMADIS DE GAULE est assez long et parfois redondant. C'est une œuvre charnière : sa composition ainsi que les thèmes abordés témoignent d'un changement profond, d'un passage du Moyen Âge à la Renaissance. En cela cette lecture est assez unique car c'est un des premiers romans de chevalerie. Les aventures, péripéties et intrigues multiples sont un peu trop nombreuses certes, on s'y perd un peu parfois... Une belle découverte quand même pour l'ironie et l'imaginaire.

Amadis de Gaule d'Eugène Delacroix - 1860

Tapiserie parisienne - entre 1555 et 1559

ROLAND FURIEUX (Orlando furioso)

Italie, 1504-1532

L'Arioste (Ludovico Ariosto)

Ce récit poétique et lyrique narre les aventures chevaleresques et romanesques de personnages au temps des guerres de Charlemagne. Entre rêve, désir et tragédie, avec une belle liberté d'invention, L'Arioste, génie de la Renaissance, nous entraîne dans un réseau de fictions inégalables et modernes, pour atteindre une perfection esthétique.

Résumé

Ce récit raconte trois thèmes : la guerre victorieuse de Charlemagne sur les rois Sarrasins (sur le point d'envahir l'Europe), les cruels infidèles mahométans Agramant et Marsile ; la folie de Roland (le même Roland de *La chanson de Roland*, chevalier chrétien, comte des marches de Bretagne et neveu de Charlemagne), vainement amoureux de l'inconstante Angélique, (fille païenne du roi de Cathay), séduite par Médor (soldat sarrasin) et poursuivie également par Renaud de Montauban, (chevalier chrétien, frère de Bradamante et cousin de Roland) ; les attirances mouvementées et le mariage de Roger (chevalier païen, descendant d'Hector) et de Bradamante, ancêtres imaginaires de la dynastie d'Este. Au milieu de ces actions naissent une foule d'incidents merveilleux qui s'entrecroisent dans un univers kaléidoscopique.

Une scène clé : Roger, sur son hippogriffe, délivre Angélique nue et captive de l'orque
 "C'est alors qu'en passant, il vit au-dessous de lui Angélique liée sur un rocher nu, Sur le rocher nu de l'île des Pleurs, car l'île des Pleurs était nommée la contrée habitée par cette population cruelle, féroce et inhumaine qui, comme je vous l'ai dit dans un chant précédent, parcourait en armes les rivages voisins, enlevait toutes les belles dames, pour les donner en pâture à un monstre. Elle y avait été liée le matin même, et attendait, pour en être dévorée toute vive, la venue de ce monstre. Elle y avait été liée le matin même, et attendait, pour en être dévorée toute vive, la venue de ce monstre énorme, l'orque..."

L'ARIOSTE

1474-1533

Issu d'une famille noble mais sans grande ressource, il reçoit une bonne éducation humaniste à Ferrare pendant la Renaissance. Il est un homme de cour, prêt à servir la dynastie de la famille d'Este, par contrat moral, et à l'illustrer par ses vers. Erudit et lettré élégant, sa vie est consacrée aux plaisirs du cœur et de l'étude. Il écrit des poésies, des satires et des comédies théâtrales inspirées des auteurs latins, où il affiche son esprit plaisant et sa force critique. Son chef d'œuvre est *Roland furieux*, poème inégalable, regardé comme le modèle du genre. Il écrit *Satires*, qui mêle autobiographie et réflexion morale et *La Lena*. Sous ses histoires romanesques, il est un observateur aigu des mœurs, des valeurs et des espérances de son époque. Par sa véritable grandeur, il est considéré comme l'un des plus grands poètes lyriques et épiques italiens.

Analyse officielle :

Œuvre unique, mélange de pathétique, de fine raillerie et d'inventions originales, *Roland furieux* est la suite du *Roland Amoureux* de Mateo Maria Boiardo, écrit en 1495 : L'Arioste utilise les mêmes personnages en élargissant le récit grâce à des péripéties nouvelles. Cette œuvre héroï-comique, mêlant le tragique au plaisant, le lyrique au romanesque, est lucide sur la nature de l'homme et son destin dans le monde. Alors que souffle un vent nouveau, c'est une épopée fleuve où des chevaliers assoiffés d'aventures courent l'Afrique, la mer Caspienne, l'océan Indien, la Sibérie et même la lune, à dos d'animaux fabuleux. Subtile parodie du poème chevaleresque, elle sublime l'expérience livresque et humaine en une symphonie perpétuellement mouvante de héros et d'événements, nourrie de symboles baroques de la fuite du temps. Les sautes de récit, interruptions fréquentes et rapides changements de thème et de ton, le découpage moderne introduisent aussi des pans entiers de vie psychologique, de

problématique morale et de sagesse philosophique. C'est une œuvre foisonnante, entre la violence absurde et la joie, réflexion sur la cupidité, la vie de cour et les guerres, à la frontière du fantastique chrétien et de la philosophie. Enfin, la structure narrative est subvertie et malmenée avec liberté et innovation : avec sa diversité, son irrévérence et sa sensualité, l'auteur est en avance sur son temps. Il s'adresse au lecteur et lui livre ses sentiments et détails amoureux de sa vie.

ROLAND FURIEUX est une introduction du merveilleux, la plus célèbre de la Renaissance italienne, un exposé d'histoire et une analyse prophétique. Il est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes, avec des scènes iconiques alliant aventures mouvementées. D'une richesse et fantaisie admirables, la musicalité et l'exubérance des huitains contribuent à la perfection esthétique. Cette épopée nostalgique rédigée pour le divertissement des princes témoigne d'une universalité par les goûts artistiques de toute une époque.

Personnages :

Le héros chez L'Arioste est tragique, absolu et dérisoire. Frustré dans son exigence préparée par l'éducation courtoise, il réagit alors par la rage, entendue comme forme paroxystique du ressentiment. Il a également "voyagé pour l'auteur", en quête d'un ailleurs tantôt réaliste, effrayant et dangereux, tantôt imaginaire, temporel ou réellement merveilleux.

ROLAND : armé de son épée Durandal, il est le modèle du chevalier chrétien. Il y a de l'inexploré en profondeur dans l'être psychique de son caractère « furieux », halluciné par le désir. Il connaît une folie à la fois terrible, touchante et inoubliable.

RENAUD (et son cheval Bayard), ANGÉLIQUE (et son anneau qui la fait disparaître) et MÉDOR, ASTOLPHE, BRADAMANTE et ROGER, AGRAMANT, RODOMONT, MARSILE et CHARLEMAGNE, FERAGUS, MARPHISE : des noms légendaires qui se rencontrent. L'HIPPOGRIFFE : c'est une créature imaginaire hybride, d'apparence mi-cheval et mi-aigle. Très rapide et capable de voler autour du monde, il est chevauché par les magiciens et de nobles héros, tel le paladin Roger, qui délivre la belle Angélique sur son dos. Symbole des pulsions incontrôlées, l'hippogriffe emporte Astolphe jusque sur la lune.

Structure :

Composé de 46 chants et 38 736 vers, en octaves avec des digressions, des arguments (résumés) en début de chant.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration (enchâssement de récits). Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le système métrique italien est le hendécasyllabe. La versification est riche, harmonieuse, élégante, subtile et très nouvelle. La poésie cisèle les impressions et entraîne la vibration des mots ; elle est riche en effet de style (avec allégorie et antithèse).

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, *La Chanson de Roland*, Rabelais / Pétrarque, Catulle, Héliodore, la chanson de gestes, les romans de chevalerie médiévaux, les romans bretons, Erasme, Boiardo, Berni, Capolani.

A influencé :

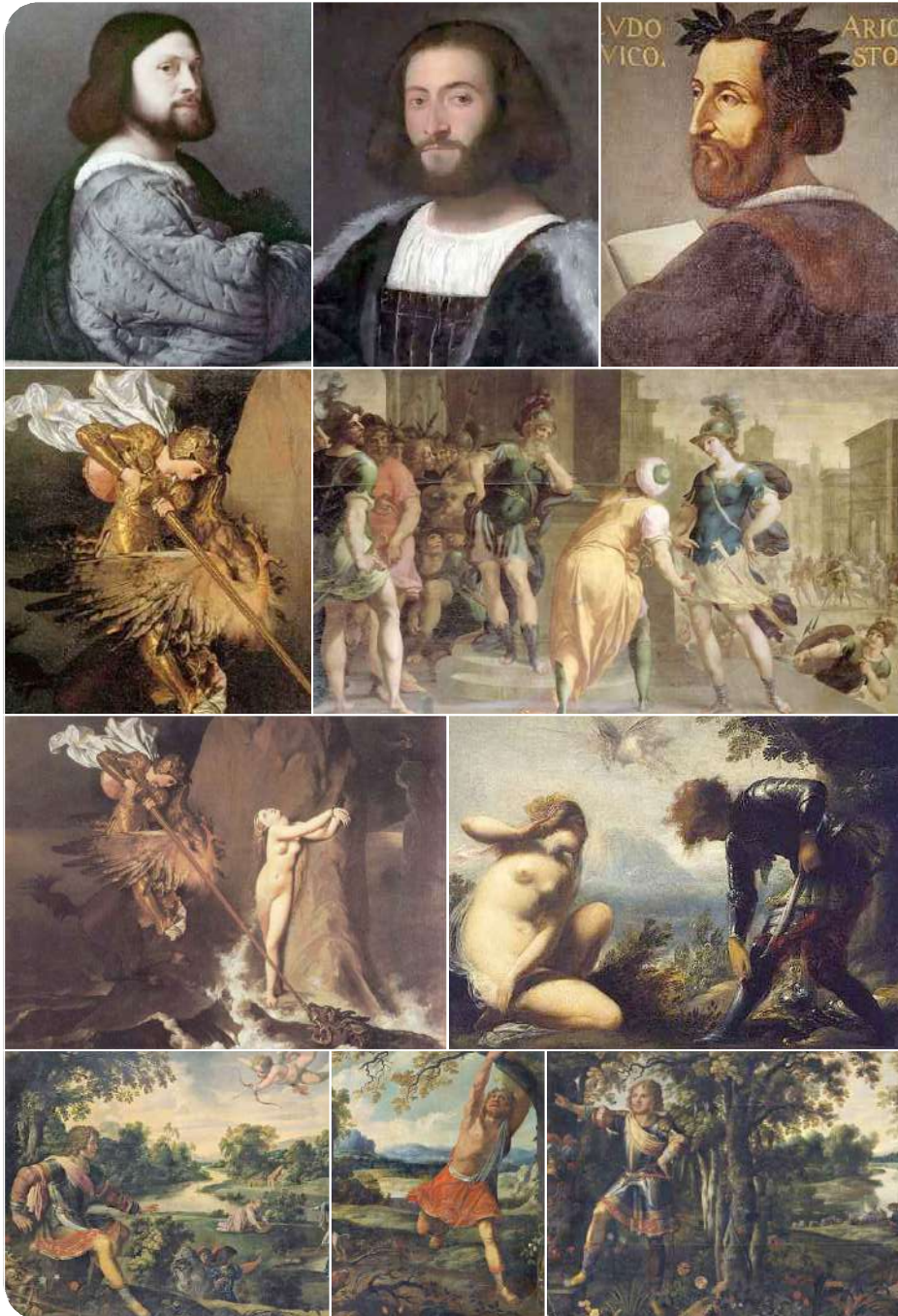
Cervantès, Le Tasse, Le Sage, Fielding, Stendhal, Verne / Boccacina, Calvino, le Picaresque, le Romantisme, le Gothique.

Incipit du roman :

"Je chante les dames, les chevaliers, les armes, les amours, les courtoisies, les audacieuses entreprises qui furent au temps où les Maures passèrent la mer d'Afrique et firent tant de ravages en France, suivant la colère et les juvéniles fureurs d'Agramant leur roi, qui s'était vanté de venger la mort de Trojan sur le roi Charles, empereur romain..."

Ce que j'en pense :

Ce roman des passions, des nostalgies et des aspirations des hommes de son temps est vraiment très prenant, émouvant voire exaltant. C'est une somme foisonnante des récits de chevalerie et des légendes anciennes mythiques. L'enchevêtrement des histoires est passionnant et structuré de façon moderne. Les remarques ironiques de L'Arioste sont fort réjouissantes et intelligentes. Toute notre culture occidentale est là et c'est enthousiasmant ! Un vrai régal, d'amusement et de divertissement, poétique et désengagé : à découvrir absolument !

ROLAND FURIEUX de Gustave Doré - vers 1878

ROLAND FURIEUX de Gustave Doré - vers 1878

PANTAGRUEL / GARGANTUA

France, 1532-1534

François Rabelais (Alcofribas Nasier)

Cette saga fleuve est une parodie gaillarde, une quête intellectuelle philosophique et religieuse, très riche aux références culturelles variées. Par delà la satire, l'humaniste Rabelais se moque des romans de chevalerie et de l'obscurantisme médiéval avec humour, une langue d'une richesse jamais égalée et un grand délire d'imagination.

Résumé

En Chinonais, Gargantua naît de façon merveilleuse, par l'oreille de sa mère Gargamelle, après onze mois de gestation. Ce géant a un grandiose appétit et une force colossale. Il reçoit un enseignement traditionnel (conformiste et dépourvu d'intérêt pratique ou intellectuel) avant d'être confié au précepteur Ponocrates, modèle du sage humaniste. Il va poursuivre à Paris ses études. Cette éducation prendra fin lorsque le royaume de son père Grandgousier est envahi par son voisin, l'atrabilaire Picrochole. Gargantua mène le combat victorieux en compagnie d'un moine hardi non conformiste, frère Jean des Entommeures, qui défend seul le clos de son abbaye. Pour le récompenser, Gargantua fait construire l'abbaye de Thélème, un modèle de vie idéale séculière pour des membres d'une nouvelle religion monastique.

Une scène clé : Gargantua fait son entrée à Paris

" Quelques jours après qu'ils eurent repris leurs forces, il visita la ville et fut regardé par tout le monde avec une grande admiration, car le peuple de Paris est tellement sot, tellement badaud et stupide de nature, qu'un bateleur, un porteur de reliquailles, un mulet avec ses clochettes, un vieilhomme au milieu d'un carrefour, rassembleront plus de gens que ne le ferait un bon prédicateur évangélique. Ils furent si fâcheux en le harcelant qu'il fut contraint de se réfugier sur les tours de l'église Notre-Dame. Installé à cet endroit et voyant tant de gens autour de lui, il dit d'une voix claire : Je crois que les marouffes..."

RABELAIS

1483(?) - 1533

Homme d'Eglise, de science (médecin philologue) et de lettres érudit, cultivé et curieux, il a composé un monde littéraire spectaculaire, burlesque, paillard, miroir de la réalité de l'époque empreint de rire, de provocation et de sagesse. Son humour satirique, largement dirigé contre les institutions catholiques, lui attirent les foudres de l'Eglise. Il a une vie faite de voyages et d'errance en France et en Italie. Tirant un grand parti des possibilités de la forme romanesque, héritier et rénovateur du roman populaire de la fin du Moyen-âge, il crée le roman ou conte philosophique. Son style multiforme jubilatoire marque une rupture avec les œuvres antérieures où il invente un monde imaginaire et laisse à la langue ses lettres de noblesse et un adjectif : rabelaisien. Son œuvre géniale et pétillante (et hélas condamnée) est unique dans la littérature.

Analyse officielle :

Sous son pseudonyme d'Alcofribas Nasier, Rabelais publie *Pantagruel* (le fils de Gargantua), une esquisse de génie, pour la suite (qui remonte dans le temps) qu'est *Gargantua*, père de Pantagruel (appelé à devenir le livre premier). Mêlant satire morale et politique, culture savante et tradition populaire, érudition et pittoresque bouffon, Rabelais est le parfait modèle des humanistes de la Renaissance. Il a mis tout son talent au service du grotesque, de la plaisanterie, de la farce, du rire et de l'ouverture d'esprit, où l'activité du lecteur est expressément requise. Gargantua est le géant de cette farce éclairée qui oppose le Moyen-âge obscurantiste et l'extension des savoirs de la Renaissance. Il suit la trame traditionnelle des romans de chevalerie : enfance, apprentissage, hauts faits du héros. Il mêle réalité (descriptions réalistes de l'univers des paysans des bords de Loire ou des étudiants parisiens), utopie et onirisme, humour (d'une absolue liberté, à la limite de l'obscène), excès et fantaisie aux détails les plus crus (de l'horreur de la guerre par exemple) ; il possède un esprit satirique irrésistible, envers les vices sociaux, l'éducation, les conventions conformistes

sociales et politiques, la religion, ses cultes et ses règles monacales. Il tend le miroir à des réalités contemporaines et livre une œuvre de propagande politique (contestation des injustices, des privilèges, des abus de l'autorité, de la censure, des persécutions...). Ces deux romans seront suivis de trois autres : *Le Tiers Livre*, *Le Quart Livre*, et *Le Cinquième Livre* ; ils reflètent les préoccupations du 16ème siècle en les déguisant en farce (avec Panurge), envahis par un commentaire encyclopédique de savoir réel ou fantasiste. **GARGANTUA est une philosophie pleine d'épicurisme souriant et modéré, un roman cosmique à la « substantifique moelle » , truculent, carnavalesque, divertissant, riche en événements imaginaires, extravagants et grandioses. Il ne manque pourtant ni de profondeur, ni d'hardiesse, ni d'ambivalence. C'est le monument merveilleux de la langue française, une épopée mythique, folklorique, didactique, ironique et burlesque au seuil des temps modernes ; c'est enfin une quête de la liberté, et une peinture de l'idéal d'une connaissance atypique, atemporelle et universelle.**

Personnages :

Le héros chez Rabelais est caractérisé par sa démesure, sa sociabilité, le réalisme de son caractère, et l'invention langagière faite de dérision. Il baigne dans un univers gastronomique et joyeux. Il a des expressions exubérantes de ses désirs. GARGANTUA : héros incontournable du roman populaire, c'est un géant à l'appétit incommensurable. Dans la résonance de son nom apparaît les notions de gras, gros voire grotesque. D'une voracité prodigieuse, il est énorme dans tous les sens du terme, par sa taille et son attitude de mauvais garçon mal élevé. Il étonne aussi par ses qualités humaines, sa magnanimité et sa faculté à s'émouvoir : il est responsable et pacifique. Gai, farcesque, profond, naïf et intelligent à la grande vivacité, très imaginaire, ce personnage insatiable hors norme est un cœur qui s'humanise. Sa devise est « manger, boire et jouir de la vie ».

Structure :

Composé d'un prologue de l'auteur, de 58 chapitres (avec titres)

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture révolutionnaire est allégorique, métaphorique, symbolique, réaliste et expressive. Elle est pittoresque, raffinée, riche, savante, habile, rythmée, fine, érudite et humaniste. Elle peut-être obscène ou grossière. Il y a une grande verve exubérante, une vraie jubilation verbale, fantaisiste, virtuose, abondante, inépuisable, d'une invention rare. La force lexicale multiforme et vertigineuse est sans précédent avec explosions linguistiques surprenantes : agglutinations, innovations, déformations originales, énumérations, formules, jeux de mots, néologismes, galimatias, jurons, exclamations, contrepèteries...

Source d'inspiration :

Boccace, Chaucer, *Le roman de Renart* / *Grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua*, Erasme.

A influencé :

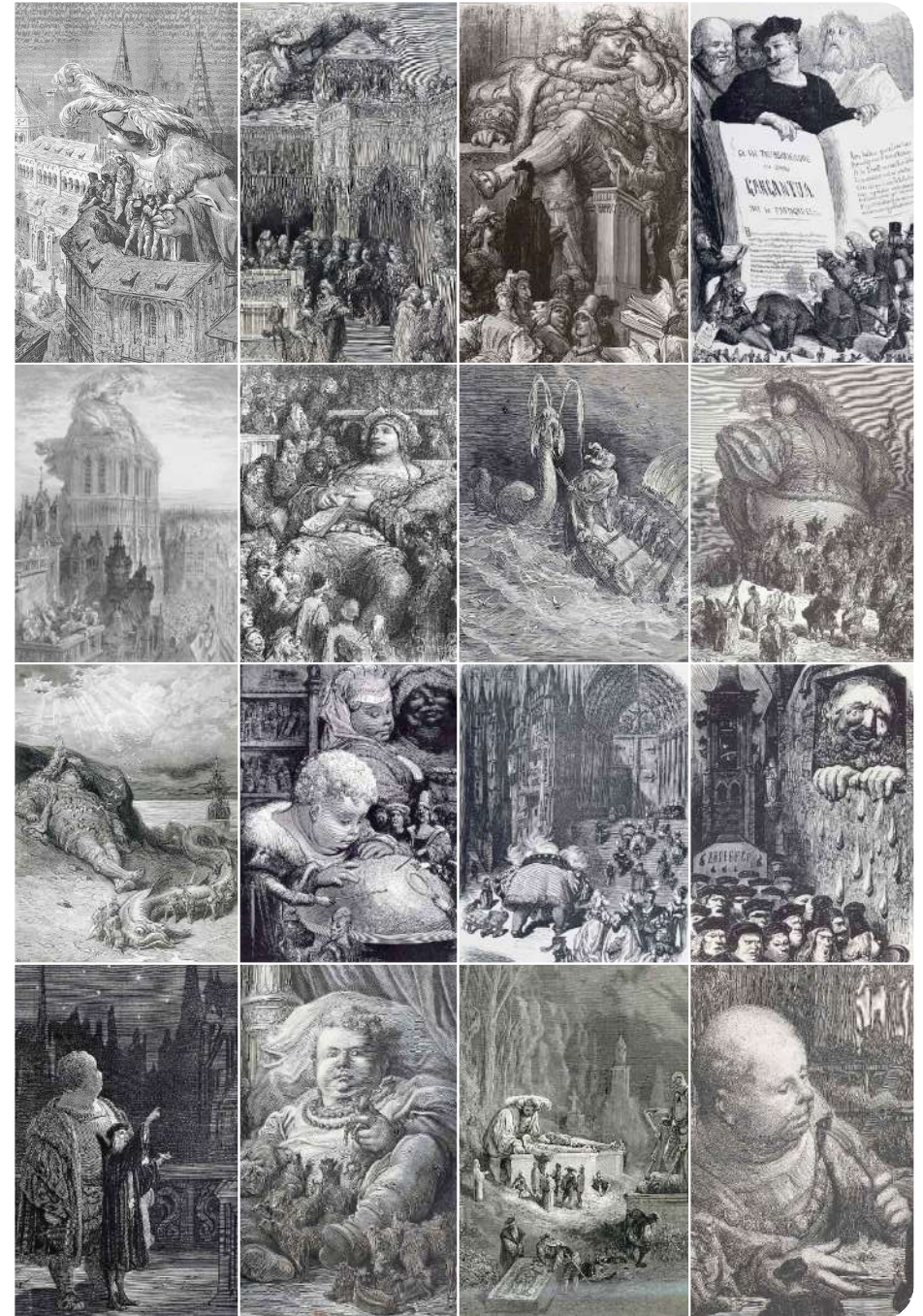
De Navarre, Cervantès, Voltaire, Diderot, Sterne, Lesage, Sartre, Camus / Sorel, Des Périers, du Fail, Picaresque, Barth, Calvino.

Incipit du roman :

" Je vous renvoie à la grande chronique pantagruéline pour connaître la généalogie d'où nous est venu Gargantua. En celle-ci vous entendrez plus au long comment les géants naquirent en ce monde, et comment, de ceux-ci, par lignes directives, naquit Gargantua, père de Pantagruel. Plût à Dieu que chacun sût aussi certainement sa généalogie..."

Ce que j'en pense :

Cette épopée haute en couleur qui mélange les genres se lit agréablement. Les références savantes et populaires sont intéressantes pour le contexte des mœurs de l'époque. L'humour est omniprésent même si cela semble un peu daté aujourd'hui. Il faut lire l'intégralité des quatre ouvrages, pour le plaisir et l'intérêt historique. Vocabulaire franc et érudit, à découvrir la version moderne et non en ancien français... Truculence, fantaisie et modernité garanties !

LA VIE DE LAZARILLO DE TORMES

(La Vida de Lazarillo de Tormes...)

Espagne, 1554

Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco

Rapidement traduit et lu dans toute l'Europe, ce bref roman d'aventure rocambolesque, réaliste et autobiographique d'un jeune picaro charmant, entre tradition et modernité, étonne par sa radicale nouveauté dans sa liberté de ton. Il est considéré comme à l'origine du roman picaresque, qui se développera en Europe au 18ème siècle.

Résumé

Un « gueux », nommé Lazarillo, fait le récit de sa vie. Après un prologue qui justifie le livre en citant Plinie et en se recommandant à la bienveillance du lecteur, il y raconte comment il est passé, en « vivant au milieu de si grands hasards, périls et adversités » de l'état misérable de mendiant à celui plus respectable et enviable de crieur public et d'homme marié (mais cocu) dans la ville de Tolède. Après avoir passé sur sa naissance de parents indignes et minables, dans un moulin sur le Tormès, près de Salamanque, il aura été au service d'un mendiant aveugle, d'un prêtre, d'un écuyer, d'un moine coureur, d'un marchand, d'un chapelain et d'un alguazil. En passant d'un maître à l'autre, il connaît une dégradation progressive et inexorable de sa situation jusqu'à trouver une certaine stabilité finale et un bonheur apparent dans le mariage avec une servante.

Une scène clé : la force que joue Lazarillo à l'aveugle avare

" Quand nous mangions, il avait l'habitude de poser près de lui un petit pot de vin, dont je m'emparais prestement et que je remettais vite à sa place... Mais cela ne dura guère, car, au nombre de gorgées, il se rendait compte du dégât ; dès lors, pour mettre son vin à l'abri, il ne lâchait plus son pot... cependant, aucun aimant n'attira à soi comme moi avec un long fétu de seigle préparé à dessein, que je glissais dans le goulot du pot, dont j'aspirais le vin et il n'y voyait que du feu. Mais le traître était si rusé qu'il me sentit et dorénavant mit son pot entre ses jambes et le boucha avec la main, de sorte qu'il put boire..."

MENDOZA

1503-1575

Né à Grenade, fils du grand comte de Tendilla, il est un romancier, un poète, historien, moraliste, rhéteur, militaire et homme de science espagnol. Il exerce en tant que diplomate au service de Charles et il est ambassadeur en Italie. A Salamanque, il étudie les langues anciennes, l'arabe et la philosophie. C'est là, dit-on, qu'il écrit pour se divertir le premier roman bouffon espagnol picaresque, *La Vie de Lazarillo de Tormes*, énorme succès. Sa haute naissance, les hautes dignités qu'il remplit plus tard, le caractère sévère et passionnel, érudit et classique qu'il montre, ne s'accorde guère avec cette œuvre comique et réaliste dont la forme et le fond sont si populaires. Il écrit aussi *Histoire de la Guerre de Philippe II contre les Moresques de Grenade*. Aussi, plusieurs critiques ont-ils douté que Mendoza est réellement l'auteur de Lazarillo.

Analyse officielle :

La Vie de Lazarillo de Tormes est un récit en langue espagnole publié anonymement et simultanément à Burgos, Alcalá et Anvers. La première édition du texte, sans doute publiée en 1553, demeure introuvable. L'identité de son auteur est débattue depuis le 17ème siècle, mais certaines récentes découvertes tendent à confirmer qu'il s'agirait de Diego Hurtado de Mendoza. Il fut censuré par l'Inquisition qui en fit paraître en 1573 une version expurgée. Il connut rapidement un grand succès et fut traduit dans plusieurs langues européennes. Il a également fait l'objet de nombreuses suites par divers auteurs. Ce court roman d'apprentissage est léger et facile et a la grâce de la jeunesse ; c'est un recueil de « burlas », d'histoires comiques issues du folklore espagnol, qui est repris dans le cadre d'un récit autobiographique à la première personne. Le « je », au ton très personnel, presque intime, redonne vie à ces épisodes rebattus et les colore d'un réalisme époustouflant qui fait oublier l'art littéraire et le confondre avec la vie. Les grands picaresques sont présents :

la naissance indigne, la nécessité et la faim, le voyage et l'errance, l'illusion et l'apparence, la satire (des nobles et des prêtres, anticléricalisme de tradition populaire) et enfin l'éducation. Ils transparaissent pour certains dans la forme même de la narration (l'apparence, l'illusion, l'errance) ou sont explicitement nommés et analysés pour d'autres (la faim, l'argent et la nécessité). Enfin la vivacité et la complexité des portraits, le réalisme parfois brutal des péripéties, l'alacrité malicieuse du discours donnent un vif attrait à ce récit parodique d'éducation, sur l'illusion et l'apparence.

LA VIE DE LAZARILLO DE TORMES est un récit vivement écrit, sans drame, sans intrigue et sans dénouement, mais contenant une série de portraits épisodiques tracés avec verve et une philosophie assez désabusée. Il introduit un ton tout à fait nouveau dans la littérature et peut être considéré comme l'origine de la tradition picaresque et du roman moderne, en introduisant le monde de la réalité dans le récit.

Personnages :

Le héros chez Mendoza n'est pas vraiment un aventurier ; il accepte l'aventure quand cela lui est indispensable pour survivre, les mobiles de sa conduite sont ceux que lui dicte sa vie quotidienne. Il montre des signes de déshonneur lucidement assumés. LAZARILLO DE TORMES : il est de naissance indigne, d'origines modestes et infâmes. Personnage très pauvre, gueux et picaro, il a du mérite à se tirer d'affaires à partir de rien, de sa seule astuce. Il est constamment tenaillé par la faim. Sa misère le pousse à se déplacer pour trouver sa subsistance. Marginal qui vit à la limite de la délinquance, il subit avec ses maîtres des épreuves formatrices qui lui permettent d'accéder à un relatif bien être. Pour survivre, il lui faut aller voir de l'autre côté de la vie. Il porte un regard ironique, critique et résigné sur la société et met à nu la dureté, l'hypocrisie et le cynisme du monde. Il tourne en dérision les valeurs fondamentales de la société espagnole : foi et honneur. Antihéros, il reçoit les coups d'une société (à travers les différences classes) qui lui est hostile. De sa naissance à sa " réussite ", il passe de la dégradation à la stabilité.

Structure :

Débute par un prologue (adressé à un personnage inconnu) puis 7 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Conversationnel à l'humour populaire, il est écrit d'une manière alerte, cavalière, moqueuse. La langue de Lazarillo est toute pleine de ces locutions familières et vivantes, nouvelles, sorties du peuple. Le style est narratif, tantôt enjoué et candide, tantôt sarcastique ou amer. Il est simple et limpide.

Source d'inspiration :

Homère, Apulée, Pétrone, Dante, Boccace / Pétrarque, Cicéron, Plinie, de Rojas, le folklore, les contes anticléricaux.

A influencé :

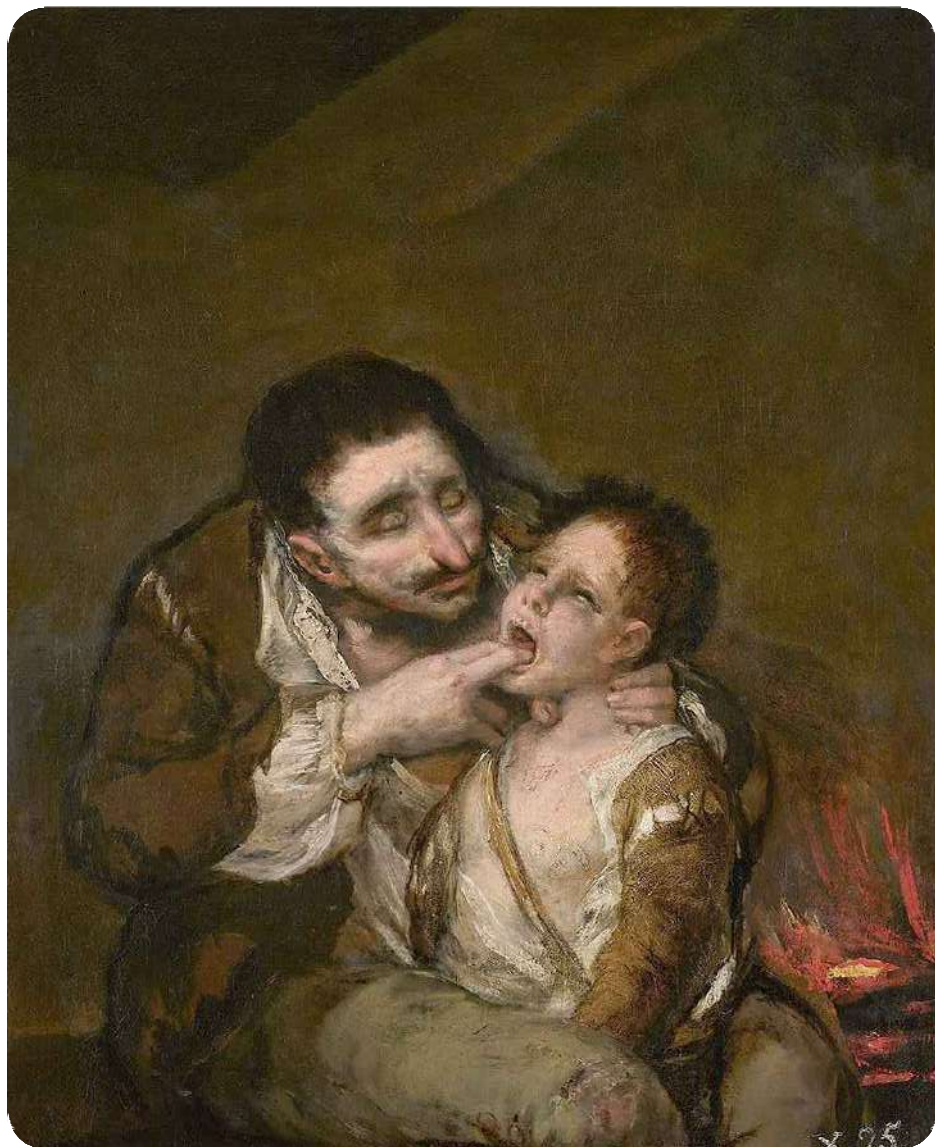
Defoe, Cervantès, von Grimmelshausen, Goethe, Lesage, Fielding, Potocki, Céline / Barclay, Aleman, Scarron, de Quevedo, Brecht, Grass.

Incipit du roman :

" Je trouve bon, pour ma part, que des choses si remarquables, et peut-être même jamais vues ni entendues, soient connues de beaucoup de gens et ne demeurent pas ensevelies dans le tombeau de l'oubli, car il se pourrait bien que quelque lecteur y trouve quelque chose à son goût, et que ceux-là même qui n'iraient point aussi profond, y prennent..."

Ce que j'en pense :

Le roman picaresque est plus empreint d'aventures diverses (avec des scènes drôles et truculentes) que de psychologie. Des rencontres et situations, et autant de sketches ! Donc lecture agréable, facile et rapide. Le style et la légèreté de ton sont très modernes. Avec son regard ironique et détaché, Lazarillo est un personnage fort attachant. Toujours réjouissant de lire un vieux roman rafraîchissant, critique de la société et de la religion. Fondateur !

Lazarillo de Tormes de Francisco de Goya - 1819

Lazarillo de Tormes et son maître aveugle de Théodule Ribot - avant 1880

L'HEPTAMERON DES NOUVELLES

France, 1542-1549, 1558(?) (inachevé)

Marguerite de Navarre (ou d'Angoulême)

Ce recueil de 72 nouvelles est l'un des tout premiers récits français jouant sur la diversité de tons, chacun des narrateurs appartenant à une société noble cultivée. Marguerite de Navarre, spirituelle et humaniste, laisse un des textes fondamentaux de la Renaissance, un joyau inattendu, précieux témoin du 16ème, mélange d'amour sacré et profane.

Résumé

Des dames et des seigneurs (cinq femmes : Parlamente, Oisille, Longarine, Emarsuite et Nomerfide et cinq hommes : Hircan, Guebron, Simontault, Dagoucin et Saffredent) sont bloqués à Cauterets dans les Pyrénées par des pluies diluviennes (coupant toute communication). Dans une abbaye isolée, ils écoutant une leçon spirituelle d'Oisille, en forme de méditation religieuse ; pour occuper leurs loisirs forcés, ils se racontent, l'après-midi, pendant sept jours, chacun une histoire authentique et qui fait ensuite l'objet d'un débat vivant. Le thème général change chaque jour. L'amour, sous toutes ses formes (charnel, paillard, courtois, affiché, clandestin, rusé, sot, trompeur, malicieux), en est le point central. Par la multiplicité des jugements moraux et psychologiques des devisants, toutes ces histoires définissent ce que peut-être la passion.

Une scène clé : les dix devisants-conteurs-auditeurs se racontent leurs histoires « véritables »

" Le lendemain se levèrent en grand désir de retourner au lieu, où, le jour précédent, avaient eu tant de plaisir : car chacun avait son conte si prêt qu'il leur tardait qu'il ne fût mis en lumière. Après qu'ils eurent ouï la leçon de Madame Oisille et la messe, où chacun recommanda à Dieu son esprit afin qu'il leur donnât parole et grâce de continuer l'assemblée, s'en allèrent dîner, ramentevants les uns aux autres plusieurs histoires passées. Et, après dîner, qu'ils se fussent reposés en leurs chambres, s'en retournèrent à..."

DE NAVARRE

1492-1549

Sœur de François 1er et reine de Navarre, elle est malheureuse avec ses maris (le duc d'Alençon, puis Henri d'Albret). Pieuse, délicate et littéraire, elle se console avec la poésie et elle fait de sa cour un foyer d'humanisme et d'écrivains, qu'elle protège. Elle a une croyance mixte, de platonisme et de christianisme, qui tourne au mysticisme. Il y a une belle sincérité de la foi évangélique dans ses poésies *Miroir de l'âme pécheresse* et les *Marguerites de la Marguerite des princesses*. Sa vie est faite de dignité, de dévouement et de curiosité psychologique. Elle est une grande conteuse moraliste, habile, gaie, sincère, engagée et féministe, à la grande pensée pédagogique et rhétorique. Elle s'intéresse à la Réforme protestante. Elle est l'une des premières femmes de lettres françaises, laissant une œuvre abondante, sensible et très raffinée.

Analyse officielle :

Heptaméron des nouvelles de la Roïne de Navarre, sous titré *Histoires des amants fortunés*, est un recueil de contes inachevé, raffiné et grivois, à la manière de Boccace il est rempli d'imagination et d'esprit, mêlant la réflexion sérieuse au comique, l'anecdote à la philosophie et la théologie. Marguerite de Navarre, spontanée et vertueuse, invente ce qui deviendra l'analyse psychologique chère au roman classique, où elle montre l'homme, dans la complexité de sa condition, déchiré entre sa dignité qui le porte aux cieux et sa misère, animale et pécheresse. Elle incarne la sensibilité inquiète d'une époque qui cherche les voies d'un ressourcement spirituel (où les histoires licencieuses de moines et de prêtres débauchés témoignent de l'anticléricalisme médiéval) : on a pu parler de féminisme, de néo-platonisme et d'évangélisme. Ce recueil est un donc un véritable microcosme, licencieux et cru, aux genres et tons variés, avec une polyphonie et multiplicité de personnages et de caractères (nommés le plus souvent par leur position ou leur métier). L'œuvre est originale et complexe : elle vient des expériences ou de l'imagination de son auteur, qui se met en scène elle-même ainsi que ses familiers. Pour la première fois la nou-

velle cesse d'être uniquement comique, le tragique ya sa place : on passe du fabliau à la farce, de la comédie à la violence des passions, avec un réalisme du décor, des acteurs, des mœurs de la France. Miroir de l'homme, dans ses misères et la fragilité des cœurs, l'auteur conte et instruit avec le souci du vrai et du bien plus qu'avec celui du beau. Le thème principal est l'amour, selon la morale, la société, la sexualité et la métaphysique : il s'achève alors en Dieu. L'intérêt moral et psychologique prime le narratif. Enfin les conversations encadrant les nouvelles (dialogues théâtraux et débats où l'on discute la signification de l'histoire que l'on vient d'entendre) préfigurent la vie de salon telle qu'on la connaîtra bientôt et qui livrent la pensée de leur auteur, toute de sagesse droite, sur les comportements, les contradictions, complexités et impasses de l'amour humain.

Un des premiers recueils de nouvelles, HEPTAMÉRON marque une date dans l'histoire du genre narratif. Marguerite s'y révèle une moraliste chrétienne mondaine et présentant déjà certains caractères du classicisme, par l'agencement des intrigues, le rythme du récit et la couleur de l'écriture vive. On peut voir en elle la première des romancières modernes.

Personnages :

Le héros chez De Navarre, est pour l'homme, souvent évanescent, déloyal, infidèle, lubrique ou brutal. Il est plutôt loué pour ses hauts faits et son audace amoureuse. Faible, orgueilleux et miséreux, il est aux prises avec de furieux désirs, ou dupe d'une vaine gloire, persévérant dans le mal et incapable de bien, fauteur ou victime de désordres que Dieu seul peut abolir. Il a le droit de se venger, impose des châtiments cruels à sa femme.

L'héroïne est, quant à elle, plus fine, fragile ; elle n'a droit qu'à la résignation, au silence, à la dissimulation. L'honneur des femmes est différent : il a pour base la douceur, la patience, la chasteté et la vertu. Elle pose aussi la question de la volupté féminine dans le mariage au-delà des condamnations morales.

Structure :

Composé d'un Prologue et de 72 nouvelles

Narrateurs-héros omniscients : écrit à la 1ère et la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le ton est à la fois familier, enjoué, pleins de grâce, de fantaisie, avec rhétorique (amoureuse) il y a une vérité dans les dialogues, des formules toutes faites, une liberté du langage parlé naturel, jeux précieux avec personnification, métaphore, antithèse, maxime et citation.

Source d'inspiration :

Ovide, Dante, Boccace, Chaucer, de Troyes, Rabelais / Castiglione, Tite Live, de Pisan, de France, de Vigneulles.

A influencé :

Cervantès, Scudéry, d'Urfé, Lafayette, Diderot, Potocki, Staël, Maupassant, Flaubert / Boastuau, Belleforest.

Incipit du roman :

" Le premier jour de septembre, que les baings des monts Pyrennés commencent d'entrer en vertu, se trouvèrent à ceux de Caulderets, plusieurs personnes tant de France, Espagne, que d'autres lieux : les uns pour boire de l'eau, les autres pour s'y baigner, et les autres pour prendre de la fange : qui sont choses si merveilleuses, que les malades..."

Ce que j'en pense :

La mise en situation de départ est originale et donne envie d'écouter ces multiples histoires. Elles sont toutes courtes mais inégales. Le procédé narratif est passionnant mais atteint vite ses limites par sa répétition (le livre est assez long). Les commentaires des uns et des autres apportent un réel intérêt. Les questions sur la différence des sexes, l'hypocrisie, les désordres de la chair, le vice et la vertu étaient déjà d'actualité à l'époque... L'écriture en ancien français est un peu difficile au départ ; puis on s'y fait. Liberté et humour opèrent avec charme ! ... A lire sans faute.

Marguerite de Valois-Angoulême lit à son frère François 1er et à sa cour son Heptaméron
Peinture - non daté

LES LUSIADES (Os Lusíadas)

Portugal, 1556-1572

Le Camoëns (Luís Vaz de Camões)

Œuvre touffue et complexe, mélange de fable et de réalité, de merveilleux païen et de doctrine chrétienne, ce long poème hétérogène, emporté d'un bout à l'autre par un souffle patriotique intense, est considéré comme l'expression la plus haute du peuple portugais. Esprit vif et brillant, Camoës, y décrit les échos intimes de ses voyages.

Résumé

Vasco de Gama est un explorateur pionnier pragmatique ; sa petite flotte, parti en 1497, découvre, après bien des mésaventures en mer et sur terre, la route maritime vers les Indes, en doublant le cap de Bonne Espérance. En route, Gama raconte au Roi de Mélinde ses aventures, les origines tragiques et merveilleuses de l'histoire du Portugal, de ses Rois et de ses nombreux héros. Entre temps, les influences et les interventions des dieux gréco-romains de l'Olympe (Bacchus, Neptune, Vénus, Eole) et des nymphes influent sur l'action des navigateurs. Ceux-ci accostent l'Inde, à Calicut, en 1498, puis retournent à Lisbonne, en héros glorieux, après avoir essuyé les fureurs de la mer, du monstre marin Adamastor ; il a entre temps goûté les joies de l'île aux amours paradisiaque de Théthys, des Néréides et de Vénus.

Une scène clé : l'apparition du géant Adamastor, devant Gama et ses compagnons

"... nous aperçûmes s'élever dans les airs un fantôme d'une grandeur excessive ; la difformité de sa figure répond à l'énormité de sa taille : le fameux colosse de Rhodes qui fut l'une des sept merveilles du monde, n'égalait pas en hauteur ce spectre redoutable ; ses membres hideux paraissaient animés d'une force invincible, l'horreur, la rudesse et la méchanceté sont répandues sur toute sa personne ; il a le visage sombre et chargé de mélancolie, la tête répandue sur toute sa personne ; il a le visage sombre et chargé de mélancolie, la tête..."

DE CAMOES

1525(?) - 1580

D'origine galicienne, de petite noblesse, il est promis à un bel avenir mais devient un aventurier déclassé, pauvre, exilé et errant. Blessé, défiguré, sa vie ressemble à un roman picaresque fait de déchéance. Humaniste, homme de lettres au savoir universel, à la grande culture littéraire, scientifique, philosophique et historique, il est l'auteur de poèmes lyriques (*Sonnets*), de redondilhas, de pastorale et de pièces de théâtre qui expriment un sentiment de solitude, la frustration de désirs inassouvis et célèbrent les femmes désirables. Son vagabondage en mer a duré vingt ans : c'est dans cet exil qu'il a écrit une grande partie de son œuvre à la belle tension poétique, dont *Les Lusiades*, qui ont rendu son nom immortel. Fervent catholique, il finit son existence dans la pauvreté. Esprit vif et brillant, il est la gloire classique de la littérature portugaise.

Analyse officielle :

Le terme *Lusiades* désigne les portugais, descendants des Lusitaniens. C'est le mythe fondateur du Portugal, le monument national qui incarne la fierté de tout un peuple, le livre de son âme. C'est un poème épique publié en 1572, trois ans après le retour des Indes de Camões. A l'instar de l'*Odyssée* pour la Grèce Antique ou l'*Énéide* pour Rome, *Les Lusiades*, dédié au roi dom Sébastien Ier, est destiné à raconter et à glorifier la naissance et le destin de l'Empire portugais. L'action centrale de l'œuvre est la découverte des Indes lors du voyage épique par Vasco de Gama, qui remporta de nombreuses batailles contre des royaumes musulmans sur des terres hostiles aux chrétiens. Autour de cet axe, on découvre d'autres épisodes de l'histoire du Portugal depuis ses prémices jusqu'à l'époque de Camões où le peuple portugais est glorifié. Il s'agit de mettre cet Empire, alors à son apogée, sur le même plan que les précédents grands empires. L'aventure des Découvertes est capitale pour les Portugais (qui avait un grand sentiment de fierté et

d'audace) et elle n'aurait eu ni sa dimension historique ni sa signification mythique sans *Les Lusiades*. Le récit possède des changements variés de perspective et de rythme, des retours en arrière, des ruptures, des récits dans le récit, des digressions ou anachronismes. Les épisodes sont tour à tour belliqueux, mythologiques, historiques, symboliques, lyriques et naturalistes. Et le destin humain, le voyage de l'homme à travers l'inconnu, n'apparaissent, en fin de compte, que comme une quête d'un paradis dont il ressent une nostalgie inguérissable. Malgré ses nombreuses qualités, ce poème de la Renaissance ne connut aucun succès à son époque.

LES LUSIADES occupe une place immense dans le patrimoine portugais et la littérature occidentale (et brésilienne). Prophète de la modernité, Camões baigne dans la culture maniériste et baroque de son temps. Il constitue l'un des premiers poèmes épiques qui, par sa grandeur et son universalité, parle au monde moderne.

Personnages :

Le héros chez De Camoës est un héros collectif, *les Lusiades*, descendants du dieu *Lusus*, fils et compagnon de Bacchus, ancêtre mythique des Portugais ; ce peuple avec toutes ses vertus et ses défauts humains, tiraillé entre son désir de partir vers la gloire et la tristesse de ne pas être sûr de retourner à la patrie.

VASCO DE GAMA : son expédition a une dimension divine (animée par Dieu qui le porte de réussite en réussite). De ses voyages, il ne revenait pas seulement glorieux mais aussi riche. Héros romantique, il était patriote, intrépide, rusé et aussi avide d'honneur. Il n'est pas représenté ici sous les traits d'un paranoïaque hautain, cupide, arrogant et pas si courageux (comme souvent chez les chroniqueurs de l'époque) mais comme animé par Dieu qui le porte de réussite en réussite. Navigateur de génie au voya- ges initiatiques, mais homme cruel, il est un symbole embarrassant...

Structure :

Composé de 10 chants avec 1102 strophes.

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 1ère personne et à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Chacun des discours de ce poème révèle des particularités stylistiques ; suivant le sujet traité, le style est tour à tour héroïque, exalté, soissant, plaintif, mélancolique, humoristique, admiratif, lyrique, humain, tendre et douloureux. Chaque strophe est composée de huit vers : 8816 vers en tout. Chaque vers est composé de 10 syllabes (le décasyllabe) accentuées sur la 6ème et la 10ème (suivant un schéma rythmique AB AB CC, 6 rimes croisées et 2 rimes plates).

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Ovide, Dante, Rabelais / Pétrarque, Platon, Aristote, Horace, mythologie.

A influencé :

Cervantès, Goethe, Swift / Shakespeare.

Incipit du roman :

" Je dirai, si le ciel seconde mon génie, les combats, les héros de la Lusitanie, qui, s'ouvrant sur les mers des passages nouveaux, par delà Taprobane ont guidé leurs vaisseaux, et qui par des efforts de valeur plus qu'humaine ont sur ces bords lointains établi leur domaine. Je célèbre ces rois valeureux et chrétiens, de la foi, de l'empire. Invincibles soutiens, Et qui..."

Ce que j'en pense :

C'est le poème des rencontres, de la découverte craintive ou éblouie des autres. C'est très enjoué, assez simple et très poétique. Ces aventures initiatiques sont réjouissantes et apportent un allant dynamique même si cela semble un peu désuet. Lire aujourd'hui un ancien texte épique est une belle richesse intellectuelle très grise. Laissez-vous porter par cette mythique odyssée, pour votre plaisir et aussi, peut-être, pour mieux comprendre le Portugal...

LA JERUSALEM DELIVREE (La Gerusalemme liberata)

Italie, 1559-1581

Le Tasse (Torquato Tasso)

Ce poème très romancé, l'une des plus hautes expressions de l'espérance chrétienne, écrite avec une grâce lyrique, suit les combats de la première Croisade. D'une grande modernité tragique, Le Tasse, illustre auteur tourmenté, renoue avec le style épique en observant une stricte unité d'action, et rehausse la tournure poétique de l'italien.

Résumé

En 1096, Dieu confère à Godefroi de Bouillon, preux chevalier chrétien, la mission de libérer le Saint-Sépulcre, à Jérusalem, en Terre Sainte. Il doit ainsi lutter contre les troupes de Soliman et d'Argant. Renaud, le plus grand des chevaliers chrétiens, farouche et passionné, est détourné de cette conquête par la magicienne Armide, qui tombe amoureuse de lui et tente (en vain) de le retenir par des enchantements. Tancredi, impulsif et tourmenté, aime Clorinde, une guerrière musulmane. Mais il la blesse mortellement et lorsqu'il la reconnaît, il devient fou de douleur ; celle-ci, pendant qu'elle agonise, lui pardonne et demande à être baptisée : elle expire en état de grâce. Repenti, Renaud triomphe de l'Enfer, dans la forêt enchantée. Bouillon donne le dernier assaut : les infidèles fuient et les chrétiens pénètrent vainqueurs dans Solyme.

Une scène clé : la mort et le baptême de Clorinde dans les bras de Tancredi
 " Il sent trembler sa main, tandis qu'il détache le casque et qu'il découvre le visage du guerrier inconnu ; il la voit, il la reconnaît ; il reste sans voix et sans mouvement : ô fatale vue, funeste reconnaissance ! Il allait mourir ; mais soudain il rappelle toutes ses forces autour de son cœur : étouffant la douleur qui le presse, il se hâte de rendre à son amante une vie immortelle pour celle qu'il lui a ôtée. Au son des paroles sacrées qu'il prononce, Clorinde se ranime ; elle sourit, une joie calme se peint sur son front et y éclaircit les ombres de la mort. Elle semble dire : Le Ciel s'ouvre et je vais en paix..."

LE TASSE

1544-1595

Issu d'une famille aristocratique, poète lyrique et épique à la grande ferveur religieuse, il compose un poème très prometteur, *Renaud*, entre épopée virgilienne et médiévale. Il entre en 1571 au service du duc Alphonse II de Ferrare. Il écrit des essais littéraires et philosophiques et *Aminata*, un drame pastoral dépouillé, lyrique et sensuel. *La Jérusalem délivrée* l'éleva au rang d'auteur classique, admiré du peuple et des élites. Doté d'une riche personnalité sensible, orgueilleuse et irritable, d'une grande soif de connaissance, idole de la cour la plus brillante d'Italie, il connaît une grande gloire puis la misère morale la plus profonde. Atteint à trente ans d'une maladie mentale et assailli d'idées noires, il meurt maudit, mélancolique, solitaire, à demi-fou. Ce génie représente le sommet de la littérature poétique et épique italienne du 16ème.

Analyse officielle :

L'œuvre s'inscrit dans la tradition des poèmes épiques italiens et des éléments inspirés des contes épiques grecs et latins. Elle retrace un récit de fiction, saupoudré d'éléments fantastiques, magiques et surnaturels, avec une analyse fine et subtile de la psychologie et des sentiments de ses personnages merveilleux et héroïques ; dans le bien et dans le mal, ils sont tous déchirés par le doute, la tentation et l'angoisse. Histoire des folies des hommes, cette sublime fresque tragique consacre cette flamboyante épopée, faites d'aventures romantiques et tendres, de récits de bataille, de cérémonies religieuses, de conseils de guerre et de campagne. Un sentiment amoureux noble, raffiné, au naturel teinté de mélancolie, d'une grâce exquise dans ses aspirations pathétiques, imprègne l'esthétique du Tasse, qui valorise la croyance chrétienne et le héros en armes défendant sa patrie et sa foi. Il propose une lecture allégorique de ce monde.

La beauté incandescente du mythe de Jérusalem nimbée d'orientalisme, est faite aussi de la multiplicité d'échos, de figures, de postures, de scènes, de nœuds et d'enchaînements ; et le tout est nimbé d'un sens névrotique du détail, de contrastes habiles et saisissants de ton et de montée en puissance des émotions, de la fragilité et de la finitude humaines.

LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE est un chef-d'œuvre immortel, un monument de la littérature européenne, par le choix d'un sujet populaire, la grandeur des conceptions, l'habile emploi d'un merveilleux en harmonie avec les croyances du temps, le développement des caractères variés, la richesse des images, la grâce des idées et l'harmonie du style. La poésie des sentiments baigne dans un cadre idyllique, chrétien et guerrier. Bon nombre d'artistes à travers les siècles se sont inspirés de ces aventures héroïques et légendaires.

Personnages :

Le héros chez Le Tasse endure un tourment romantique, partagé entre ses doutes, ses émotions, ses passions et son devoir. En pleine errance, en quête d'amour et d'aventures intenses, il traverse la nuit, avec ses rêves et sa solitude, ses ombres fiévreuses et ses fureurs. Il est impuissant face aux forces mystérieuses qui dirigent le monde et face à la Nature.

GODEFROY DE BOUILLON : d'une grande ferveur religieuse, il est le mélange de piété païenne (inspirée d'Énée) et de Catholicisme tridentin. C'est un héros plein de sagesse, vaillant et prudent, bon et vertueux, intrépide, à l'air auguste et majestueux.

RENAUD : il est la fleur des héros, l'élite de l'armée : beau, fier, fort, c'est un guerrier redoutable, indomptable et audacieux. Il connaît un fier repentir ; sa dextérité et son courage se réveillent après son amour subit pour Armide.

ARMIDE : intrigante au visage d'ange, elle est sème la discorde chez les chrétiens ; désireuse de tuer Renaud, elle en tombe amoureuse malgré elle et tente de le retenir par des « enchantements ».

TANCREDE : chevalier normand d'Italie méridionale, membre de la maison des Hauteville, il deviendra prince de Galilée et régent de la principauté d'Antioche ; il est le type du parfait chevalier, sensible, mélancolique, intrépide, noble, fier et hautain. Il est aussi aimé par la princesse Erminie d'Antioche.

SALADIN : sultan chevalier tolérant, combattif, il est considéré comme le modèle des valeurs chevaleresques.

Structure :

Composé de 20 chants et 38 736 vers, en octaves, strophes de huit vers, (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est épique, clair, précis et élégant ; il est également solennel, élevé, virtuose, romantique et baroque. Il utilise des rimes oxymoriques ainsi que des métaphores. La métrique est faite de rimes douces, d'une cadence régulière, languissante, musicale avec timbre unique des jeux de sonorité.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Dante, L'Arioste, *Niebelungen*, de Montalvo / Tasso, Pétrarque, Boiardo, Trissin, Berni, Trissino.

A influencé :

Fénelon, Rousseau, Urfé, Milton, Goethe, Le Sage, Fielding, Stendhal, Verne, Tolkien / Baudelaire, de Nerval, de Calvino.

Incipit du roman :

" Je chante les pieux combats, et le guerrier qui délivra le tombeau de Jésus-Christ. De nombreux exploits signalèrent sa prudence et sa valeur : des travaux nombreux éprouvèrent sa patience dans cette glorieuse conquête. En vain l'Enfer se souleva contre lui ; en vain s'armèrent contre lui les peuples réunis de l'Asie et de l'Afrique : le Ciel..."

Ce que j'en pense :

On est charmé par l'intelligence et le brillant de ce poème ! Les grandes scènes d'anthologie sont nombreuses. C'est une œuvre vraiment magique et intense, dans l'unité et la variété. Le style est élégant, limpide et admirable : c'est une vraie jouissance ! Lisez également JERUSALEM LIBEREE, par curiosité, même si c'est moins bien. Rythme, ampleur, majesté et lyrisme : un pur chef d'œuvre intemporel. Un régal littéraire et intellectuel !

Don Quichotte
de MIGUEL de CERVANTES
1605 à 1615

1625 1630 1640 1650

L'astrée
d'HONORE d'URFE
1607 à 1627

Le 17ème siècle

“

*Amour, quand je pense
au mal terrible que tu me
fais souffrir, je vais en courant
à la mort, pensant terminer ainsi
mon mal immense.
Mais quand j'arrive à ce passage,
qui est un port dans la mer
de mes tourments,
je sens une telle joie...*

Don Quichotte

LE ROMAN A L'EPOQUE CLASSIQUE

Le roman comique
de PAUL SCARRON
1651 à 1657

Les aventures de Simplicius Simplissimus
de HANS JACOB CHRISTOFFEL von GRIMMELHAUSEN
1668

Artamène ou le grand Cyrus
de MADELINE de SCUDERY
1649 à 1653

Le paradis perdu
de JOHN MILTON
1667

La princesse de Clèves
de MADAME de la FAYETTE
1678

Les aventures de Télémaque
de FENELON
1695 à 1699

Le voyage du pèlerin
de JOHN BUNYAN
1660 à 1678

1675 1680 1690 1700

Le roman à l'époque classique

Le roman s'épure et rompt avec l'ancien roman-fleuve hérité du roman de chevalerie ou picaresque. Raffiné, il fleurit dans les salons où règnent les gens d'esprit. On cherche à expliquer, avec ressorts psychologiques, les passions des héros par la raison et la morale. C'est le sommet des romans baroques (fleuve) à la conception idéalisée du monde.

Héritier du roman de chevalerie (héros aux prises avec la passion amoureuse et des exploits), le roman baroque est souvent un roman-fleuve qui développe une conception idéalisée du monde, dans des univers de fantaisie légère, souvent champêtres. Une variante est le roman pastoral qui suit les tribulations amoureuses de bergers et de bergères (**L'ASTREE d'Urfé**). Avec le mouvement précieux, le roman se fait introspection des sentiments amoureux, la passion doit être évitée car elle conduit à la perte ; **ARTAMENE OU LE GRAND CYRUS** est un roman-fleuve et un roman à clef de **de Scudéry**, le plus long roman français jamais écrit.

À partir de 1660, le classicisme s'impose au roman et le genre est critiqué, jugé trop long, illisible, à la morale douteuse. Le roman va alors gagner en densité, en simplicité avec des personnages historiques évoluant dans des décors réels, dont les auteurs analyseront la psychologie à l'aune de la morale classique. **Mme de Lafayette** signe son célèbre **LA PRINCESSE DE CLEVES**, sommet de fine analyse psychologique. Les mémoires fictives, les romans épistolaires, et les romans didactiques (*Cyrano de Bergerac*) connaissent un grand succès. Mais le roman reste un genre mineur idéaliste. Apparaît alors le conte, où merveilleux et imaginaire dont le but est de plaire et instruire (Charles Perrault et Mme d'Aulnoy). **LES AVENTURES DE TELEMAQUE** est une épopée didactique de **Fénelon**, destinée au petit fils de Louis XIV.

En Allemagne, la littérature est marquée par la guerre de Trente Ans avec **LES AVENTURES DE SIMPLICISSIMUS** de **von Grimmelshausen** : c'est le chef-d'œuvre tragi-comique et unique de la littérature baroque allemande.

En Espagne, **Cervantès** contribue de façon magistrale au roman moderne avec **DON QUICHOTTE**, classique intemporel et universel. Et le genre picaresque est bien représenté par *Estebanillo Gonzales*.

LE PARADIS PERDU de **Milton** est une œuvre composée par un puritain humaniste qui, pour présenter le mythe biblique et chrétien, prodigue les allusions aux mythes païens. Le roman **LE VOYAGE DU PELERIN** de **Bunyan** est également un grand classique de la littérature anglaise (traduit dans plus de deux cent langues), une allégorie chrétienne, une parabole avec symbole et mystère.

En Italie, le baroque domine tout le 17ème siècle, avec les proses poétiques et d'idées.

L'ASTREE (1607-1627) d'Honoré d'Urfé

LA PRINCESSE DE CLEVES (1678) de Mme de La Fayette

LES AVENTURES DE SIMPLICISSIMUS (1668) d'Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen

LE VOYAGE DU PELERIN (1660-1678) de John Bunyan

LES AVENTURES DE TELEMAQUE (1695-1699) de Fénelon

Miguel de Cervantès (1547-1616) - DON QUICHOTTE

DON QUICHOTTE (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha)

Espagne, 1605-1615

Miguel de Cervantès

Le chevalier à la triste figure, combattant les moulins à vent, est un type humain devenu universel. Transfiguration du héros en mythe, c'est l'une des étapes essentielles et charnières de la création du roman moderne, polyphonique. Génie précurseur, Cervantès invente un modèle narratif dans cette parodie, souvent copiée mais jamais dépassée.

Résumé

L'ingénieux hidalgo de la Manche Alonso Quijano, pauvre gentilhomme campagnard, a l'imagination enflammée par les récits d'aventures héroïques, qui troublent son jugement ; il se prend un beau jour pour le chevalier errant Don Quichotte de La Manche, dont la mission est de parcourir l'Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés. Il prend la route, sur son vieux cheval Rossinante, accompagné d'un paysan stupide, Sancho Pança (trompé par des promesses de récompense). Illuminé, il pense qu'une modeste paysanne, Dulcinée du Toboso, qu'il ne croquera jamais, est l'élue de son cœur à qui il jure amour et fidélité. Après maintes aventures et rencontres insolites, et maintes histoires enchâtrées, il retrouve la raison et la sagesse, avant de tomber malade et de mourir, après avoir renié les livres de chevalerie.

Une scène clé : sur Rossinante, Don Quichotte attaque des moulins à vents
 " En parlant ainsi, il donna de l'épée à son cheval Rossinante, sans prendre garde aux avis de son écuyer Sancho, qui lui criait qu'à coup sûr c'étaient des moulins à vent et non des géants qu'il allait attaquer. Pour lui, il s'était si bien mis dans la tête que c'étaient des géants que non seulement, il n'entendait point les cris de son écuyer Sancho, mais qu'il ne parvenait pas, même en approchant tout près, à reconnaître : au contraire il allait vociférant : Ne fuyez, couardes et viles créatures, c'est un seul chevalier qui vous attaque. Un peu de vent s'étant alors levé, les grandes ailes commencèrent à se mouvoir..."

CERVANTES

1547-1616

Né d'une famille modeste, il mène une vie aventureuse de soldat et écrit ses premiers poèmes ; il est blessé, mutilé, fait prisonnier par des pirates : il tire de cette expérience une source d'inspiration romanesque. Il publie *Galatea*, un roman pastoral et des pièces de théâtre. Après des emprisonnements et avanies, mûri, devenu familier de la cour de Philippe III, le succès fulgurant de Don Quichotte, fait de lui la plus grande figure de la littérature espagnole. Il écrit ses *Nouvelles exemplaires*, récits baroques, et enfin le grand *Les travaux de Persille et de Sigismonde*. Conte génial, à l'imagination brillante et au ton libre, il est l'auteur humaniste de la jeunesse du cœur, de l'humour, de la jubilation et de la satire. Son œuvre psychologique et pathétique est puissante et originale. Génie littéraire d'une nation, " l'espagnol est la langue de Cervantès. "

Analyse officielle :

Cervantès est illuminé par l'esprit de la Renaissance, et c'est avec la verve d'un conteur unique qu'il raille de la manière la plus plaisante et cocasse le goût des aventures romanesques et chevaleresques qui dominaient en son temps. *Don Quichotte* constitue sans doute le plus bel exemple de roman picaresque et pastoral. Cette œuvre inégalable et intemporelle, est parodique, subversive, ironique, ludique et critique : elle crée le genre du roman vivace où se superposent les points de vue qui vont jusqu'à se confondre de manière complexe avec la réalité elle-même, en jouant avec la fiction : elle rompt ainsi complètement avec la littérature médiévale. Les aventures des deux compères de cette fable, sont autant de facettes de la destinée humaine. Ils vivent ensemble beaucoup d'aventures ridicules (provoquant souvent de nombreux dégâts) dans un monde non exempt lui-même de folie et de dérèglement. Ce roman fut enfin interprété aussi comme le reflet de la tragique lutte de l'homme qui, poussé par des idéaux généreux, se heurte à la

réalité et échoue dans ses nobles desseins. Don Quichotte reflète ce que notre être a de multiple, de contradictoire et de toujours incertain, et symbolise la foi aveugle dans les valeurs de l'esprit. Sancho Pança illustre le matérialisme et le sens pratique de la vie ; et c'est cette osmose qui explique son inépuisable richesse. Enfin le modèle narratif est unique car il met en scène pour la première fois le lecteur, comme acteur.

Roman fondateur de l'Espagne, DON QUICHOTTE marque pour le monde occidental une date importante de son histoire : traduit dans toutes les langues, il est l'origine de la pensée moderne, la rupture avec un monde ordonné, la démythification de l'univers, avec des procédés nouveaux de narration et d'écriture. Illustre et universel, il est toujours un outil précieux pour l'étude, l'analyse et le développement de la condition humaine et de sa nature. L'Espagne est encore aujourd'hui la langue de Cervantès.

Personnages :

Le héros chez Cervantès, à la foi et la candeur originelles, à demi-fou, se débat dans un milieu cruel, hostile, fou et chaotique. **DON QUICHOTTE** : c'est un mythe, un antihéros maladroit, lunaire, burlesque, en quête de perfection, un rêveur idéaliste, irraisonné et impatient qui prend ses hallucinations pour la réalité ; justicier autoproclamé, noble chevalier fantasque, naïf, bercé par ses illusions, il réinvente le monde, vit reclus dans ses rêves, aux abîmes du mystère de la vie. Il est l'incarnation d'un idéalisme voué à l'échec et grandiose en cela même. C'est un des plus grands antihéros, secret et tragique, de la littérature. **SANCHO PANÇA** : monté sur son âne, ce fidèle écuyer, simple et naïf, les pieds sur terre, aime se remplir la panse. Il pense que son maître souffre de visions mais se conforme à sa conception du monde et tente de briser l'envoûtement dont est victime Dulcinée. Du lourd paysan qu'il était, il se transforme en un être plus éduqué et clairvoyant, plein de bon sens populaire.

Structure :

Débute par un prologue au lecteur puis des poèmes liminaires. Composé de 2 parties (52 et 74 chapitres avec titres narratifs). Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration (enchâssement de récits, innombrables histoires à « tiroirs » et mouvements internes). Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Complexe dans sa syntaxe, il est fait de détours alambiqués de la phrase avec beaucoup de contrastes et de trouvailles ; l'écriture est bariolée, fraîche, naturelle, précise et savoureuse. La prose, vigoureuse, dénote un goût pour les jeux de mots, aphorismes, oxymores, paronomases, polyglosses, calambours, néologismes, adages et proverbes. La composition est très ingénieuse en multipliant les niveaux narratifs et voix plurielles, avec dialogues et colloques plein de saveur.

Source d'inspiration :

Homère, Apulée, Rabelais, L'Arioste, Boccace, de Montalvo / Le roman médiéval, pastoral, utopique et de chevalerie, Ribeyro, Montemayor, Juan de Flores, Huarte, Pulci, Boiardo, Aleman, Martorell, le Romancero espagnol, la poésie héroïque-populaire.

A influencé :

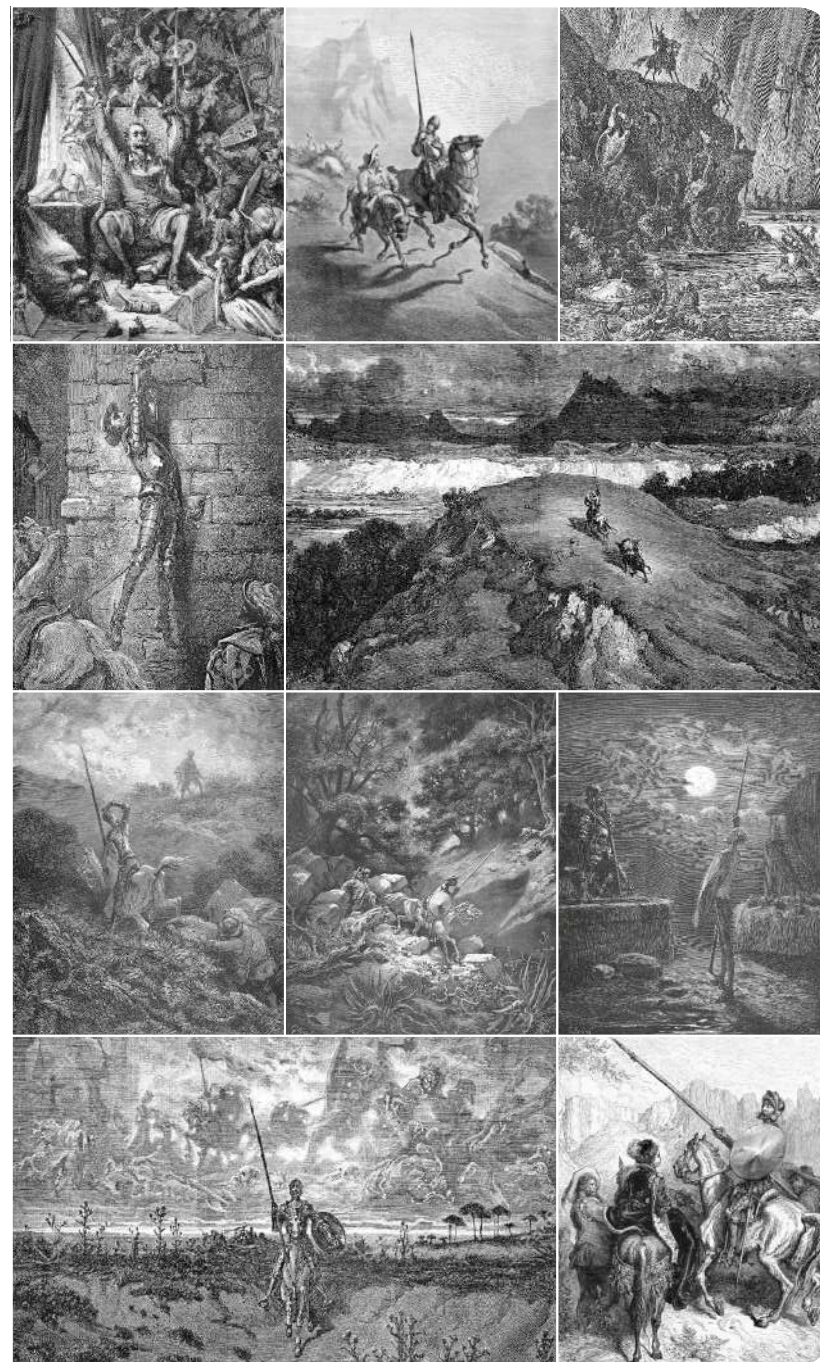
Lesage, Fielding, Defoe, Goethe, Fénelon, Montesquieu, Diderot, Tolstoï, Dostoïevski, Balzac, Sterne, Potocki, Joyce / Barth.

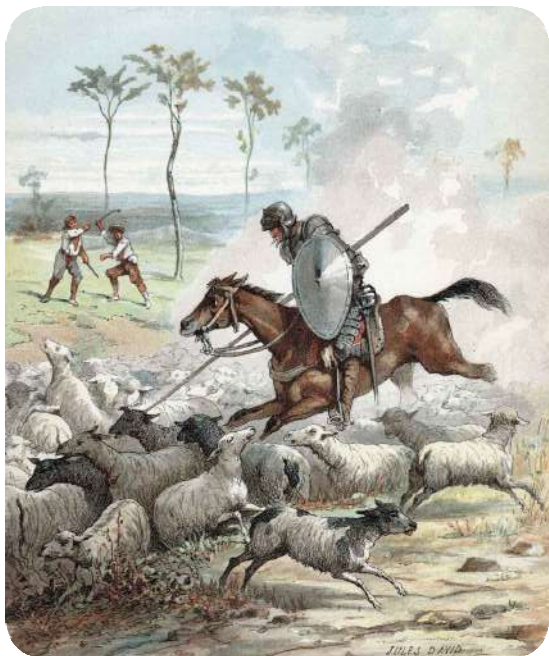
Incipit du roman :

" Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un hidalgo, de ceux qui ont lance au râtelier, rondache anrique, bidet maigre et lévrier de chasse. Un pot-au-feu, plus souvent de mouton que de bœuf, une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail le samedi, le vendredi des lentilles..."

Ce que j'en pense :

Ce livre exceptionnel est d'une modestie incroyable, d'une folle ambition. Il est drôle, inventif et superbement écrit. Dans les interpénétrations de toutes ces histoires, il y a une grande intelligence maîtrisée. Le personnage de Don Quichotte est unique, il devient presque notre ami et notre confident. Il faut le lire et écouter ses folies jubilatoires ! Il a sa place dans le Panthéon des plus grands romans du monde. Une merveille, un pur joyau, pas du tout surestimé !

Illustrations de Jules David -1887

Illustrations de Jules David -1887

L'ASTREE

France, 1607-1627 (inachevé)

Honoré d'Urfé

Ces 5000 pages contentent dans un décor bucolique les aventures galantes du berger Céladon et de la bergère Astrée. C'est une structure romanesque complexe et riche d'intrigues secondaires à tiroirs. Baroque et précieux, Urfé brosse une peinture subtile des sentiments amoureux, une conception de l'amour qui repose sur les valeurs morales.

Résumé

Dans la Gaule du cinquième siècle, dans un Eden nommé Forez, le berger Céladon aime, depuis trois ans, la belle bergère Astrée, malgré les rivalités des deux familles ennemies. Or un jour il est accusé d'infidélité par Astrée, que le perfide et rival Sémire, a abusée à son sujet. Banni et inconsolable, il connaît un désespoir profond et se jette dans la rivière le Lignon. Mais il est recueilli par trois nymphes et Galatée, fille de la reine, qui s'occupent de lui et en tombent amoureux. Fidèle à Astrée, Céladon résiste victorieusement et s'échappe. Pour approcher sa promise, il se déguise en une jeune fille, Alexis, fille d'Adamas le druide. Astrée va se lier d'amitié avec elle et Céladon déclinera son identité une fois reconnu... Autour de ses héros gravite d'autres personnages dont les histoires se mêlent dans un très grand nombre d'aventures.

Une scène clé : Astrée se lamente devant l'absence de son amoureux Céladon

" Cette pensée l'entretint longuement, mais non pas sans l'accompagner de soupirs et de larmes, et n'eut été qu'en fin elle se conduisit sans y penser sur le bord de l'un des bras de Lignon qui environne ce jardin, elle n'en fut pas si tôt sortie, mais la vue de cette rivière qui avait été presque présente à tous ces bonheurs passés, et qui avait vu naître le commencement de son extrême malheur, lui toucha l'âme si vivement, que donnant cesse à son promenoir, elle fut contrainte de s'asseoir sur le bord du ruisseau, et après s'étendant toute de son long, et s'appuyant du coude contre terre, se mit la joue dans la main..."

D'URFÉ

1567-1625

Issu d'une vieille famille noble du Massif Central, il vit une enfance champêtre paisible. Fervent catholique, chevalier de Malte, homme de culture, de pensée, soldat valeureux, il s'engage dans les guerres de Religion. Il prône l'élégance du style, le raffinement et la préciosité des sentiments, l'intellectualisme de l'amour (lié à l'estime de l'autre). Il a une place éminente dans la littérature par son évocation des lieux enchantés de l'enfance et par son rôle dans l'émergence de la prose du Grand Siècle et d'une tradition littéraire. Il écrit *L'Astrée*, l'œuvre d'une vie, où romanesque, galanterie, préciosité et imagination se côtoient dans une très belle érudition. Il symbolise la description de l'amour sublime et la création d'un goût nouveau classique. Il influencera la sensibilité et l'imaginaire romanesque galant et baroque de tout le 17ème siècle.

Analyse officielle :

Publié à partir de 1607, ce roman représentatif du baroque fait le récit d'aventures héroïques et sentimentales dans un décor pastoral avec l'analyse, subtile et précise, de nombreux sentiments amoureux (manifestation de la passion naissante, amour non partagé, jalousie, trahison, obstacle, épreuve, malentendu, dissimulation, ruse, vengeance, etc.). Écrit à la fois en vers et en prose, il est une évolution du roman courtois (en une dernière réincarnation et exaltation, mêlée à la pensée néoplatonicienne) dans sa forme allégorique et symbolique. Au cœur du pays gaulois, parmi les souvenirs des druides et des génies locaux, se raconte une histoire venue d'ailleurs (merveilleuse et irréaliste, d'un Age d'Or d'une société idéale, rejetée dans un temps mythique) : de la tradition bucolique gréco-latine, des utopies déjà à la mode dans l'Europe italienne et espagnole. Un des premiers romanciers classiques, Urfé fait l'éloge de la vie pastorale, lié à la défense des valeurs traditionnelles : la franchise, le sens

de l'honneur, la pureté des mœurs, la paix de l'âme. Il livre un songe, une fable, un roman d'analyse, un traité poétique d'éducation sentimentale et une somme de casuistique amoureuse. C'est aussi un roman des origines nationales : les bergers sont des Gaulois à l'état pur, qui ont résisté à l'invasion des romains et ont préservé les coutumes, valeurs et libertés de l'ancienne France. La narration assez lente de cette très longue épopée, aux deux cent personnages, a été un modèle de classicisme de la langue. C'est une somme romanesque où, sous le couvert de la pastorale, se conjuguent toutes les ressources du conte, de la chronique, de l'histoire tragique, du roman courtois et de chevalerie.

L'ASTRÉE est un le roman-fleuve phare, idyllique et enchanteur, vert paradis nostalgique des amours, le plus lu des deux siècles durant ; il suscita d'innombrables imitations et affina la sensibilité, stimula l'imaginaire, proposa des modèles, citations et références.

Personnages :

Le héros chez Urfé ne perd jamais la faculté d'analyser avec lucidité ce qui lui arrive, et sa volonté combat toujours un désir, une trop forte passion amoureuse. Il est en quête de lui-même et de l'autre. Amant parfait et raffiné, il vit un bonheur traversé par des obstacles invraisemblables et touchants. La femme est éducatrice et civilisatrice : elle préfère la soumission, la douceur, qui sont victoire sur soi-même. Maîtresse de perfection, elle prône l'ascèse et un idéal de paix, de concorde, d'harmonie et de fécondité.

CELADON : il adopte le code de l'Amour parfait (courtois), avec une soumission à sa dame. Il est précieux, honnête, raffiné, sensible et galant ; il a un amour pur, respectueux des convenances. Il montre toutes les vertus héroïques d'un chevalier accompli et surmonte mille épreuves et stratagèmes destinés à reconquérir son amour et faire reconnaître sa fidélité. Il sera pardonné. Charnel, contemplatif et spirituel, il symbolise la belle âme gracieuse de l'éternel soupirant et l'amoureux transi.

ASTRÉE : elle évoque la déesse, fille de Zeus et de Thémis. Son amour sublimé en amitié pour Céladon (fille) est assez ambiguë. Jalouse, volontaire et exigeante, elle représente l'amante mystique, épurée et constante, se nourrissant de la pensée.

Structure :

Composé de 4 Parties (chapitres avec titres) + 1 Partie supplémentaire (écrite par son secrétaire Balthazar Baro).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration (enchaînement de récits, innombrables histoires à « tiroirs »). Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est précieux, psychologique, pur, délicat, raffiné, charmant, galant et poétique. La phrase est juste, simple et limpide, fluide, subtile, gracieuse et suave. Il y a des métaphores et des aphorismes. Ce beau style est initiateur de la prose classique.

Source d'inspiration :

Virgile, Ovide, Longus, Le Tasse, L'Arioste / Le roman bucolique gréco-latin, Héliodore, Roman de la rose, le roman courtois, le roman italien et espagnol, Sannazar, Montemayor, Gaurini, Le Chapelain.

A influencé :

La Fayette, de Scudéry, Rousseau / Baro, Tencin, Graffigny, Riccoboni, Charière, Gouges, Souza, Cottin, Genlis, de Duras.

Incipit du roman :

" Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays nommé Forez, qui, en sa petitesse, contient ce qui est de plus rare au reste des gaules, car, étant divisé en plaines et en montagnes, les unes et les autres sont si fertiles, et situées en un air si tempéré que la terre y est capable de tout ce que peut désirer un laboureur. Au cœur..."

Ce que j'en pense :

J'ai lu l'abrégé en poche fait d'extraits et non le recueil complet qui est très long (5 parties, 40 histoires, 60 livres et de 5400 pages : donc pour les plus courageux). Cela suffit pour se faire une bonne idée mais reste frustrant car trop court. L'univers pastoral est très frais et agréable. L'écriture est vraiment belle et imaginative. Il y a beaucoup de personnages vivant des amours contrariés, cachés et croisés. Par son charme désuet, c'est un vrai étonnement littéraire et historique.

Diane et Astrée à la fontaine de Vérité d'Amour de Jacques Rigaud - 1733

Alexis se révèle comme Céladon à Astrée de Jacques Rigaud - 1733

ARTAMENE OU LE GRAND CYRUS

France, 1649-1653

Madeleine de Scudéry (et Georges)

Ce roman-fleuve baroque à clef, un des plus longs de la littérature française, est le miroir des mœurs de la société française. C'est un des grands livres précieux au récit d'aventures héroïques et sentimentales dans un décor antique. Erudite mondaine analyste des sentiments, Mme de Scudéry annonce les grands romans psychologiques à venir.

Résumé

Dans la Perse antique du 5ème siècle avant J.C., le guerrier Cyrus, part à la recherche de Mandane, la femme qu'il aime et qui lui échappe sans cesse. Héritier du trône de Perse, il cache sa véritable identité sous le nom d'Artamène. Pour retrouver son amoureuse, il doit vaincre tous ses rivaux (Philidaspe, le roi d'Assyrie, Mazare, le roi de Pont et Crésus, le roi de Lydie), Babylone, l'Arménie et presque toute l'Asie. L'assaut final au camp des Massagettes, où Mandane est faite prisonnière, est donné. Cyrus retrouve son amante vivante. Leur mariage est célébré. Ainsi, montant dans un trône si élevé, « plus grand prince du monde, après avoir été le plus malheureux de tous les amants, se vit le plus heureux de tous les hommes, car il se vit possesseur de la plus grande beauté de l'Asie... »

Une scène clé : Artamène assiste, impuissant, au naufrage d'un navire " Artamène s'avancant toujours vers eux, Phéaulas commença de remarquer le long de la rive quelque débris d'un naufrage. Il fit pourtant signe à Chrysante de n'en parler point à leur maître, qui regardait avec tant d'attention ces hommes qui étaient au bord de la mer qu'il ne s'aperçut pas encore de ce que Chrysante et Phéaulas avaient vu. Mais hélas ! À peine eut-il fait vingt pas que, tournant les yeux vers le rivage qu'il avait à sa gauche, il vit qu'il était tout couvert de planches rompues, de cordages entremêlés..."

DE SCUDERY

1607-1701

Elle fréquenta l'hôtel de Rambouillet puis tint un salon célèbre. Sous le masque de la signature de son frère Georges, elle publia de volumineux romans à succès, galants et érudits, à clé, transposant dans l'Antiquité la vie de la société mondaine : *Ibrahim ou l'illustre Bassa*, *Clélie, histoire romaine*. Le style est baroque, le vocabulaire élevé, les sentiments raffinés avec une grande intériorité ; il y a de très belles analyses de la mélancolie, de l'ennui et des rêveries. Proches des romans héroïques, épopées en prose dans des décors exotiques de fantaisie, ils offrent une représentation poétisée, romanesque de la société, dans ses jeux, ses audaces, ses interdits. Très savante, libre, féministe, moraliste et théoricienne, elle crée, avec belle grâce, la vogue de romans précieux à la vision idéalisée de l'amour dans son chef d'œuvre *Artamène*.

Analyse officielle :

Ce roman est connu pour être le plus long roman français jamais écrit (13095 pages dans l'édition originale) et sans doute l'un des plus ambitieux. Bien que l'œuvre connût un succès considérable à l'époque, elle n'a plus été publiée après sa parution. Sa démesure et ses invraisemblances lui valurent bientôt une réputation d'illisibilité et elle sombra même dans l'oubli. La matière narrative de ce roman galant à tiroirs, met en scène près de quatre cents personnages, dans une intrigue complexe, organisée par l'alternance d'une histoire principale (histoire cadre) et d'histoires secondaires (histoires intercalées dites intradiégétiques, narrées par des personnages-héros ou secondaires), régulièrement réparties au fil des dix tomes. Cette production littéraire de grande envergure a été conçue et élaborée au sein d'un salon. Elle est à la fois un « art d'aimer », une chronique au grand intérêt documentaire et un florilège de lieux communs dominés par toute la belle société mondaine et par la figure légendaire du Grand Condé (Cyrus). Le contenu narratif correspond à une matière romanesque dont la nature repose souvent sur

des stéréotypes du roman de l'époque (roman dit « héroïque » et roman baroque) : enlèvements de l'héroïne, fausses morts, duels, tempêtes, lettres, oracles, monologues intérieurs des héros... D'autres éléments (conversations ou portraits), sont, quant à eux, plus nettement singuliers à cette esthétique, notamment le développement à l'infini de la casuistique des sentiments avec des amours épurés, courtois et platoniques. Ce roman offre le plus flatteur des miroirs sous le voile de la fiction antique, dont la mode tend à supplanter la courtoisie médiévale depuis la Renaissance.

Roman-feuilleton romanesque, ARTAMÈNE OU LE GRAND CYRUS est une œuvre capitale pour la compréhension du 17ème siècle français : ces aventures la rebondissements, militaires et amoureuses, dans des contrées diverses, mais aussi ces portraits psychologiques ont été abondamment lu et commenté ; il constitue un horizon de référence incontournable dans le domaine de la culture et de la littérature mondaines de cette époque.

Personnages :

Le héros chez Scudéry fait partie de l'élite ; il est cultivé, précieux, raffiné et délicat. Il connaît des amours chastes et courtoises.

ARTAMÈNE : il est le fameux souverain et conquérant perse, ayant réellement existé. Il possède une grande âme et un cœur généreux, un esprit ferme, une grande force et valeur héroïque ; il est plein de grâce et de mérite. Il y a une réelle grandeur dans sa passion et ses conquêtes. Derrière ce personnage se cache les traits du grand homme de guerre, Condé.

SAPHO : sage poétesse grecque de l'Antiquité, elle brille par sa culture et son esprit. Sous ses traits se cache Mme de Scudéry elle-même. Cette Sapho scudérienne, loin d'être un simple faire-valoir, respire une autorité et un prestige qui l'érigent en une figure fondamentale. Elle est l'initiatrice, l'incarnation et le modèle de la « femme auteur », vivant de son écriture ; elle revendique de façon courageuse et indépendante la poésie lyrique amoureuse.

Structure :

Composé de 10 parties (avec des livres), réparties en dix tomes (ou parties), divisées chacune en trois livres. Narrateurs omniscients subjectifs : écrit à la 1ère et 3ème personne. Relais de narration (enchâssement de récits). Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est précieux, psychologique, piquant et pur ; délicat, raffiné, il est plein de charme, galant et poétique. La phrase est juste, limpide, aux belles expressions avec analepses, néologismes, périphrases, archaïsmes, périphrases, métaphores et hyperboles.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Boccace, Cervantès, L'Arioste, Le Tasse / Hérodote, Xénophon, Gomberville, La Calprenède, Lily, Marin, Gonga, Desportes, Marot, Scève.

A influencé :

La Fayette, Rousseau / De Tencin, de Graffigny, Riccoboni, de Charnière, de Gouges, de Souza, Cottin, de Genlis, de Duras.

Incipit du roman :

" L'embrasement de la ville de Sinope était si grand que tout le ciel, toute la mer, toute la plaine et le haut de toutes les montagnes les plus reculées en recevaient une impression de lumière qui, malgré l'obscurité de la nuit, permettait de distinguer toutes choses. Jamais objet ne fut si terrible que celui-là : l'on voyait tout à la fois vingt galères qui..."

Ce que j'en pense :

J'ai lu l'abrégé en poche fait d'extraits et non le recueil complet qui est trop long (13000 pages, 400 personnages, une trentaine d'histoires distinctes...). Cela devient alors aisé de se plonger dans cet enchaînement de récits d'aventures assez invraisemblables et d'y goûter ce parfum unique, où héroïsme et galanterie se côtoient. J'ai préféré l'Histoire des amants infortunés, magnifique, à celle de Sapho... A découvrir, et pour les plus courageux, à lire l'intégralité !

Portrait de Madeleine de Scudéry par l'école française, artiste inconnu - vers 1650

Illustrations - non daté

LA PRINCESSE DE CLEVES

France, 1678

Anonyme (Mme de La Fayette)

Sa construction rigoureuse, sa concision du style et son souci de la vraisemblance inscrivent cette œuvre dans l'esthétique classique de l'époque, ouvrant la voie à une forme du roman d'analyse, représentant le courant de la préciosité. Mme de La Fayette crée le modèle moderne des romans français galants à ressort psychologique.

Résumé

A la brillante et voluptueuse cour des Valois, à la fin du règne de Henri II, vers 1559, la très belle Mlle de Chartres est mariée au prince de Clèves, très épris ; elle ne l'aime mais elle le respecte. Modèle de pureté, elle est pourtant dévorée d'un amour illégitime pour le duc de Nemours, un éblouissant gentilhomme séducteur, rencontré lors d'un bal, ravagé aussi par cette violente passion irrésistible, faite d'estime et d'admiration mutuelles. L'aveu qu'elle en fait à son mari (qui est au début tranquilisé par sa franchise courageuse) suscite sa jalousie et sa douleur : il finit par périr de langueur et de chagrin. Mme de Clèves se retire au couvent, par devoir, par scrupule et sacrifice ; sans avoir jamais été maîtresse de son cœur, elle est douloureusement consciente d'avoir échoué sa vie conjugale et sentimentale.

Une scène clé : l'aveu de Mme de Clèves à son mari, sous le regard de M. de Nemours, caché

" - On doit haïr ceux qui le sont, et non pas s'en plaindre ; et, encore une fois, madame je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir. "

"- Vous m'en presseriez inutilement, répliqua-t-elle ; j'ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait n'a pas été par faiblesse, et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. " M. de Nemours ne perdit pas une parole de cette conversation ; et ce que venait de dire Mme de Clèves ne lui donnait... "

LA FAYETTE

1634-1693

Elle est élevée dans une famille aisée et très littéraire de petite noblesse. Elle arrive à s'introduire dans la haute société de la Cour à Paris et brille rapidement dans les salons littéraires. Elle fait paraître des nouvelles et des *Mémoires*. Son œuvre est profondément marquée par l'Histoire. Prototypique du roman d'analyse, *La Princesse de Clèves* est un immense succès. Amie de La Rochefoucauld et de Mme de Sévigné, fragile et active, prude et dévote, femme d'affaires hautaine, d'intrigue et de pouvoir, c'est une romancière au grand stoïcisme. Attentive à une œuvre qu'elle n'a pas voulu reconnaître (*La princesse de Montpensier*, *Zayde*), elle est une énigme. Connaître sa vie et ses romans permet de mieux comprendre le statut de la femme de l'époque. Elle préfigure avec talent le monologue intérieur du roman psychologique précieux.

Analyse officielle :

Proche des *Mémoires*, ce roman sentimental sec et dépouillé est une parabole à portée universelle, un superbe conte d'amour, de déchirement et de mort, rompant avec la vogue du roman héroïque. Fondateur, il délivre un message métaphysique et religieux avec un libérinage d'esprit, une jouissance sensuelle, une liberté prise avec les codes moraux de son époque ; les mœurs des honnêtes gens et les aventures amoureuses sont décrites avec grâce, esprit, réalisme et galanterie. Manœuvrant entre rivalités, les personnages sont historiques, mais idéalisés et magnifiés dans un flou poétique, mais avec une importance des apparences ; l'oisiveté, les vices et l'amour sont cause de tous les tourments. La passion se révèle destructrice et apparaît comme une force qui perturbe profondément, mettant en péril. Et la parole incomplète est sans cesse différée, jusqu'à ses pudiques et impurs silences. De nombreuses digressions (histoires

annexes enchâssées de galanterie et conversations précieuses voire tragiques) sont parsemés le long de l'histoire, contribuant à l'apprentissage sentimental de la princesse. Cette dernière est une vertueuse infidèle et intransigeante d'une dignité impérieuse qui se refuse au parjure, sur les désordres de l'amour. On notera l'implacable sécheresse du dénouement. Enfin c'est un roman du clair-obscur, social et moral, centré sur la méditation approfondie des personnages, concernant la morale, la trahison et la jalousie.

LA PRINCESSE DE CLÈVES marque l'affirmation, en littérature, avec une langue mélancolique, de la place des femmes dans la vie culturelle du 17ème à travers le mouvement culturel et courant littéraire français : la préciosité. Disséquant avec finesse, sobriété, vérité et précision les rouages de la passion amoureuse, ce modèle du classicisme reste le premier grand chef d'œuvre de l'analyse du cœur humain.

Personnages :

L'héroïne chez La Fayette est romanesque, ambitieuse, spirituelle et éprise de grandeur. Sa conduite est dictée par la morale et aux bienséances. Bouleversée par les passions amoureuses entre devoir et sentiments, déchirée, elle a souvent un destin d'exception. Elle se refuse à être constamment sous l'emprise de ses sentiments, dans une forme d'émancipation.

Mme de CLEVES : c'est le seul personnage imaginaire. Elle concentre toutes les qualités nécessaires à l'amour idéal et pur, elle représente l'idéal précieux : belle, noble, intelligente, de haute exigence, indépendante, gracieuse et désirable. Elle est appelée à être au-dessus des autres êtres mais à subir un amour malheureux fait de souffrance cachée, une constante méfiance envers l'amour, un état d'intense mélancolie. Après des méditations extrêmes, victime de sa fidélité, elle renonce au monde. Elle est le parfait symbole de la sincérité et de la vertu. Ce beau personnage féminin a marqué la littérature française. Le DUC de NEMOURS : beau, galant et séduisant prince, à la valeur et l'adresse incomparables, il aime épier Mme de Clèves, viol son intimité par le regard ; il lui vole son portrait. C'est un homme libertin, qui peut se hisser au-dessus des conventions sociales pour vivre pleinement, jouir par les sens et par l'esprit. Il est un modèle parfait au sein de la cour du roi.

Mr de CLEVES : ressentant une vive jalousie et pensant être trahi, il meurt de chagrin, non sans avoir fait d'inoüblables adieux.

Structure :

Composé de 4 tomes, sans titres.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

D'une rare intelligence, intériorité et perfection formelle, la plume est harmonieuse, acérée et très maîtrisée ; le lexique sobre a un caractère concis et admirablement construit. Le vocabulaire est précieux, éthéré et nuancé avec néologismes sous forme d'adverbes ; il est musical avec superlatif intensif, hyperbole, métaphore et périphrase. C'est la langue pure de la passion.

Source d'inspiration :

D'Urfé, de Navarre, de Scudéry / Le roman baroque, Corneille, Racine, Pascal, Chariton d'Aphrodise.

A influencé :

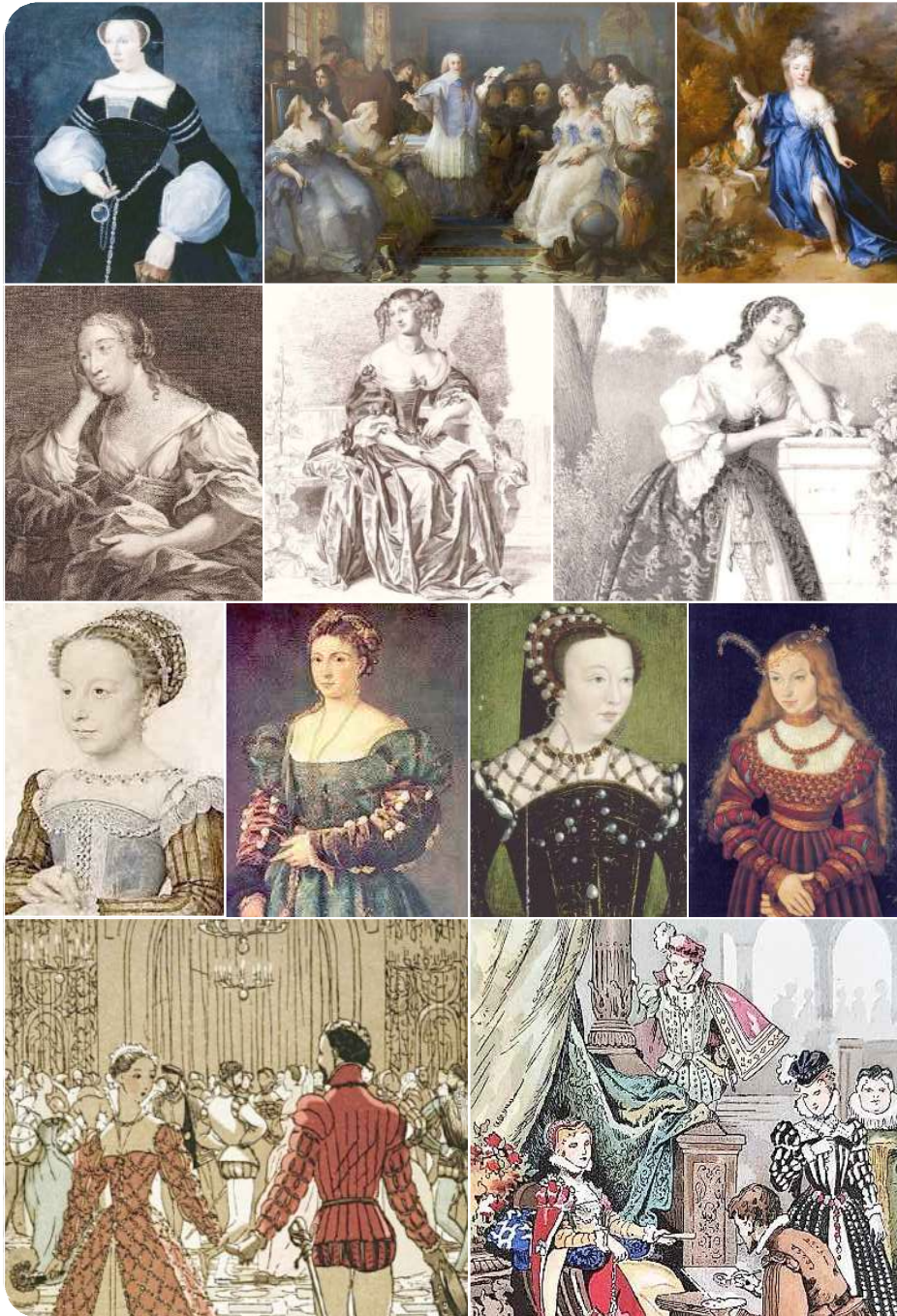
Abbé Prévost, Rousseau, Marivaux, Goethe, De Staël, Sand, Balzac, Stendhal, Flaubert, Proust, James / De Souza, de Tencin, de Graffigny, Cottin, de Genlis, de Duras, Riccoboni, Gobyneau, de Charrière, Constant, Fromentin, Radiguet.

Incipit du roman :

" La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri second. Ce prince était galant, bien fait et amoureux ; quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de vingt ans, elle n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas des témoignages... "

Ce que j'en pense :

Une belle analyse psychologique très novatrice fait vibrer ce court roman classique. Pas trop de description, la plume est limpide et magnifique. Les personnages sont touchants et très humains et l'intérêt historique non négligeable (intrigues de cour et place de la femme dans la société). Le ton est frais et précieux, fin et élégant, non daté à mon avis. Ce livre de l'amour (comme expérience intime et sublime, élévation de l'âme et du cœur) se déguste avec bonheur. Lecture indispensable, à relire...

LES AVENTURES DE SIMPLICISSIMUS (Der abenteuerliche Simplicissimus teutsch)

Allemagne, 1668

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen

Ce tableau de mœurs pendant la guerre de Trente Ans, narrant des tribulations farfelues, drolatiques et picaresques, est le chef-d'œuvre tragi-comique, original et unique en son genre, de la littérature baroque allemande. Erudit doué d'humour au langage vigoureux imagé, Grimmelshausen joue des traits d'esprit, jeux de mots et situations grotesques.

Résumé

Pendant la guerre de Trente Ans, un jeune homme, illettré et naïf, fils de paysans du Spessart, se trouve arraché aux siens, chassé par la soldatesque qui pille sa ferme. Dans l'isolement d'une forêt, il est élevé par un ermite, qui l'instruit pendant deux années des rudiments de la religion chrétienne (et peu sur la vie) et le baptise du nom de Simplicius, en accord avec l'innocence de son esprit. A sa mort, le pieux Simplicius est lancé sur les routes. Il devient page, puis musicien-bouffon, habillé d'une peau de veau, puis soldat (pour les Impériaux puis les Suédois), puis brigand... Victime de toutes les duperies, il apprend à se défendre sans perdre la pureté de son cœur ; désespérant de trouver une stabilité, il accomplit un pèlerinage en Terre Sainte et finit par échouer sur une île déserte où il décide de reprendre la vie d'ermite de son enfance.

Une scène clé : Simplicius se cache dans la forêt, après le massacre de son village
 "...c'est pourquoi je me cachai dans un épais fourré d'où je pouvais entendre aussi bien les cris des paysans torturés que le chant des rossignols... Enfin la chère lumière du jour me vint en aide, qui commanda aux arbres de ne pas m'importuner en sa présence, mais cela ne m'avança guère, car mon cœur était plein de peur et de crainte, mes cuisses de lassitude, mon estomac vide plein de faim, ma bouche de soif, le cerveau plein d'imagination folle et les yeux de sommeil. Je continuai à marcher, mais ne savais où j'allais. Car plus je marchais, plus je m'éloignais des gens en m'enfonçant dans la forêt..."

GRIMMELSHAUSEN

1622(?)-1676

Il est issu d'une famille aristocratique désargentée. Il assiste, enfant, à la destruction de sa ville natale en 1634 (guerre de Trente Ans). Orphelin, il mènera une vie instable et mouvementée : la pauvreté, la solitude de la vie des réfugiés, les atrocités de la guerre lui fourniront les éléments autobiographiques de ses écrits. Il devient soldat, puis quitte l'armée. Il se convertit au catholicisme. Il écrit son chef d'œuvre *Simplicissimus*, puis aussi, *La Vagabonde Courage*, une belle héroïne. Sage au grand humour noir, il satirise ses contemporains avec malice, réalisme et naturalisme. Le réel, transfiguré par le style, n'est pas pour lui la finalité de son art mais le prétexte à la libération de sa subjectivité passionnée. Il a un goût baroque de l'excès, de la truculence osée, parfois même de l'horreur. Il est le grand romancier allemand du 17ème siècle.

Analyse officielle :

Les Aventures de Simplicius Simplicissimus est un récit rapide, palpitant et vivant. Contée sur le mode autobiographique à la première personne, l'histoire, hybride et obscure de Simplex s'articule selon le schéma de l'illusion à la chute et rédemption morale (possible qu'au prix de la condamnation du monde où tout n'est que vanité). Ce grand roman d'éducation narre son évolution intellectuelle et morale au terme de ses différentes aventures. Destiné à un public populaire, Grimmelshausen renouvelle le genre du roman picaresque par la densité de son personnage et la vérité du tableau qu'il fait de son époque. Il narre donc les pérégrinations tragi-comiques d'un jeune paysan naïf, éternel innocent mais pas idiot, qui est happé dès l'enfance dans cette cauchemardesque succession de ravages interminables dans une Allemagne à feu et à sang, prise dans le tourbillon absurde et sanguinaire de la guerre religieuse de Trente Ans (1618-1648), première guerre civile européenne (guerre totale, politique, militaire, économique et psychologique). Le récit est entrecoupé de discours moraux sur les maux, hypocrisies et contradictions de l'époque baroque et ses conflits religieux. Sous couvert de satire sociale, il fait habilement

passer le message religieux qui participe de la spiritualisation. Curieusement, cet extravagant roman d'amour, de saleté, de violence, de famine et de décadence, d'une modernité certaine et au grand pouvoir comique, est très peu connu. Il est pourtant magnifique, touffu, coloré, féroce, brut et amusant. Grimmelshausen y mêle des références historiques, militaires, bibliques, mythologiques, littéraires, astrologiques, physiques, ethnographiques et géographiques. Il évoque, à l'aide d'une documentation impressionnante et approfondie, la désolation totale, le reflet d'un monde désespéré, déchiré et inconstant, en désarroi dans lequel le seul objectif est de survivre. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, il constitue un document unique et bouleversant. A la fois roman esthétique d'aventure, roman de société, truculent, éducatif, une farce grotesque, cruelle et érotique, c'est aussi un récit de voyage allégorique, une robinsonnade mystique. **LES AVENTURES DE SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS est un roman de naissance, une œuvre majeure de l'âge baroque, d'une puissante originalité : c'est un des sommets de la littérature et l'identité allemande. Grimmelshausen s'affirme comme l'un des pères du roman moderne.**

Personnages :

Le héros chez Grimmelshausen un marginal qui présente un point de vue satirique et ironique sur le monde, dont il ne manque pas de pointer avec malice les illusions trompeuses. Son apparente innocence peut révéler une profonde ruse. SIMPLICIUS : il a une âme pure, innocente et naïve. Picaro précipité dans le monde extérieur (source de jouissances, de plaisir et menace pour le corps et l'esprit), à travers ses aventures espiègles et hasardeuses, il en découvre, la fausseté, avant de s'accommoder au jeu des apparences. Il en devient ainsi mélancolique et désenchanté. Son esprit simple cherche le sens de l'existence. Il fait l'expérience du bonheur de ce monde mais le découvre éphémère, inconstant, trompeur. Il décrit et démasque les failles d'un monde corrompu avec beaucoup de mordant et de vérité. Il va de la chute à la rédemption.

Structure :

Composé de 6 Livres, avec chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est vivant, spontané, alerte et rythmé. Dans le domaine des formes, il cherche l'élément le plus excessif et démesuré, il ne connaît qu'une « réalité outrée, enflée, convulsive ». La verve est drue, foisonnante, parfois familière. Le langage est libertin et fort séduisant, plein de jeux d'esprit très osés, et des mots employés à contresens.

Source d'inspiration :

Apulée, Rabelais, Montalvo, Cervantès, Mann, Döblin / Sorel, Aleman, de Quevedo, Nashe, Till Eulenspiegel.

A influencé :

Lesage, Voltaire, Goethe, Potocki, Thackeray, Fielding / Bürger, Wöhrle, Grass, Schmidt.

Incipit du roman :

" Il se manifeste en cette époque (dont on croit qu'elle est la dernière) parmi les gens de peu comme une peste dans laquelle les patients qui en sont malades, ayant ramassé et, par trafic, tant recueilli qu'à côté des quelques liards en poche, ils peuvent s'affubler d'un habit de bouffon à la mode nouvelle avec mille sortes de rubans de soie..."

Ce que j'en pense :

Ce premier texte majeur où une « nation naissante se reconnaît » est réjouissant par son audace, son ton et son originalité. C'est foisonnant de situations, de personnages et d'informations ; une vraie merveille d'invention ! C'est dense, savant et parfois fort émouvant. On suit avec grand plaisir et curiosité les mésaventures du héros, même si c'est extravagant voire touffu. Ce témoignage rare sur l'Europe du 17ème siècle est drôle et violent à la fois, et très bien écrit. Une très agréable rareté !

LE PARADIS PERDU (Paradise lost)

Angleterre, 1667

John Milton

Cette œuvre moderne, spirituelle, d'une ampleur cosmique, à la dimension chrétienne s'inspirant de la Bible, décrit la désobéissance, la chute et la rédemption de l'homme à travers la lutte éternelle du bien et du mal. Pamphlétaire puritain et formidable érudit, Milton, le prophète chantre des libertés, forme un précis de la Morale la plus noble et pure.

Résumé

Satan, l'ange déchu, adversaire de Dieu, est vaincu par les armées divines. Avec ses anges rebelles, il s'apprête à relancer une attaque contre le Ciel lorsqu'il entend parler d'une prophétie : une nouvelle espèce de créatures doit être formée. Sorti de l'enfer (dans le Chaos), il s'aventure dans le paradis et trouve le nouveau monde, le jardin d'Éden, pour exercer sa vengeance sur l'homme. Adam et Ève se font prendre à son piège et s'y font expulsés, honteux, obéissants et écrasés de remords : Dieu les condamne à vivre sur terre en tant que simples mortels découvrant tous les aspects négatifs de l'humanité. Satan et ses compagnons sont transformés en serpents. L'Ange Michel donne un aperçu prophétique de l'histoire de l'humanité et de l'avenir de sa descendance jusqu'au déluge.

Une scène clé : au pied de l'arbre de vie, Eve cueille le fruit défendu
 " Elle dit, et sa main téméraire, dans une mauvaise heure, s'étend vers le fruit : elle arrache ! Elle mange ! La terre sentit la blessure ; la nature, sur ses fondements, soupirant à travers tous ses ouvrages, par des signes de malheur annonça que tout était perdu. Le serpent coupable s'enfuit dans un hallier, et il le pouvait bien, car maintenant EVE, attachée au fruit tout entière, ne regardait rien autre chose. Il lui semblait que jusque-là, elle n'avait jamais goûté dans un fruit un pareil délice ; soit que cela fût vrai, soit qu'elle se l'imaginât dans la haute attente de la Science : sa divinité ne sortait point de sa pensée..."

MILTON

1608-1674

Issu de la bourgeoisie religieuse et cultivée de Londres, prêt à entrer dans les ordres, un voyage en Italie l'incite à être écrivain. Poète puritain, polémiste, auteur de drames (*Samson Agonistes*), de sonnets lyriques, de poèmes pastoraux, de pamphlets politiques et sociaux (contre l'église et le dogmatisme), il est surtout connu pour *Paradis perdu*, somme théologique sur l'origine de l'homme (histoire dictée à ses filles pour cause de cécité). Critique à l'égard du pouvoir et des clergés, défenseur du régime parlementaire, dénonçant la censure, il est pour la liberté de conscience et de culte. Il chanta l'élévation de l'individu et du monde vers Dieu également dans *Le Paradis retrouvé*. Son œuvre humaniste (sans compromission) et utopiste inspire beaucoup d'écrivains romantiques et d'autres artistes. Très admiré, il est l'un des géants de la poésie anglaise.

Analyse officielle :

Ce poème inégalé dresse avec un tableau grandiose et épique le portrait de Dieu justifiant ses actes ; il dépeint avec un sens du merveilleux la création de l'univers, de la terre et de l'humanité. Il y exprime l'origine du péché, la mort, le Mal, le jardin d'Eden et l'histoire sainte d'Israël. C'est une épopée lyrique, sensuelle, complexe et foisonnante : elle donne du dogme biblique une interprétation riche et originale. Elle aborde et discute les idées politiques de tyrannie, de liberté et justice, défend des idées théologiques sur la prédestination, le libre arbitre et le salut, avec des beautés de fond et de forme. Milton est un poète très créatif ; avec des allusions bibliques, mythologiques, littéraires, historiques et scientifiques, il met en perspective l'amertume de la défaite, la persistance du rêve de paradis et la difficulté de justifier Dieu et l'histoire, avec des points de vue à la fois cosmique et

domestique. Il narre la chute de Lucifer et son voyage initiatique où il hésite entre le Bien et le Mal. Cet ange déchu qui se révolte et pleure, est à l'image de l'humanité et préfigure le doute. C'est aussi une des premières histoires d'amour, bouleversante, évoquée avec un art baroque énergique, animé en mouvement, une vision riche d'impressions sonores, olfactives et tactiles. Milton dresse un tableau pastoral inouï de la solitude humaine face au vide de l'inconnu, écrit suivant les modèles classiques.

Epopée chrétienne ambivalente et tragique du mythe paradisiaque à la condition humaine, PARADIS PERDU est un livre puissant, fondamental, une ample fresque biblique inspirant toute la littérature occidentale. Grand poète de l'espoir chrétien, Milton a fait de son âme ou de sa vision le creuset d'un espoir et d'une nostalgie universels.

Personnages :

Le héros chez Milton a une immense valeur spirituelle, allégorique, universelle, à la personnalité complexe. Formé à l'image de Dieu, il a une stature héroïque. Elevé au-dessus de l'humanité par sa nature divine / angélique, il subit des passions humaines.

SATAN / LUCIFER : c'est le personnage le plus saisissant, le héros noir, sombre et séduisant, une création incomparable et indomptable. Rusé, pervers, menteur, hypocrite, brillant, fier, ambitieux, il ose braver Dieu. La haine, la vengeance, le désespoir inspirent ses actes. Ses pensées maudites sont révoltées, passionnées, nostalgiques, voire humaines. C'est l'ange vaincu, les bras obstinément croisés sur son refus et assis sur sa différence. C'est une sorte de dieu guerrier.

ADAM : héros tragique, véritable prototype, simple et sublime, son caractère a de grandes beautés, un esprit de douceur, de paix et de religion. Complaisant et époux passif, il est aussi indolent et faible d'esprit. Il ne fait aucune démarche pour éviter son malheur, tant attendu. Son action peut se révéler être froide et languissante.

EVE : tentée par un serpent qui la convainc de cueillir le seul fruit, de la connaissance du bien et du mal (que Dieu leur avait interdit de toucher), elle tombe dans le péché originel. Son cœur est tendre, doux, facile, son esprit gracieux, charmant, sa piété vive, sa séduction grande. Complexe, vaniteuse, ambitieuse, elle aime la flatterie. Elle respire l'innocence, le plaisir et le caprice. L'émergence au paradis du premier ennui, de la première insoumission font d'elle l'initiatrice de l'audace d'être.

Structure :

Composé de 12 chants (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est splendide, sensible, fait de vers en décasyllabes blancs (non rimés) ; il a un rythme heurté, truffé de néologismes, d'élipses, d'hellénismes et de latinismes. Les phrases structurées, harmonieuses et expressives sont ciselées avec précision et réalisme ; elles sont longues, puissantes, imagées avec métaphores. C'est un des plus beaux styles de la littérature poétique.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Dante, L'Arioste, Le Tasse / La Bible, Lucain, Dracontius, St Avit, Caedmon, Du Bartas, Wilmot, Spencer.

A influencé :

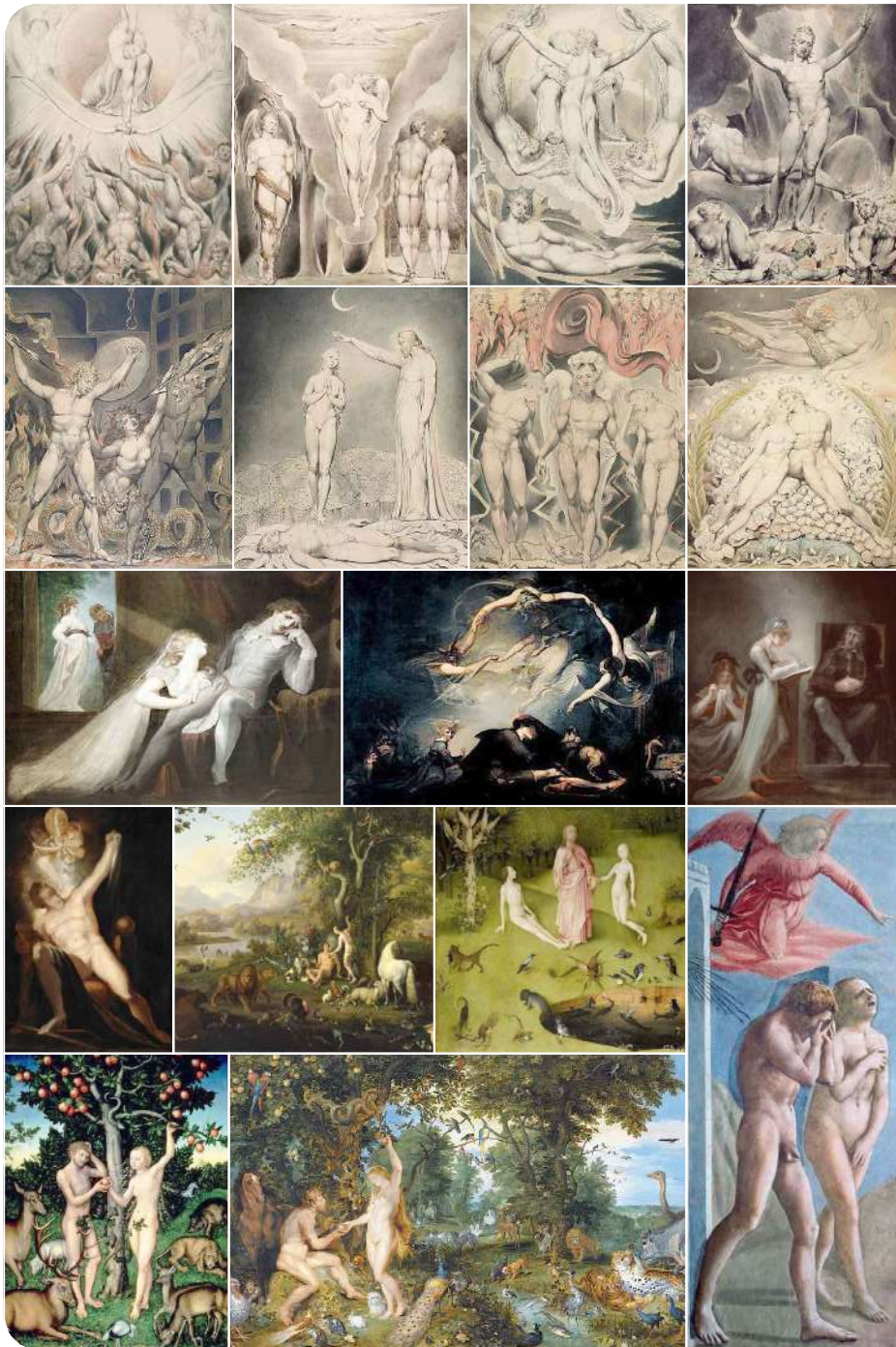
Goethe, Shelley, Poe, Chateaubriand, Vigny, Eliot, Hardy, Melville, Hugo, Stevenson, James / Du Boccage, Carlyle, Baudelaire, Mallarmé, Valéry.

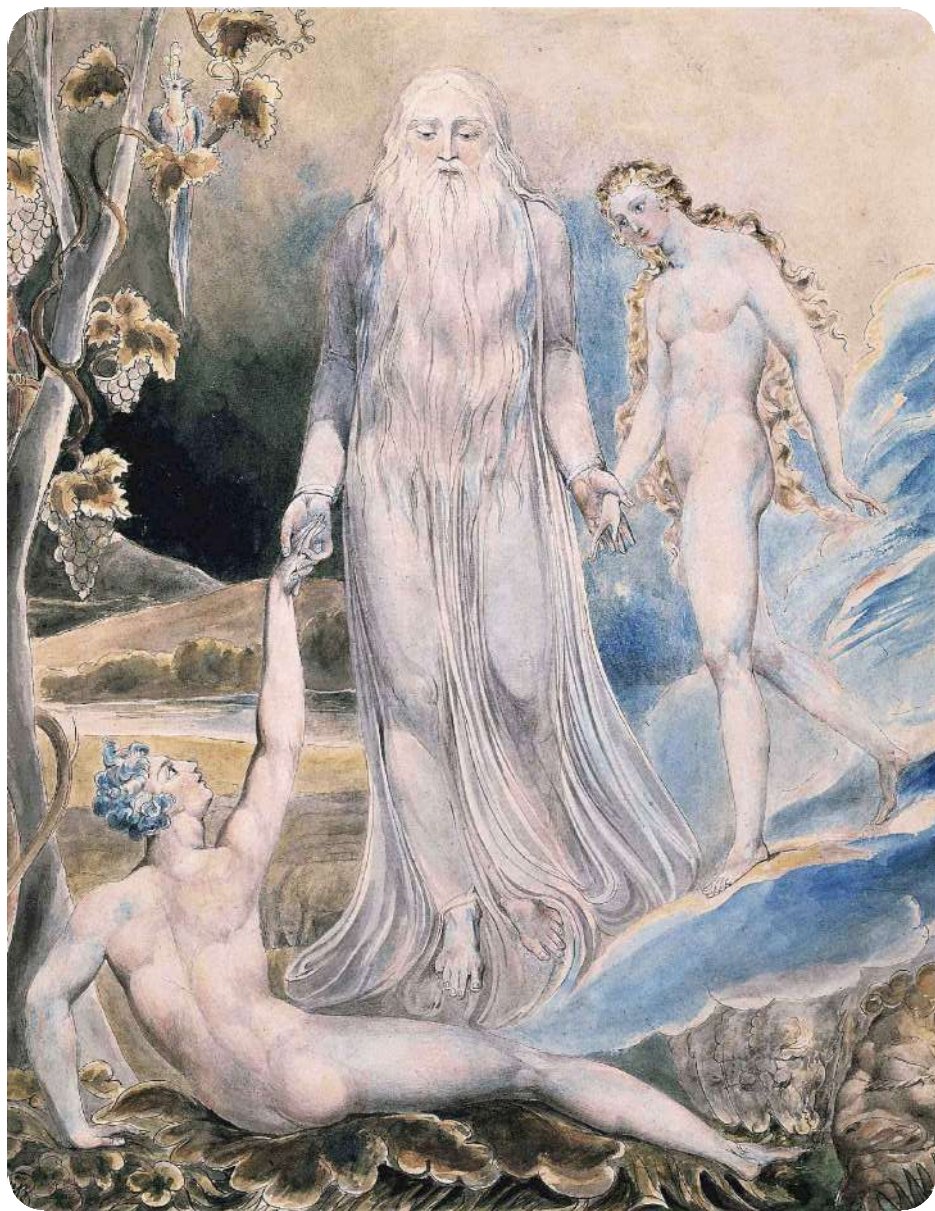
Incipit du roman :

" La première désobéissance de l'Homme et le fruit de cet arbre défendu, dont le mortel goût apporta la mort dans ce monde, et tous nos malheurs, avec la perte d'Eden, jusqu'à ce qu'un HOMME plus GRAND nous rétablît et reconquit le Séjour Bienheureux, chante, Muse céleste ! Sur le sommet secret d'Oreb et de Sinaï tu inspiras le Berger qui le..."

Ce que j'en pense :

On savoure cette œuvre mythique avec quelque appréhension au départ. C'est dense, érudit et très savant (s'appuyer sur les nombreuses notes et commentaires). C'est un grand plaisir intellectuel de lecture. Superbement écrit, la traduction de Chateaubriand alterne poésie, rythme et sonorité ; mais j'ai du mal avec cet esprit humaniste assez austère et les mythes bibliques en général... Les images sont puissantes et évocatrices. A lire car classique incontournable malgré tout.

PARADIS PERDU de William Blake - 1803

PARADIS PERDU de William Blake - 1808

LE VOYAGE DU PELERIN (The Pilgrim's progress from this world to that which is to come)

Angleterre, 1660-1678

John Bunyan

Ce voyage vers l'éternité bienheureuse est une allégorie de la quête personnelle du salut, un guide de la vie chrétienne et de ses combats. Sa forme magnifique et sa beauté littéraire en font un classique anglais. Bunyan, assidu à la Bible, ayant écrit son livre en prison, montre comment un bon chrétien surmonte les tentations du corps et de l'esprit.

Résumé

Dans une caverne, un homme fatigué, raconte le rêve qu'il fait : un homme ordinaire nommé Chrétien, décide de prendre la route pour atteindre la Cité céleste de Sion. Chargé d'un lourd fardeau, il quitte la cité de la Destruction (le monde terrestre) pour parcourir un monde chargé de sens ; il fait face à de nombreuses épreuves et, guidé par le protestant Évangéliste, traverse des lieux divers : les vallées de l'Humiliation (rencontre avec son pire ennemi, Apollyon) et de l'Ombre de la Mort, le marais du Découragement, la foire aux Vanités, la colline du Pêché, le château du Doute... Il fait de nombreuses rencontres : Fidèle, Plein d'Espoir, Flatteur, Ignorant... Il affronte des anges, des démons, monstres et géants, un sol enchanté, des miroirs prophétiques, des lions... La Cité céleste, sur une montagne pavée d'or, l'accueillera enfin triomphalement.

Une scène clé : soulagé de son fardeau, Chrétien contemple la croix et trouve le pardon et la délivrance " Il avança ainsi jusqu'à une place plus élevée, où se trouvait une croix, et un peu plus bas, un tombeau. Au moment où Chrétien arriva près de la croix, son fardeau tomba de ses épaules, et se mit à rouler jusqu'à ce qu'il arrivât à l'entrée du sépulcre, où il s'engouffra. On ne le revit jamais. Alors Chrétien s'écria, plein de joie : « Il m'a donné le repos par ses souffrances, et la vie par sa mort ! » Il resta un instant immobile, étonné de ce que la seule vue de la croix l'eût ainsi déchargé de son fardeau. Il la regarda, la contempla jusqu'à ce que les larmes coulissent sur son visage. Tandis qu'il pleurait, ainsi... "

BUNYAN

1628-1688

Chaudronnier nourri de culture populaire, c'est un rêveur immortel, courageux prédicateur baptiste religieux, controversiste, allégoriste ; il est l'interprète de la génération qui refusait de reconnaître l'autorité royale et l'Église anglicane après le retour des Stuarts en 1660. Son œuvre, adressée à des humbles dont la lecture quotidienne est la Bible, constitue l'épopée en prose du puritanisme anglo-saxon. La richesse et la tonalité particulière de sa langue et son rythme propre font de lui un véritable artiste chrétien. En 1661, il est emprisonné pendant douze ans pour avoir voulu prêcher publiquement l'Évangile. Dans ses doutes et sa lutte spirituelle pour se libérer de l'esclavage du péché, ce prosateur créateur de mythes, lucide et obsédant, ouvre son âme aux êtres désorientés. Son intemporel roman *Voyage du pèlerin* est rentré dans l'Histoire.

Analyse officielle :

Le Voyage du pèlerin (de ce monde à celui qui est à venir, rapporté sous la forme d'un rêve, comprenant le récit de son départ, du voyage dangereux qu'il fit, et de son heureuse arrivée dans le Pays Désiré) est un roman allégorique, vivant et pittoresque, de prosélytisme religieux : il est l'expression privilégiée de la foi d'un peuple. La structure, les tournures de phrases et l'imagerie concrète utilisées se rapprochent grandement de ceux de la Bible. Bunyan use d'images accessibles aux plus humbles afin de dévoiler un enseignement tout en cachant celui-ci sous le signe concret. L'allégorie, chez lui, se rapproche de la parabole, illustration de la Parole divine, et appelle la libération du sens par l'expérience individuelle de la foi. La sobriété et l'apparente naïveté du récit ont pour effet de libérer le lecteur croyant du 17ème siècle anglais du littéralisme de l'inspiration biblique. Bunyan prêche le salut par la foi, non par la lettre. Rongé par l'angoisse d'indignité, préférant le désespoir à la tiédeur, il lutte contre la morosité et le légalisme calvinistes en célébrant l'épreuve, l'indifférence aux malheurs ; reprenant l'imagerie chevaleresque, il fait du croyant le champion des certitudes conquises et de la droiture envers l'Âme, le Livre et Dieu. Il retrace la voie qui mène à la foi véritable à travers le

doute et toutes les oppositions et tentations aussi bien internes que externes de sa propre expérience spirituelle, faisant face à ses démons intérieurs. L'homme qui guide le pèlerin à bon port est l'évangéliste protestant, celui qui défend la religion de Bunyan. La force de cette œuvre apologue réside dans sa simplicité et son accessibilité. Influencé par les techniques de la biographie, il est rédigé comme un récit linéaire dans une prose efficace. Les images employées se rapportent souvent à son environnement ordinaire, avec des éléments du quotidien. Bunyan donne vie à des abstractions, créant des figures anthropomorphiques représentatives des émotions ; il démontre un talent certain de conteur, avec une grande imagination, une connaissance humaine et un sens aigu du réalisme, qui inspirera le roman du 18ème. Il écrira une suite en 1685, *Le Voyage de Christiana*.

LE VOYAGE DU PÉLERIN est un conte biblique inégalable : ce récit vivant, resté pendant plus de deux siècles le livre le plus traduit (en plus de deux cents langues) et le plus lu dans le monde anglophone après la Bible, a une universelle et immortelle popularité. La glorification de la puissance de la grâce trouve encore aujourd'hui des échos, par l'illustration d'images lumineuses, attrayantes et agréables.

Personnages :

Le héros chez Bunyan ne bavarde pas inutilement. Sa foi et sa piété s'expriment dans ses gestes. Il est dévoué à Dieu et pénétré par sa grâce. Il évite la damnation en fuyant toutes les tentations. Son voyage est métaphorique, initiatique et périlleux. CHRETIEN : homme du peuple, il démontre la supériorité du pauvre sur le riche dans sa quête spirituelle. Couvert de haillons, il suit son chemin de la conversion avec courage et persévérance, à travers les combats et les luttes : son long voyage sera rempli d'imprévu. Tous les enseignements de la grâce et de la vérité en la foi permettront son arrivée à la vie éternelle. FIDÈLE : c'est un compagnon bien intentionné et une âme de même fibre. En arrivant à la Foire aux Vanités, la ville corrompue (de tous les trésors du monde et de toute la puissance du péché sur le cœur humain), il va y souffrir le martyre et mourir.

Structure :

Composé d'une Partie de 20 chapitres (avec une conclusion) (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est sobre, limpide, réaliste, naturel et primesautier. A la force rustique du style se joignent la puissance et le charme de la simplicité, parfois enfantine, toujours plein de saveur, de rythme et de richesse. Il est d'une belle et grande poésie.

Source d'inspiration :

Dante, Milton / Le Roman de la Rose, les poèmes populaires, Guileville, St Augustin, Guyon, Finney, Muller, Walton, Spenser.

A influencé :

Deleoe, Swift, Thackeray, Tolkien / Johnson, Goldsmith, de la Roche, Alcott.

Incipit du roman :

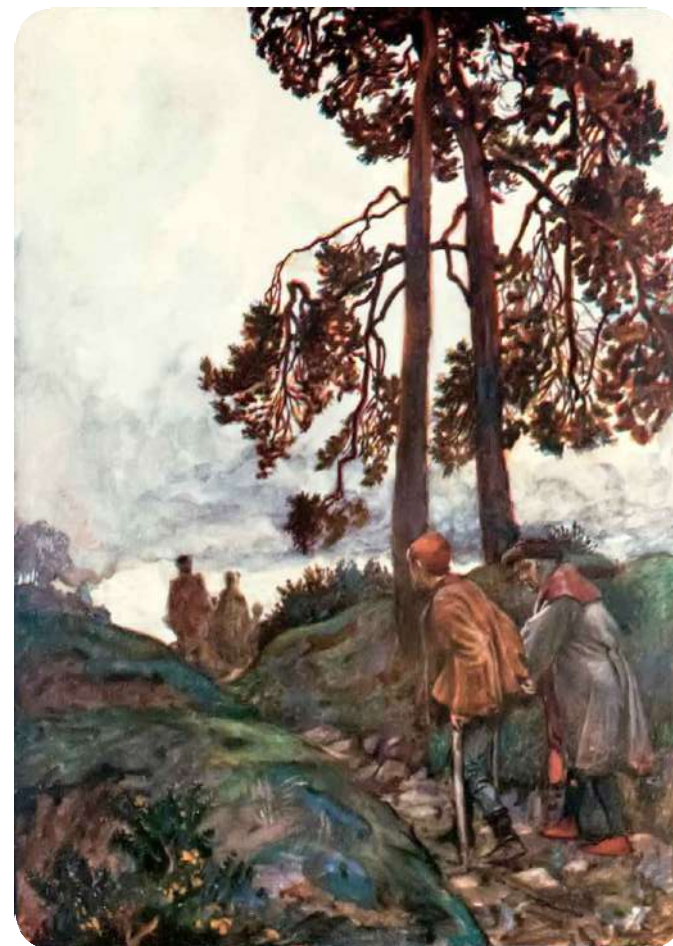
" Dans mon voyage à travers le désert de ce monde, j'arrivai dans un lieu où il y avait une caverne. Je m'y couchai pour prendre un peu de repos, et m'étant endormi, je fis un rêve : je voyais un homme vêtu d'habits sales et déchirés. Il était debout et tournait le dos à sa maison. Dans sa main, il tenait un livre, et ses épaules étaient chargées d'un pesant... "

Ce que j'en pense :

Les diverses facettes allégoriques de la foi chrétienne ne me passionnent pas vraiment. J'ai lu ce roman avec curiosité, sans grande connaissance biblique, pour le plaisir littéraire uniquement... Il est très court et se lit rapidement. Il ne m'a pas fortifié, guidé ou donné de l'espoir pour suivre l'étroit chemin de Vérité... Étonnante simplicité apparente mais d'une assez grande profondeur, thèmes à méditer (sur la solitude de la marche du chrétien, ses craintes, ses doutes, ses égarements...).

La Vallée de l'Ombre de la Mort de ce Monde à Celui qui Vient
de William Strang - 1890

Faible et prêt-à-boiter ferment la marche de ce monde à celui qui est à venir
de John Byam Liston Shaw - 1910

LES AVENTURES DE TELEMAQUE

France, 1695-1699

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon)

L'amour, la guerre, la pensée politique, le sens de la morale et l'aspiration au bonheur sont enseignés par cette épopée « antique », destinée au petit fils de Louis XIV. Considéré comme un précurseur de l'esprit des Lumières, Fénelon fait passer par cette fable allégorique et alerte, tout un savoir géographique, économique, moral et universel.

Résumé

Le fils d'Ulysse et de Pénélope, Télémaque, part à la recherche de son père, accompagné de Mentor (qui n'est autre que Minerve, déesse de la Sagesse, déguisée) à travers une partie du littoral de la Méditerranée. La tempête le jette sur l'île de Calypso, où il lui fait le récit de ses aventures. La nymphe devient amoureuse de lui et Mentor, pour le sauver du danger, le précipite dans la mer. Calypso devient inconsolable. Recueillis par un navire phénicien, ils arrivent à Salente chez le roi orgueilleux Idoménée. Télémaque se distingue aux combats. Mentor convertit le roi et donne à son pays une constitution idéale. Ils repartent à Ithaque, où Télémaque épouse Antiope. Enfin, la déesse qui l'a protégé contre tous les périls, et qui l'a instruit par des expériences nombreuses, se révèle enfin à lui, et lui explique la morale de toutes ses leçons.

Une scène clé : Télémaque, cherche Ulysse, aux Enfers, le royaume des morts
 " Cependant le fils d'Ulysse, l'épée à la main, s'enfonça dans les ténèbres horribles. Bientôt il aperçut une faible et sombre lueur, telle qu'on la voit pendant la nuit sur la terre : il remarqua les ombres légères qui voltigent autour de lui, et il les écarta avec son épée. Ensuite il vit les tristes bords du fleuve marécageux dont les eaux bourbeuses et dormantes ne font que tourner. Il découvre sur ce rivage une foule innombrable de morts privés de la sépulture, qui se présentent en vain à l'impitoyable Charon. Ce Dieu, dont la vieillesse éternelle est toujours triste et chagrine, mais pleine de vigueur, ... "

FÉNELON

1651-1715

Ordonné prêtre en 1675, il est recommandé par Bossuet à Louis XIV. Il sert de médiateur en Saintonge et en Poitou entre les protestants et les catholiques, et réprouva l'emploi de la force : sa prudence et sa diplomatie, défendant un idéal de naturel et de simplicité, l'aident dans son entreprise de pacification des fanatismes. Louis XIV le nomma précepteur de son petit-fils, le duc de Bourgogne pour lequel il écrit *le Dialogue des morts*, les *Fables* et *Les aventures de Télémaque*. Déplaçant au roi, il fut disgracié, après avoir été converti au quietisme. Retourné dans son diocèse, il reprend ses activités de pasteur. Personnalité bienfaisante, séduisante, changeante et ingénieuse, c'est un homme sentimental et lettré. Vertueux libéral et utopiste savant, il laisse un grand nombre d'ouvrages et de pensées dans le panthéon des classiques.

Analyse officielle :

Les aventures de Télémaque (fils d'Ulysse, ou suite du quatrième Livre de *L'Odyssée* d'Homère) mélangent christianisme et mythologie grecque tout en racontant, malgré ses allures de fable, le périlleux périple de Télémaque (afin de retrouver son père), accompagné de son précepteur Mentor, à travers différents États de l'Antiquité : ces états, souvent par la faute des mauvais conseillers qui entourent les dirigeants, connaissent des problèmes semblables à ceux de la France des années 1690 dans ses guerres appauvrissantes (qui peuvent se résoudre grâce aux conseils de Mentor par le moyen d'une entente pacifique avec les voisins, de réformes économiques, de la promotion de l'agriculture et l'abandon du luxe corrompateur en faveur d'une vie saine et de mœurs rustiques). Imprimée à l'insu de son auteur, c'est une œuvre humaniste et didactique, un roman éducatif d'aventures et de voyages, épopée pseudo-historique ; c'est aussi un traité d'un enseignement moral, religieux et politique, écrit pour éduquer le petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne. Avec tendresse et espoir, Fénelon revisite le genre de l'odyssée et entraîne son protégé sur le chemin de la maturité. C'est un vrai manuel (ou traité) pour devenir roi en dix leçons, sous quatre thématiques : l'organisation de la fiction, l'amour, l'utopie, la guerre et la paix. C'est aussi une critique et une

satire à peine voilée contre la manière autoritaire du gouvernement de Louis XIV (représenté sous les traits d'Idoménée), contre sa politique étrangère belliqueuse et celle économique mercantiliste, orientée vers l'exportation, le luxe. Fénelon propose un système cohérent, austère, fondé sur la vertu, qui subordonne la politique à la morale, la raison d'Etat à l'esprit chrétien. En un temps où les artistes trouvaient leur inspiration dans l'Antiquité païenne, dans un idéalisme touchant et chimérique, il peint en tableaux enchanteurs les dieux de la mythologie et les héros homériques. Et l'Antiquité était le moyen d'exprimer les questions sur lesquelles butaient les religions et les théologies : le désir, la culpabilité, la mort, la paternité, la filiation, la fragilité des cultures, la cruauté de l'histoire.

LES AVENTURES DE TÉLEMAQUE eut un succès et une influence littéraire énormes. Des générations de lecteurs, se sont laissés séduire par cette fable, épopée d'imaginaire romanesque et rêve utopique d'une société patriarcale à dominante agricole, proche de l'âge d'or, à travers des épisodes simples et suggestifs. Fénelon y imite les anciens avec grâce et naturel, fraîcheur et gravité, hardiesse et mélancolie : son aisance s'exprime dans la grandeur, la morale, la vérité, la justesse et la richesse des expressions.

Personnages :

Le héros chez Fénelon est un lettré raffiné, humain et chimérique, nerveux et sentimental, sévère et courtois, gai et enfantin. **TELEMAQUE** : il traverse des épreuves oniriques, délicates, mystérieuses mais enrichissantes, initiatiques et mystiques, où il dompte ses impulsions fières et violentes. Ombre d'Ulysse, il a une fragilité magique, fantomatique et symbolique. Sage et vaillant, humain et bon, fidèle, tendre et compatissant, libéral et bienfaisant, s'humanisant, il espère connaître paix et bonheur. Son voyage est une traversée douloureuse des songes et des illusions où les repères vacillent, entre illuminations et cauchemars. **MENTOR** : le porte-parole de Fénelon, il a une ambivalence sexuelle entre les deux lignes féminine et masculine.

Structure :

Composé de 18 Livres sans titres.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est élégant, doux, gracieux, ingénieux, solennel et fleuri. Il est poétique, clair, hardi, rationnel, au rythme enchanteur. La diction est parfaitement éclatante, onctueuse, limpide et très animée.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Pétrone, Apulée, Dante / Hésiode, Platon.

A influencé :

Montesquieu, Prévost, Swift, Voltaire, Diderot, Rousseau, Chateaubriand, Marivaux, Hesse, Joyce / Goldsmith, Aragon.

Incipit du roman :

" Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne résonnait plus du doux son de sa voix. Les nymphes qui la servaient n'osaient plus lui parler. Elle se promenait souvent seule sur les gazons fleuris dont un printemps éternel bordait son île : mais ces beaux lieux, loin... "

Ce que j'en pense :

Ces épreuves enrichissantes et instructives sont assez réjouissantes à lire. On retrouve avec grand plaisir et intérêt les dieux de la mythologie et les héros homériques (des notions dans ce domaine sont requises pour mieux l'apprécier), et notamment le fils d'Ulysse. C'est très érudit avec un questionnement général sur les grands thèmes humains, beaucoup d'idées politiques et philosophiques. La langue classique est riche et variée. Toutefois les nombreuses digressions concernant les qualités requises d'un monarque peuvent lasser le lecteur contemporain. Un classique français !

Illustrations de Bartolomeo Pinelli - non daté

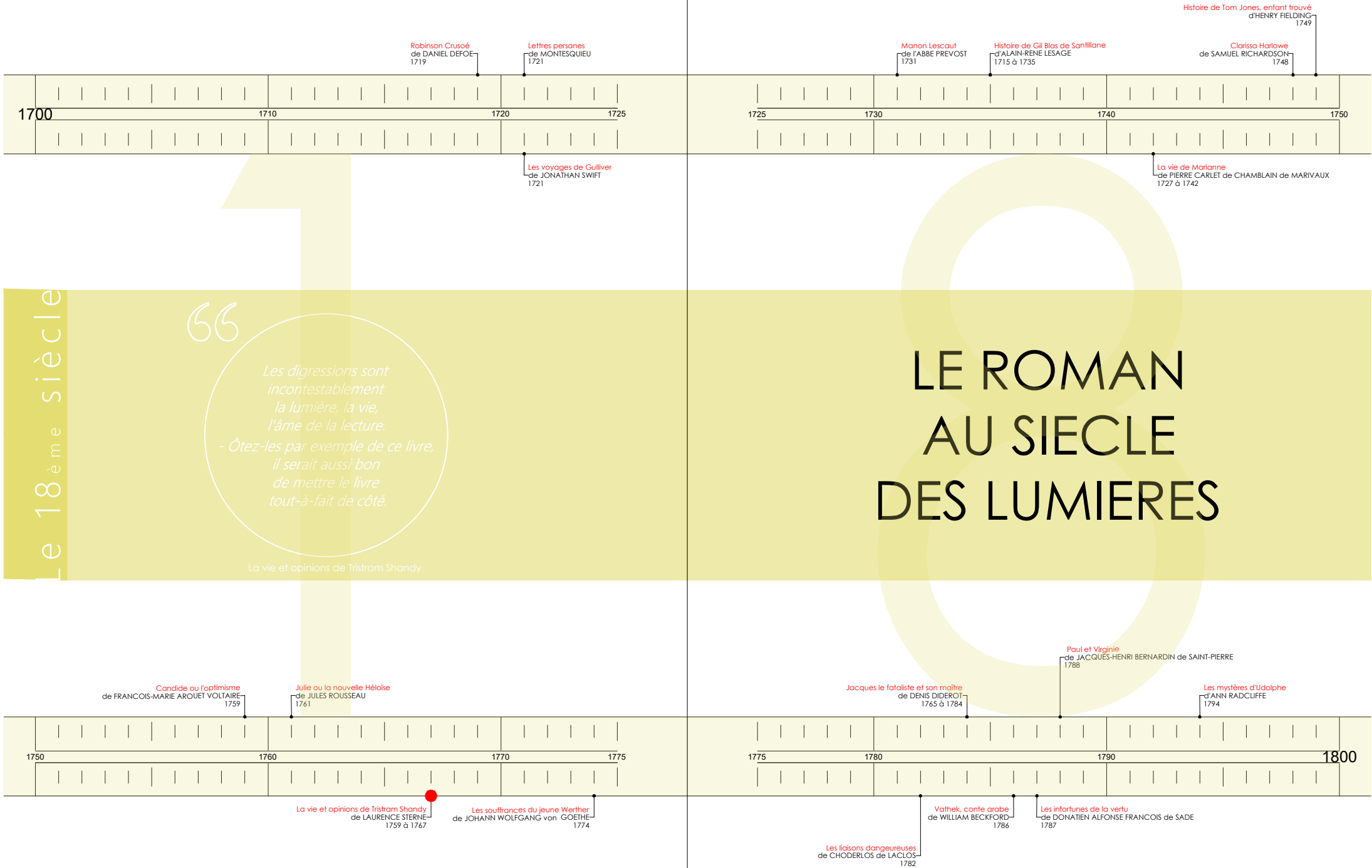
Illustrations de Bartolomeo Pinelli - non daté

“

*Les digressions sont
incontestablement
la lumière, la vie,
l'âme de la lecture.
- Ôtez-les par exemple de ce livre,
il serait aussi bon
de mettre le livre
tout-à-fait de côté.*

La vie et opinions de Tristram Shandy

LE ROMAN AU SIECLE DES LUMIERES

Le roman au siècle des Lumières

C'est le rayonnement de la France avec un rationalisme philosophique et un fort goût classique. Sensibilité romanesque, libertinage, esprit d'examen critique, audace de forme et de sujets : c'est la relativité universelle qui s'imposent. Le roman épistolier, anglais, « gothique » et noir se crée, ainsi que des récits de voyages et des écrits engagés.

Le roman est le genre littéraire qui se développe le plus au 18ème siècle : le plus souvent en prose, multiforme, sensible, il se prête à l'expression des idées des Lumières. Une grande diversité de genres se déploie dans les salons, académies, clubs, journaux, lettres... Des auteurs au style marqué s'imposent : Perrault, Crébillon fils, **Prévost**. Ce siècle inaugure le roman moderne, développe la littérature d'idées, actualisant le récit, faisant dialoguer les idées. Les styles correspondent à la confusion des genres : « histoires », « lettres » (**Rousseau**, **Montesquieu**, **de Laclos**), autobiographie au service de la pensée critique (**Rousseau**), voyages (de **Bergerac**), aventures picaresques ou exotiques (**Le Sage**, **de Saint-Pierre**) contes (**Voltaire**) et Mémoires (**l'Abbé Prévost**, **Marivaux**) contribuent à installer le roman. Romans baroque, réaliste et merveilleux sont aussi en résonance avec l'esprit du siècle, jusqu'à l'avènement d'une littérature profondément révolutionnaire. Les femmes, très influentes dans les Salons, contribuent également à leurs succès (**Mme de Tencin**, **Graffigny**, **Riccoboni**, **Gentilis**,...). Le roman historique, galant et libertin (**Sade**, **Hamilton**) a du succès. Les contes de fée, entre tradition et modernité, continuent à plaire.

En Allemagne, *Sturm und Drang* est un mouvement littéraire contestataire après 1850. Les héros des romans rompent les conventions en créant leurs propres règles basées sur la justice et la liberté. Les figures emblématiques sont **Goethe**, von Schiller et Lenz. Puis avec le *Weimarer Klassik*, on se réfère principalement à l'art classique et à son idéal de beauté.

Les italiens, si riches en nouvelles versifiées (**Batracchi**), eurent peu de romans en prose.

En Espagne, la prose oratoire, académique et aussi critique se développe. L'œuvre de maints écrivains, réformateurs, hommes d'État, s'inspirent des encyclopédistes français.

La littérature russe est fortement divisée sur le classicisme, le réalisme et le sentimentalisme.

En Irlande, **Swift** marque un sommet indéniable de la satire sociale et politique.

En Angleterre c'est la naissance du « roman », avec des récits de voyages (et ses parodies) et des écrits engagés. **Defoe** un roman d'aventures universelles à grand succès et **Richardson**, un roman épistolaire « sensible » inoubliable. **Fielding** écrit quant à lui un immense succès populaire à la tradition picaresque. Avec son œuvre majeure, **Sterne** éblouit par sa modernité et sa truculence. Le roman gothique apparaît avec **Beckford** et **Walpole**, puis **Radcliffe** et **Lewis** leur donne, de façon magistrale, leur lettre de noblesse.

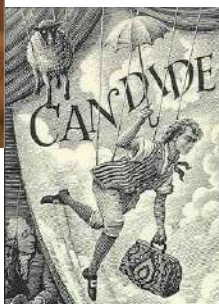
ROBINSON CRUSOE (1719)
de Daniel Defoe

LES VOYAGES DE GULLIVER (1726)
de Jonathan Swift

HISTOIRE DE GIL BLAS
DE SANTILLANE (1715-1724-1735)
d'Alain René Lesage

CANDIDE (1759)
de Voltaire

LES MYSTERES D'UDOLPHE (1794)
d'Ann Radcliffe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER

ROBINSON CRUSOE (Robinson Crusoe)

Angleterre, 1719

Daniel Defoe (ou De Foe ou Foe)

Héros mythique des temps modernes, odysée imaginaire et exotique de l'individualisme bourgeois, par son attention passionnée au détail et le goût des bilans matériels et spirituels, Robinson Crusoe invente l'aventure au quotidien. Defoe établit, avec charme, l'acte de naissance du roman anglais, sinon du roman tout court et d'un genre en soi.

Résumé

Au port de Hull, en 1651, Robinson Crusoe quitte la terre ferme et embarque sur un navire. En quête d'aventure et en opposition avec son père marchand, il rêve de parcourir le monde. De naufrage en capture, il échoue, seul, sur une île inconnue. Grâce à son goût du travail méthodique, il met en valeur la nature inhospitalière, tient un journal, lit la Bible. Ayant recueilli Vendredi, un sauvage, puis le père de celui-ci, ainsi qu'un Espagnol, il se considère avec satisfaction comme le souverain d'un royaume, qui reproduit en miniature l'Angleterre et sa monarchie tempérée. Il rend son île habitable et recrée toutes les commodités qu'il associe à la dignité humaine. Après vingt huit ans passées dans son île, il rentre en Angleterre avec Vendredi et réintègre la société civilisée. Il devient riche, grâce à sa plantation, et continue de voyager.

Une scène clé : Robinson Crusoe découvre stupéfait une trace de pied nu sur le sable
 " Il advint qu'un jour, vers midi, comme j'allais à ma pirogue, je fus excessivement surpris en découvrant le vestige humain d'un pied nu parfaitement empreint sur le sable. Je m'arrêtai court, comme frappé de la foudre, ou comme si j'eusse entrevu un fantôme. J'écoutai, je regardai autour de moi, mais je n'entendis rien ni ne vis rien. Je montai sur un tertre pour jeter au loin mes regards, puis je revins sur le rivage et descendis jusqu'à la rive. Elle était solitaire, et je ne pus rencontrer aucun autre vestige que celui-là. J'y retournai encore pour m'assurer s'il n'y en avait pas quelque autre, ou si ce n'était point une..."

DEFOE

1660-1731

C'est un commerçant, spéculateur, agent politique, journaliste et même mercenaire ; passionné de littérature, il s'est jusque là confiné à des textes politiques ou pamphlets où il prend la défense du roi d'Angleterre Guillaume III. Il publie la fameuse histoire de *Robinson*, acte de foi et succès incroyable, puis une histoire picaresque *Moll Flanders* et *Roxana*. C'est un écrivain courageux, original, précurseur, féministe, poète et satiriste, raillant l'orgueil de l'humain ; il est est un homme complexe, opportuniste et équivoque, possédant une grande intuition historique et sociale. Son œuvre immense (plus de cinq cent ouvrages) est un témoignage précieux sur le développement économique, social et politique de l'Angleterre. Père du journalisme moderne, il a privilégié l'expérience et le pragmatisme dans un beau langage simple, réaliste et très concret.

Analyse officielle :

Récit imaginaire inspiré par l'aventure d'un marin écossais Alexandre Selkirk, *Robinson Crusoe* (*La Vie et les étranges et surprenantes aventures de...*) raconte sa vie solitaire sur une île : comment il réussit à se vêtir, se nourrir, se loger. Ce long cheminement ont fait de lui le symbole du travail, de toute la condition humaine et celui de la lutte de l'individu contre la solitude. Véritable roman d'éducation (Robinson puise dans son silence un nouveau degré de connaissance de soi) et traité d'éducation naturelle, c'est aussi le récit d'une épopée, celle de l'homme européen dont elle exalte les valeurs économiques, morales et religieuses. La rencontre avec le sauvage *Vendredi* pose cruellement le problème de l'inégalité dans les relations humaines. L'œuvre de Defoe, (qu'il considère comme un passe temps bourgeois ouvert au peuple), grand vulgarisateur du réalisme imaginaire et psychologique, évoque la lutte pour la vie et une confiance inébranlable dans Dieu et l'être humain, mais où la grande entreprise coloniale du 18ème y trouve ses justifications. Sa philosophie, qui s'appuie sur une vision sceptique de la nature humaine, débouche sur l'optimisme de l'effort. L'aventure de Crusoe, mémoire de notre civilisation comporte une

dimension spirituelle et chrétienne, va de l'erreur à la vérité, suivant les voies impénétrables de la providence (entre l'homme et Dieu s'instaure le dialogue de la conscience solitaire et coupable). Cette œuvre est empreinte d'illusion et d'idéal, d'évasion vers le « paradis terrestre ». Devant son succès, Defoe se hâta d'en écrire la suite, *D'autres aventures de Robinson Crusoe* puis *Les réflexions morales de Robinson Crusoe*, plus inégaux.

L'un des personnages les plus célèbres et mythiques de la littérature, ROBINSON CRUSOE est l'archétype du roman occidental moderne. Son mythe hante encore l'imaginaire de l'homme : le naufragé dans l'île (devenant le microcosme où toute civilisation vit en pensée grâce à lui), l'idylle verte, l'aspiration loin de toute technique, à un degré zéro de civilisation, la nostalgie de la pureté originelle. Son influence sur toutes les formes romancées du récit historique moderne est immense, en fournissant un modèle narratif, éducatif, intellectuel et moral. Aucun ouvrage, la Bible exceptée, n'a été tiré à autant d'exemplaires dans le monde entier. Il donne aussi naissance à un genre en soi, la robinsonnade.

Personnages :

Le héros chez Defoe est un héros « bourgeois » capitaliste anglais. Il fait souvent apparaître ses contradictions idéologiques. Ingénieux, il incarne la conception protestante du travail, sinon sa sagesse ou sa moralité. ROBINSON : intelligent, habile, débrouillard, aventurier dans l'âme, nouvel Adam dans sa solitude intense, il use de sa volonté pour survivre. Il repart de son île sans regret : aucun attachement sentimental ne le rattache à la nature exotique qu'il a façonnée. Il n'a pas perdu son sens pratique en se réinsérant sans problème dans son ancien monde mercantile. Son protestantisme est celui du Siècle des Lumières qui veut concilier foi et raison et faire place à la liberté de pensée. Il est un homme quelconque, sans vertus ni instincts moraux particuliers, sa moralité est celle de tout le monde. Il est devenu un mythe. VENDREDI : le « bon sauvage » anthropophage est l'esclave et le double de Robinson. Il représente le colonisé dépendant, dévoué et docile, naturel et innocent. C'est un bon exemple d'ingénuité liée à l'état de nature.

Structure :

Composé d'une Préface de l'auteur et de 2 PARTIES (avec dates).

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

La langue est simple, efficace, directe, rude et concrète. Le style est vif et dru, d'une implacable objectivité, quasi journalistique, avec une minutie de chaque détail de la vie quotidienne, si humble soit-elle. Il se modèle sur le fonctionnement de la pensée. La prose est d'une grande force et d'une pénétrante beauté et limpidité, au réalisme moralisateur.

Source d'inspiration :

Homère, Bunyan, Marivaux, von Grimmelshausen / Plinie, Aristote, Behn, Smeeke.

A influencé :

Swift, Richardson, Fielding, Verne, Saint-Pierre, Rousseau, Poe, Stevenson / Falkner, Burrough, Tournier, Merle, Golding, Paltock.

Incipit du roman :

" En 1632, je naquis à York, d'une bonne famille mais qui n'était point de ce pays. Mon père, originaire de Brême, établi premièrement à Hull, après avoir acquis de l'aisance et s'être retiré du commerce, était venu résider à York, où il s'était allié, par ma mère, à la famille Robinson, une des meilleurs de la province. C'est à cette alliance que je devais..."

Ce que j'en pense :

L'histoire simple de ce héros extraordinaire touche énormément. La narration est très intéressante et assez prenante. L'intérêt est sans cesse relancé. On se retrouve seul avec Robinson face à ses pensées, ses contradictions, ses aventures. Les inspections et détails réalistes de sa vie courante, de sa solitude et condition sont instructives. C'est un mythe à lire et relire ! Si vous êtes motivés, lisez également les suites de Defoe.

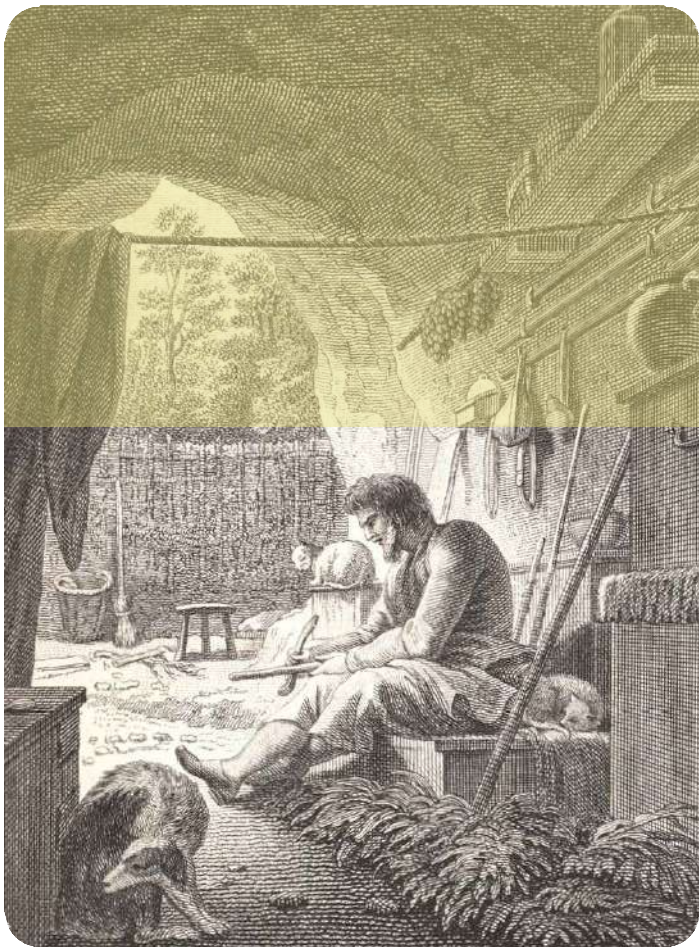

Illustration de Thomas Stothard - vers 1790

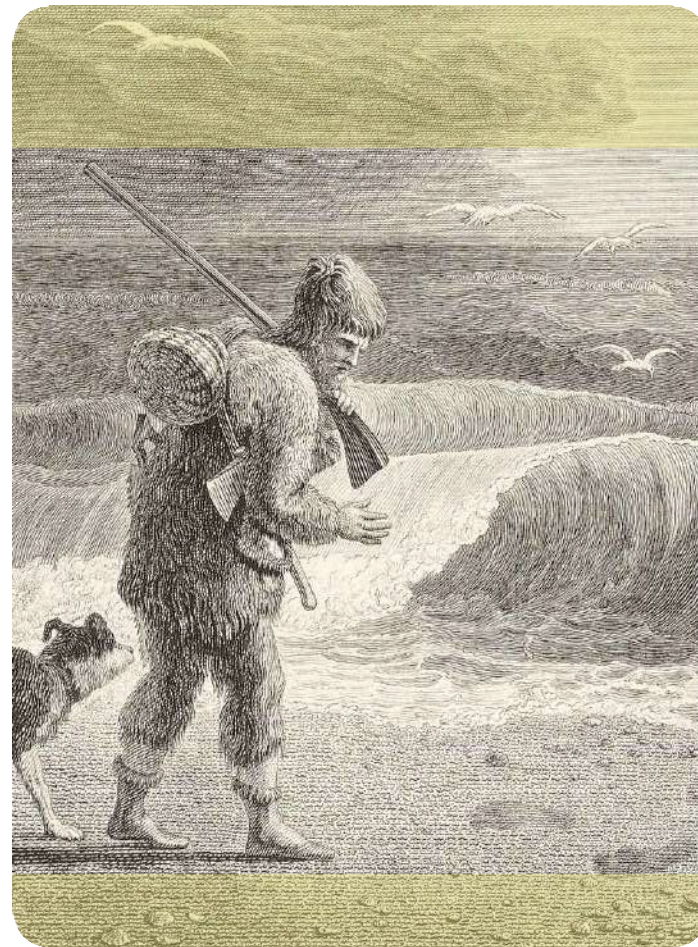

Illustration de Thomas Stothard - vers 1790

LETTRES PERSANES

France, 1721

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat)

Ce licencieux roman de sérail, brillant conte philosophique, satire féroce et hardie des mœurs et institutions sous Louis XIV, annonce les théories politiques développées dans L'Esprit des Lois. Bel esprit moraliste et penseur, Montesquieu annonce le siècle des Lumières, de façon brillante et épistolaire, dans une langue élégante et raffinée.

Résumé

Deux nobles persans, Usbek et Rica, font un voyage en Europe (de 1712 à 1720). Ils visitent la France et arrivent à Paris. En tenant une correspondance avec des amis rencontrés dans les pays traversés et les amis laissés en Perse à Ispahan, ils dépeignent d'un œil faussement naïf - celui qu'une civilisation lointaine pourrait porter sur l'Occident, réduit dès lors lui-même à quelques contrées exotiques - les mœurs, les conditions et la vie de la société française du 18ème siècle. Après la curiosité des parisiens envers Rica, et la constatation de leur manque de savoir vivre, puis la découverte du modèle constitutionnel anglais et enfin le constat du mal français, l'intrigue orientale se poursuit ; car pendant l'absence d'Usbek, loin de son pays, les femmes de son harem se révoltent ; la favorite Roxane se suicide.

Une scène clé : Rica attire la curiosité et l'enthousiasme des superficiels parisiens
 " Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi ; les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui m'entourait. Si j'étais aux spectacles, je voyais aussitôt cent lognettes dressées contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis..."

MONTESQUIEU

1689-1755

Il reçoit un enseignement moderne et libéral. Passionné par les sciences, à l'aise avec l'esprit de la Régence, il se consacre avec brillance à ses grands ouvrages qui associent histoire et philosophie politique : *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, *Les lettres persanes* et *De l'esprit des lois* (publié anonymement), œuvre colossale de trente tomes où il développe sa réflexion sur la répartition des fonctions de l'État entre ses différentes composantes (principe de séparation des pouvoirs). Il est l'un des penseurs de l'organisation politique et sociale sur lesquels les sociétés modernes et politiquement libérales s'appuient. Annonceur du courant des Lumières, l'un des plus éminents philosophes français, il participe à la fin de sa vie à l'aventure de l'encyclopédie. Il fonde aussi la sociologie historique.

Analyse officielle :

Trop poli pour ennuyer ses contemporains avec un traité aride, le Baron de Montesquieu cherche une façon plus plaisante de transmettre son aversion envers les travers de la société française, sous Louis XIV. Il publie à Amsterdam ses *Lettres Persanes*, roman épistolaire de sérail, de façon anonyme (mais qui ne trompera personne quand à l'identité de son auteur). Il craignait en effet par ce pamphlet licencieux de paraître bien léger pour sa fonction de magistrat. Sa satire de mœurs très hardie et licencieuse critique clairement le système monarchique sous lequel il vit et laisse entendre la vulnérabilité et la versatilité des Français face à leur souverain, dont les trois pouvoirs (législatif, judiciaire et exécutif) ont été réunis sur sa tête par Richelieu. Ce récit est de plus une satire des pesanteurs, de l'hypocrisie et de l'obscurantisme de la religion (et du pape) qui s'oppose à l'éloge de la raison scientifique. Ouvrage léger, il

est très documenté et d'une érudition prodigieuse, au savoir universel. C'est aussi un hymne au bonheur, à la raison et la liberté, opposée à la théologie et à la mystique. Chaque épistolier possède son ton, sa personnalité permettant au lecteur de choisir quel regard il préfère. Il y a aussi des morceaux comiques et grivois. La mise en scène épistolaire du suicide héroïque de Roxane, grave coup de théâtre ultime, anéantit l'univers fictionnel et transforme en tragédie un roman jusque-là satirique, gai, léger et philosophique.

LETTRES PERSANES annonce la vogue des romans épistolaires à venir. L'éloge des valeurs morales (la liberté, la raison, la recherche du bonheur), le regard étranger et surnois, dont Montesquieu précurseur donne ici un des premiers exemples éloquentes, contribue à alimenter le relativisme culturel, qu'on devait voir ensuite chez d'autres auteurs du 18ème siècle.

Personnages :

Usbek et Rica forment un personnage bicéphale derrière lequel Montesquieu se déguise. Leur rôle est une mission « d'émissaire de la vérité », en parlant librement. Ils ont la faculté d'exprimer la continuité ou la discontinuité d'un sentiment, toutes les fluctuations de leur esprit et de leur cœur. Rigoureux et mesurés, ils jettent des traits qui brillent, piquent et amusent. USBEK : personnage conflictuel, philosophe réfléchi, misogynie, anxieux et pessimiste, il est partagé entre ses idées modernistes et sa foi musulmane ; il est soucieux de relativisme. Sceptique et grave, en proie au doute sur ses propres valeurs, il est en quête d'un code universel. L'idéal humain qu'il manifeste souvent reste basé sur la Raison et la vertu. Initié aux mœurs de la vie parisienne, il capte la sagesse, là où il la trouve.

RICA : c'est un critique jeune et vif, léger et sautillant, sentimental ; il fait preuve d'une ironie et d'un humour décapants ; il égratigne, ironise et reste incomparable pour arracher les masques et traquer les faux-semblants. Il évolue plus vite vers le doute et le relativisme : l'Occident va jusqu'à le séduire. Fin et féministe, il affirme que « les femmes ne se soumettent à l'empire des hommes que parce qu'elles ont plus de douceur, et, par conséquent, plus d'humanité et de raison » et appelle à mettre fin à l'injustice de leur condition, car « les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi ».

Structure :

Au début : des réflexions sur les *Lettres persanes*. Puis une Introduction. Composé de 161 lettres (de divers personnages : mention du scripteur, du destinataire et de son lieu de résidence, et la date, inscrite dans la réalité persane. Dossier des *Lettres persanes* en fin.

Plusieurs narrateurs : écrit à la 1ère personne. Histoires croisées. Descriptions : variation de point de vue.

Style :

Le style est élégant, libre, composite, humoristique, subtil, brillant et incisif. Il est dense, moderne, lapidaire et impeccable. Il vise parfois à la formule, avec vivacité et esprit mordant. La langue est fleurie, à l'orientale, ou au contraire concise, courte, grave, piquante, pleine de formules acérées et alertes. Les mots sont justes, nets, parfois attifés.

Source d'inspiration :

Rabelais, Lesage / La Bible, Platon, Aristote, Machiavel, Hérodote, Salluste, Pascal, Retz, La Bruyère, Boileau, Molière, More.

A influencé :

Voltaire, Diderot, Rousseau / Mme de Graffigny, d'Argens, Cadalso.

Incipit du roman :

" Nous n'avons séjourné qu'un jour à Com. Lorsque nous eûmes fait nos dévotions sur le tombeau de la vierge qui a mis au monde douze prophètes, nous nous remîmes en chemin ; et hier, vingt-cinquième jour de notre départ d'Ispahan, nous arrivâmes à Tauris. Rica et moi sommes peut-être les premiers, parmi les Persans, que l'envie de savoir ait fait..."

Ce que j'en pense :

Il y a à la fois de l'intelligence, de l'érudition et de la « naïveté » (voulue) sur les propos des deux voyageurs persans. Les lettres (polyphoniques) sont courtes donc l'intérêt est à chaque fois relancé. C'est un journal de voyage instructif mais pas forcément passionnant pour un lecteur d'aujourd'hui. C'est sérieux, léger, moral et drôle à la fois. Un classique plaisant (où il faut savoir lire entre les lignes) mais que je trouve un peu daté...

LES VOYAGES DE GULLIVER (Gulliver's travels)

Irlande, 1726

Jonathan Swift

Ce grand roman fantaisiste, parodique et utopique, raconte les tribulations poétiques de Gulliver dans des mondes merveilleux. Grand pamphlet et conte philosophique amer, il marque un sommet de la satire sociale et politique. Ardent patriote, virulent et pessimiste, Swift inaugure la critique âpre et sarcastique, et annonce l'humour noir moderne.

Résumé

Le capitaine Lemuel Gulliver, chirurgien de marine puis capitaine de vaisseau, raconte ses incroyables aventures lors des quatre voyages qu'il effectua, pendant seize ans, dans plusieurs régions éloignées du monde. Premier voyage : à l'île de Lilliput, où les habitants ne dépassant pas six pouces. Deuxième voyage : à Brobdingnag, peuplé de géants. Troisième voyage : Balnibarbi, Glubbudubrib, Luggnagg, au Japon et à l'île volante de Laputa, habités par des savants. Quatrième voyage : au pays de Houyhnhnms (nobles chevaux), paradis terrestre avec les Yahoos, animaux dégénérés, qui se révèlent au grand désespoir de Gulliver, être des humains. Gulliver aspire à la perfection des Houyhnhnms et nie son animalité Yahoo. Désespéré, véhément, « perdant la raison », il livre un plaidoyer anticolonial.

Une scène clé : Gulliver, prisonnier sur une île, se retrouve attaché par les Lilliputiens " Au bout d'un moment, je sentis quelque chose de vivant se déplacer sur ma jambe gauche, avancer doucement vers ma poitrine et arriver presque sur mon menton ; baissant les yeux le plus possible, je découvris une créature humaine pas plus haute que six pouces un arc et des flèches à la main et un carquois dans le dos. Peu après, je sentis au moins quarante autres créatures du même genre (telle était mon hypothèse) suivre la première. J'étais tellement stupéfait et crai si fort qu'ils s'enturent tous effrayés..."

SWIFT

1667-1745

Orphelin de père, élevé à Dublin par ses oncles bourgeois anglicans, il s'installe en 1689 en Angleterre. Il écrit des pamphlets et des poésies, tout en menant une vie politique agitée ; il publie *Le Conte du tonneau*, impitoyable à l'égard de la stupidité de ses contemporains ; l'âpreté de son caractère et la violence de ses sarcasmes déplurent à la Reine Anne. Obligé de retourner en Irlande, il publie l'éblouissant *Les Voyages de Gulliver* et y attaque l'Angleterre en évitant la censure. C'est un homme engagé (*Modeste proposition*), complexe aux ambitions déçues, héros national, ironiste et polémiste virulent opposé au despotisme royal et à l'intolérance religieuse. Prêtre, il défend, à travers ses lettres, pamphlets, satires, poésies, la liberté, avec le rire et une belle poésie personnelle, " cœur déchiré par l'indignation farouche. "

Analyse officielle :

Ce grand roman d'aventures marque un sommet du pamphlet social et politique, de la description narrative et logique, de la philosophie et du fantastique (où le réel se confond). L'utopie du début cède à la satire sur la folie et l'orgueil de l'Homme, semblant interpréter la fascination pour les systèmes idéaux comme un mirage de la raison : la comédie se retourne pour devenir douloureuse. L'ironie vigoureuse entretient le doute, récuse l'orgueil humain, ébranle toutes les positions assurées et la confiance absolue de Gulliver en la supériorité des Anglais est remise en cause. C'est un ouvrage déroutant, multiforme et savant avec des êtres aux modes de vie étranges, à la linguistique surprenante. Les quatre voyages fantaisistes livrent une description précise des systèmes politiques, de la justice, de l'éducation, de la science, de la médecine de ces pays, qui sont des allusions codées renvoyant à la situation politique et historique de l'époque. La satire de Swift dépasse largement ses

adversaires whigs (opposants à l'absolutisme royal) pour englober les travers du temps. Utilisant un humour noir et provocant, une poésie personnelle constituée de digressions et de moqueries, par la peinture des détails familiers de la vie quotidienne, il fait une relecture sarcastique et originale des habitants de la planète. Le travail d'ébranlement mené est tel qu'on ne sait si les Yahoos représentent le côté repoussant de la nature humaine ou une image prophétique d'asservissement qui annoncerait les totalitarismes du 20ème siècle. Swift est « l'inventeur de la plaisanterie atroce, la galeté convulsive des contrastes amers ». Pour lui, la nature humaine est infirme, les institutions n'ont pas de valeur absolue.

Injustement catalogué dans le rayon des lectures enfantines, LES VOYAGES DE GULLIVER inaugure tous les livres de voyage et d'aventures à venir. Neuf et singulier, à l'humour ironique, il est un chef-d'œuvre de la littérature universelle.

Personnages :

Le héros chez Swift proclame sa haine du mensonge, du pédantisme et des faux-semblants.

GULLIVER : il est héroïque, innocent et naïf, parfois grotesque, obscur sur son statut et ses pensées. Il est intelligent, curieux et idéaliste. Grand lecteur, il compense un désengagement de l'action par une observation de tous les instants. Par son histoire, étant le seul guide, son intention est d'informer le lecteur, non de l'amuser. Il est un Moderne, une sorte de savant expérimental car il revendique des qualités morales : la sincérité, le scrupule, la curiosité désintéressée, le goût pour les expériences d'anatomie. Il cherche à échapper constamment au corps et à la matière, et fait beaucoup attention à ce qu'il mange. Il est le symbole de l'anglais moyen, l'homme de la rue qui se retrouve déraciné de la vie quotidienne.

Structure :

Une Lettre (du capitaine Gulliver à son cousin Sympson). Préface (l'éditeur au lecteur). Accompagné de gravures géographiques. Composé de 4 parties avec plusieurs chapitres chacune (avec des titres).

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture inaugure une tradition littéraire par sa simplicité. Le ton est féroce, le style mordant sous une variété stylistique, la présence de chaque objet du quotidien décrite avec une grande ironie verbale, paradoxes et jeux de mots. Il y a une grande invention linguistique, notamment avec les idiomes étrangers. Il est froid, grave, solide, sans ornement. Il est original, franc, pur, clair parfois austère ; il n'a pas de surabondance ni d'affectation.

Source d'inspiration :

Homère, Dante, Rabelais, Camoens, Defoe / Horace, Juvenal, Lucien, Platon, Aristote, Behn, Boileau, de Bergerac, Bacon.

A influencé :

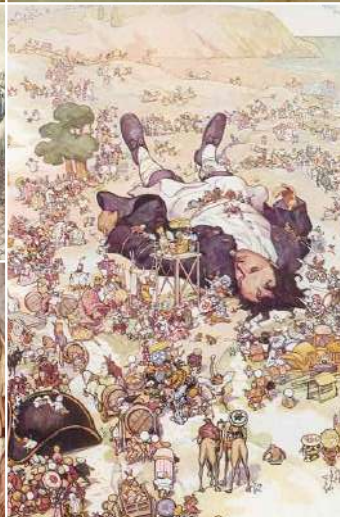
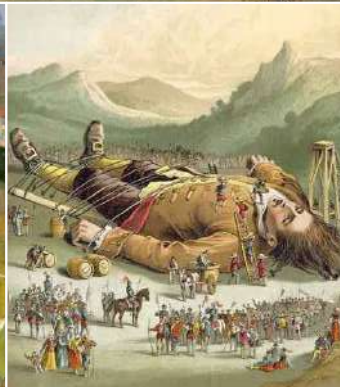
Steme, Voltaire, Diderot, Rousseau, Flaubert, Wilde, Carroll, Poe, Dickens, Wells, Orwell, Joyce, Beckett / Burroughs, Huxley, Holberg, Butler, Abbé Desfontaines, Pratchett, Barth.

Incipit du roman :

" Mon père avait une petite propriété dans le comté de Nottingham ; j'étais le troisième de cinq garçons. Il m'envoya, à l'âge de quatorze ans, à Emanuel College à Cambridge où je résidai trois années et me consacrai avec ardeur à mes études : mais la charge de mon entretien (bien que j'eusse une très modique pension) étant trop lourde pour une maigre..."

Ce que j'en pense :

Ces voyages sont assez passionnants à lire. Les descriptions des mondes imaginaires sont très variées et relancent l'intérêt de l'histoire. C'est toujours plaisant d'offrir une lecture à la fois ludique, légère et instructive. Le mélange des genres et la variété stylistique (drôle et mordante) sont assez fascinants ! Il y a de nombreuses scènes d'anthologie très imagées, souvent reprises au cinéma. C'est une lecture moins simple qu'on y pense (à lire tout de même à tout âge) car certains propos sont philosophiques. Les problèmes et faits sociaux présentés sont toujours d'actualité... Un classique vraiment original et unique.

MANON LESCAUT

France, 1731

Abbé Prévost (Antoine François Prévost d'Exiles)

Véritable mythe littéraire, ce court récit sentimental a une intrigue romanesque et réaliste, remplie de variété faite de mouvement, sur fond unique de délire et d'amour tragique. Auteur prolifique et important au très beau style expressif, Prévost signe avec ce roman moral un pur joyau rempli de passion et de douleur, véritable bijou de son époque.

Résumé

Manon fait partie d'un convoi de prisonnières que l'on emmène en exil vers les Amériques. Le narrateur, Renoncour, un *homme de qualité*, retrouve le chevalier Des Grieux qui lui raconte les folies qu'il a commises par amour pour cette jeune fille roturière, rencontrée à Amiens : abandon de sa famille et de son rang, fuite à Paris, mariage clandestin, vie de débauches et diverses aventures sordides. Le frère de Manon, violent et cupide, les entraîne dans des manipulations malhonnêtes. Des Grieux triche au jeu, devient son complice dans des escroqueries, mais ne cesse d'aimer la volage Manon, malgré ses nombreuses infidélités. Ils seront condamnés et déportés en Amérique. Manon mourra en Louisiane, d'épuisement, sous les yeux de son amant, au terme d'une tragique évasion commune. Des Grieux rentre à Paris avec son ami Tiberge.

Une scène clé : le Chevalier des Grieux rencontre Manon Lescaut et s'éprend d'elle
 " Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter ; mais loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de..."

PREVOST

1697-1763

Son enfance instable, marquée du deuil de sa mère et de sa sœur, est en conflit paternel. Plus tard il tente les mondanités à Londres et Amsterdam, où il est expulsé pour inconduite. Il est moine, soldat, janséniste, jésuite, moraliste chrétien et philosophe libertin ; il connaît des douleurs et chimères. Il fréquente les philosophes et publie avec succès, *Cleveland*, *Histoire d'une Grecque moderne*, *Histoire générale des Voyages*, lance un périodique littéraire *Pour et Contre*. Il traduit Cicéron et des auteurs anglais. Grand romancier, historien, traducteur, son œuvre complexe, monumentale, variée et excessive, a suscité le scandale par ses portraits d'hommes que l'amour a menés à la déchéance. Il fonde une nouvelle sensibilité axée sur le drame, le pathos, riche de son observation morale ; il annonce le roman noir et le romantisme.

Analyse officielle :

L'*Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut*, communément appelé *Manon Lescaut*, est un roman-mémoires autonome de l'abbé Prévost faisant partie des *Mémoires et Aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde* (huit volumes). Le livre étant jugé scandaleux, condamné à être brûlé, l'auteur publie en 1753, une nouvelle édition modifiée et moralisatrice. C'est une histoire rocambolesque, à la dimension picaresque, faites de dangers et d'imprévus, et une description fort colorée du monde dissipé de la Régence. Les deux héros sont très jeunes et séduisants : ils se précipitent dans leur délire amoureux, avec grâce, beauté et esprit. Leur innocence n'est pas atteinte par la fange de l'échelle sociale au bas de laquelle ils évoluent. Passant de la misère à la fortune, du boudoir à la prison, de l'exil à la mort, ils sont uniquement guidés par leur amour aveugle. Cette passion déchirante finit par trouver, à la fin, sa rédemption dans un sentiment sincère et profond.

Ce roman audacieux, ambigüe et mélancolique est une protestation pathétique contre la fatalité tortueuse des enchaînements, une rhétorique de la sincérité donnant place au rêve, à l'angoisse, aux vertiges de la sensibilité. Cette allégorie cruelle de l'Amour triomphant et des servitudes de la passion renferme des pages d'amour touchantes d'une puissance et d'une vérité troublantes ; elle explore avec brio les labyrinthes et le monde souterrain du cœur humain.

MANON LESCAUT est un court roman énigmatique, romanesque, faisant partie d'un grand ensemble, se développant comme une seule comédie humaine inoubliable et poignante. Ce « voyage » est une aventure sans égale, au grand pouvoir de séduction, un récit labyrinthique et insaisissable, au mode radicalement nouveau. Cette œuvre préromantique, est avant tout une immortelle histoire d'amour fatale : Manon et des Grieux ont leur place parmi les plus célèbres amants de la littérature française.

Personnages :

Le héros chez Prévost est prisonnier de sa propre vision, de son imagination et de ses passions ; il s'enfoncé dans ses erreurs, son aveuglement et sa folie. Coupable et émouvant, il est un vivant problème et l'objet d'un procès sans issue. Libérin, il est entraîné par la force du destin et il est souvent racheté par l'amour. Cette créature vivante aime, doute et souffre.

MANON LESCAUT : d'un esprit pratique et sans morale, cette jeune fille de seize ans est légère et vénale. Elle est inconstante, insouciant, frivole et douée de bon sens. Le commerce qu'elle fera de sa personne se trouvera être une fatalité car les plaisirs, le luxe et la vie facile sont une nécessité pour elle. C'est à la fois une prostituée et une princesse, un éternel féminin idéalisé et charmant. Elle présente les caractéristiques d'une héroïne tragique.

DES GRIEUX : jeune homme innocent et naïf fraîchement sorti du collège, il est sincère, honnête et insouciant. Son coup de foudre pour Manon le change du tout au tout. Il devient impulsif, individualiste et exaspéré, d'un cynisme grossier, il est la personification littéraire de l'amour fatal, misérable, coupable et irréparable. C'est un anti-héros faible, inconséquent, humain et démuné face à la tentation amoureuse, aux intermittences du cœur et aux servitudes de la passion : un fou envoûté et un amant sublime, ignorant hélas les valeurs morales.

TIBERGE : ecclésiastique et ami fidèle de Des Grieux, il symbolise la constance et l'honnêteté. Il incarne la voix de la raison.

Structure :

Composé d'un Avis de l'Auteur, de 2 Parties sans aucun chapitre.

Narrateurs-héros subjectifs : écrit à la 1ère personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Gracieuse, aérienne et lumineuse, la prose est d'une parfaite limpidité, dont le rythme contribue à traduire l'émotion des héros. Le style est sobre, dépouillé précis et expressif. Ce langage voluptueux des passions vise au naturel et au vrai : l'émotion décrite ainsi reste discrète, naturelle et contenue.

Source d'inspiration :

Pétrone, Boccace, Cervantès, La Fayette, de Scudéry / Scarron, Challe, Visé, Segrais.

A influencé :

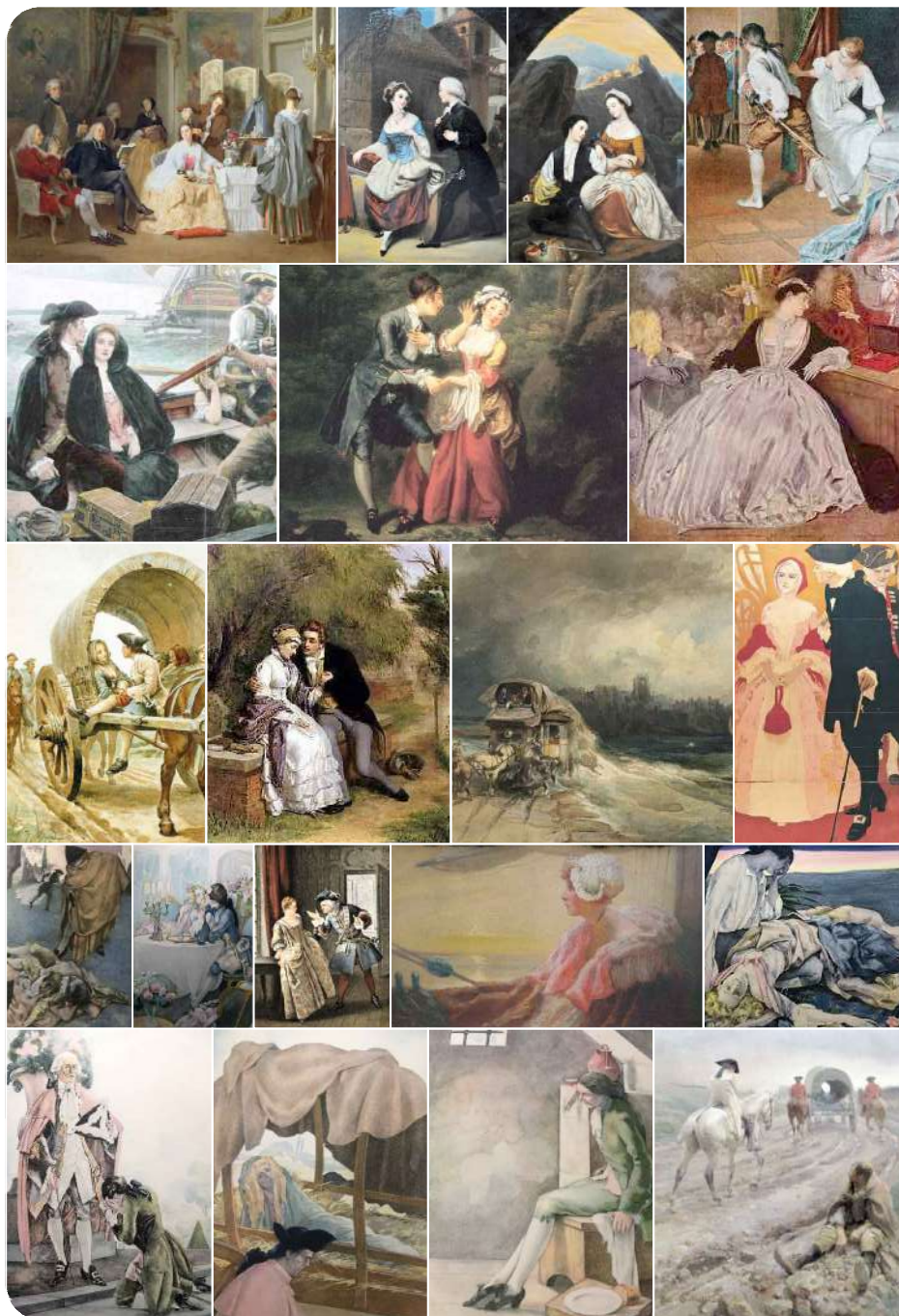
Marivaux, Lesage, Fielding, Rousseau, Voltaire, Flaubert, Richardson, Sade, Laclos, Chateaubriand, de Staël / Gide.

Incipit du roman :

" Je suis obligé de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrais pour la première fois le chevalier des Grieux. Ce fut environ six mois avant mon départ pour l'Espagne. Quoique je sortisse rarement de ma solitude, la complaisance que j'avais pour ma fille m'engageait quelquefois à divers petits voyages, que j'abrégeais autant qu'il..."

Ce que j'en pense :

Très beau plaisir de lecture avec ce roman court et intense de passion. Pour les plus courageux, à lire l'ensemble des *Mémoires d'un homme de qualité*... Les péripéties sont entraînantes et il y a une réelle émotion dans le dénouement, grande scène visuelle (très cinématographique). Le style est limpide et facile à lire. Un fascinant mythe sur l'amour, les fantasmes et les méandres du cœur humain, de touchants héros de la littérature française ! Un classique.

LA VIE DE MARIANNE

France, 1727-1742 (inachevé)

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux

Ce roman sensible et moralisateur épouse le schéma picaresque à la première personne, héroïne qui met son énergie à réussir sa vie amoureuse et quotidienne. Brillant d'intelligence, d'audace et d'humour, Marivaux a un grand souci de vérité dans ces mémoires fictives aux amours contrariées et pousse à l'extrême l'analyse psychologique.

Résumé

Marianne est une jeune orpheline, née de parents inconnus mais apparemment nobles ; elle est sensible, fière et a de belles qualités personnelles. Arrivée seule à Paris à quinze ans, elle est recommandée par un religieux à un vieux dévot libertin qui l'installe en pension chez une lingère, Mme Dutour. Elle subit les propositions malhonnêtes du dévot. Entretemps, elle s'éprend d'un jeune noble, le séduisant Valville. Ils connaîtront ensemble des amours contrariées : Marianne veut l'épouser mais de nombreuses péripéties s'y opposent. Enfin l'inconstant Valville s'éprend d'une autre jeune fille. Marianne décide alors de refuser tout nouveau parti et de se retirer dans un couvent. Finalement elle s'y refuse (après l'histoire contée par Mme Tervire) et devient, plus tard, comtesse. A cinquante ans elle rédige les mémoires de sa vie amoureuse.

Une scène clé : Marianne tombe amoureuse d'un jeune homme devant une l'église

" Mais jugez de mon étonnement, quand, parmi ceux qui s'empressaient à me secourir, je reconnus le jeune homme que j'avais laissé à l'église. C'était à lui qu'appartenait le carrosse, sa maison n'était qu'à deux pas plus loin... Je n'ai de ma vie été si agitée. Je ne saurais définir ce que je sentais. C'était un mélange de trouble, de plaisir et de peur ; oui, de peur car une fille qui en est là-dessus à son apprentissage ne sait point où tout cela mène : ce sont des mouvements inconnus qui l'enveloppent, qui disposent d'elle, qu'elle ne possède point, qui la possèdent ; et la nouveauté de cet état l'alarme..."

MARIVAUX

1688-1763

Son illustre théâtre peint avec finesse les surprises, illusions et ruses de l'amour avec une intensité dramatique, un pouvoir du langage et une force comique. Ses romans de mœurs, bourgeois et larmoyants, ont créé un style étincelant, gracieux et délicat (l'analyse sensible à la première personne) et un type (l'adolescent vivant les premières expériences qui le font exister). *Le paysan parvenu* illustre l'ascension sociale d'un héros picaresque. Il écrit aussi *L'île aux esclaves*, une comédie philosophique, utopie morale et sociale. Il invente un genre nouveau : des comédies psychologiques et morales analysant la naissance de l'amour et les méandres du cœur féminin avec notamment *La vie de Marianne*. Et le marivaudage signifie que l'amour lutte contre lui-même. Il est l'un des pères fondateurs du roman sentimental et mélodramatique.

Analyse officielle :

La vie de Marianne ou *les Aventures de Madame la comtesse de**** est un récit introspectif d'analyse psychologique très subtile. Auteur prolifique et multiple, Marivaux fait ici le tableau d'une destinée et montre tous les aspects du génie féminin opposés à la froide raison. Il retrace l'ascension sociale, le combat mouvementé et le parcours singulier d'une femme en conflit avec la société. Dans cette autobiographie fictive, les scènes attendrissantes, le goût des larmes s'y manifestent. Mais les faits ne sont que prétextes aux réflexions spirituelles. Les événements, les analyses, les portraits et la peinture de mœurs (aristocratiques et populaires) font le charme de ce grand roman : ici, tout est esprit et beauté, avec la coexistence d'une gaieté optimiste et d'une inquiétude amère. Marivaux peint les vices et révèle ainsi l'évolution de la société. Les aventures rebondissantes, galantes et comiques de son héroïne servent de prétexte à des effets dramatiques ; ce livre de la maturité, social et très réaliste, interroge l'académisme romanesque de son temps, com-

bine la tradition du récit galant à la mode du roman d'apprentissage plaisant et raffiné, c'est aussi une réflexion dense sur la progression sociale, le mérite individuel et les barrières de classe. Sans indignation, mais non sans lucidité, il montre les préjugés, les abus et dangers du monde, la roublardise et noirceur des uns, le conformisme des autres avec une aristocratie méprisante, libertine et corruptrice, et un clergé mondain, vaniteux, sans scrupule. Il peint aussi la naissance, les aveux et le triomphe de l'amour, vécu de l'intérieur : l'analyse des errances et mouvements infimes et renouvelés du cœur qui précèdent et infléchissent le sentiment.

LA VIE DE MARIANNE marque avec acuité une date importante dans la constitution du roman. Il crée un type d'héroïne romanesque, sentimentale, qui fera fortune et annonce certaines formes du roman : léger, nuancé, mélodramatique et intemporel. Le marivaudage est un mot passé à la postérité qui frappe encore aujourd'hui par sa modernité, dans le jeu amoureux et précieux aussi complexe qu'inutile.

Personnages :

Le héros chez Marivaux a des émotions, des sentiments et des tourments en s'établissant difficilement dans une société faisant obstacle à leurs aspirations. D'une âme généreuse, tendre, confiante, indulgente et sincère, il se forme grâce à son élan vital. Ses jeux de langage masque et dévoile ses sentiments. Mais ceux-ci finissent toujours par se reconnaître derrière les travestissements. Il a de l'énergie, de la personnalité et de la justesse de jugement. Il est raffiné, vivant, complexe et vrai.

MARIANNE : la narratrice-mémorialiste en retraite, devenue comtesse philosophe, a failli devenir religieuse ; elle porte sur son passé un regard ironique, détaché ou complice. De noblesse naturelle, elle est sensible, gaie et spirituelle. Elle connaît de nombreux amours et des égarements. Elle n'est jamais abattue ni à bout de ressources. C'est une héroïne pure, lucide, étrangère aux fatalités de l'ordre social. Elle s'impose par sa vérité intérieure, sa beauté, sa malice, sa vivacité d'esprit et sa vertu. Elle est toujours soucieuse de se faire voir à son avantage dans ce constant va-et-vient entre le présent et le passé où elle s'efforce d'assurer une distance avec ce qu'elle était pour mieux légitimer sa noblesse (de sang et d'âme).

Structure :

Composé de 11 parties sans chapitre.

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le langage est très original, personnel, fin, subtil, délicat, romantique, parfois lyrique. Il est simple, libre, naturel, vif, enjoué et minutieux. Le ton est varié, satirique, ironique et les dialogues spontanés, galants et réalistes. Les temps sont mélangés avec perfection (passé simple du récit, passé composé nostalgique, imparfait du passé incertain, présent du commentaire).

Source d'inspiration :

Cervantes, de Scudéry, La Fayette, Lesage, Prévost / Scarron, Furetière, Sorel, La Calprenède, Segrais,

A influencé :

Richardson, Fielding, de Laclos, Rousseau, Diderot, Balzac, Stendhal, Maupassant, Sade, de Staël, Chateaubriand, Proust / De la Bretonne, Crébillon, Denon, Riccoboni, Constant, Giraudoux, Anouilh.

Incipit du roman :

" Avant que de donner cette histoire au public, il faut lui apprendre comment je l'ai trouvée. Il y a six mois que j'achetai une maison de campagne à quelques lieues de Rennes, qui depuis trente ans, a passé successivement entre les mains de cinq ou six personnes. J'ai voulu faire changer quelque chose à la disposition du premier appartement ... "

Ce que j'en pense :

Il y a des mystères, des stratagèmes, des aventures amoureuses et de la psychologie dans ce beau récit rétrospectif et lucide. C'est très bien écrit et structuré, l'analyse est fine et pertinente. On apprend des choses sur la condition des femmes, à la recherche du bonheur, au 18ème siècle et sur l'âme humaine en général. Marianne est une belle héroïne intelligente, sensible et très attachante du roman français. Domage qu'il soit inachevé...

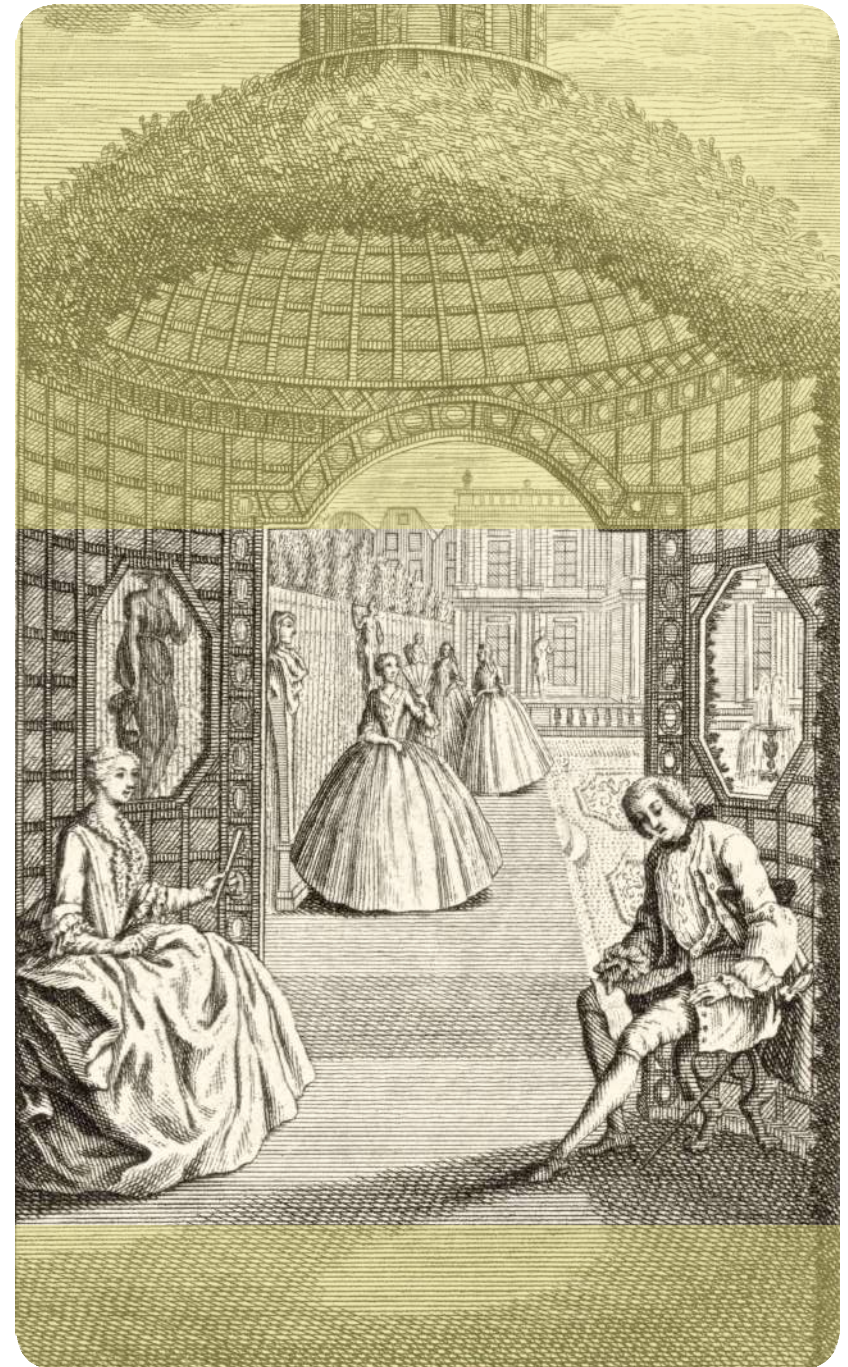
G. Staal del.

Sarazin Imp. - Paris

Geoffroy sc.

VIE DE MARIANNE

Mes larmes et mes soupirs continuaient, je n'osais pas lever les yeux ... (T. 1. Page 253)

HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE

France, 1715-1724-1735

Alain René Lesage

Ce roman de formation illustre parfaitement le type d'ascension sociale d'un héros, influencé par le picaresque espagnol. Brillant écrivain moraliste et satirique, Lesage signe une peinture déguisée et critique de la société de la Régence, grouillante d'aventures, de vices, d'anecdotes et de portraits. Il éclaire sur l'évolution de la société française.

Résumé

Né dans les Asturies, le jeune bachelier Gil Blas quitte Oviedo, et part étudier à Salamanque. En chemin, il est grugé par un muletier. Puis il est capturé et enrôlé par des bandits, mais il parvient à s'enfuir d'un souterrain en délivrant une jeune fille noble, faite aussi prisonnière. Récompensé par elle, il décide de tenter sa chance dans le monde. Mais, une autre dame qu'il admire le dépouille. A Valladolid, il se lie d'amitié avec un compatriote, Fabrice, et grâce à lui il entre au service d'un chanoine, puis du bizarre docteur Sangrado. Laquais, à Madrid, d'un « petit maître », amant d'une comédienne ; il est à Grenade le « nègre » d'un archevêque à court d'éloquence. D'un maître à l'autre, il devient le favori du duc de Lerne. Il connaîtra la Cour, s'y enrichira, mais son sens de la vertu triomphera toujours. Il finira marié bourgeoisement et titré.

Une scène clé : la rencontre de Gil Blas et de l'ermite, à l'entrée de sa grotte

"... étaient parsemés de mille sorte de fleurs qui parfumaient l'air ; et l'on voyait auprès de la grotte une petite ouverture dans la montagne, par où sortait avec bruit une source d'eau qui courait se répandre dans une prairie. Il y avait à l'entrée de cette maison solitaire un bon ermite qui paraissait accablé de vieillesse. Il s'appuyait d'une main sur le bâton, et de l'autre il tenait un rosier à gros grains, de vingt dizaines pour le moins. Il avait la tête enfoncée dans un bonnet de laine brune à longues oreilles, et sa barbe, plus blanche que la neige, lui descendait jusqu'à la ceinture. Nous nous approchâmes..."

LESAGE

1668-1747

De famille bourgeoise, il se penche vers l'écriture et traduit le théâtre espagnol du siècle d'Or. Le premier roman du 18ème siècle est *Le Diable boiteux*, qui suit les règles du roman picaresque espagnol. Il mène de front son travail de romancier et de dramaturge aux très nombreuses pièces (dont *Turcaret*, féroce satire du monde de la finance), mettant à profit ses qualités d'observateur acerbe, dans une prose élégante et splendide. Ses comédies de moeurs sont mordantes, satiriques et virulentes (mais l'ordre établi n'est pas contesté) sur les vices et le désordre des passions. C'est un moraliste classique à la grande imagination malicieuse, une grande figure du genre picaresque avec son chef d'œuvre *Gil Blas de Santillane*. Il annonce le réalisme moderne, et tient une place éminente d'inventeur d'un ton nouveau dans la fiction.

Analyse officielle :

L'influence et les emprunts du roman picaresque espagnol du 16ème et 17ème siècle, revient en force, chez les anglais et les français, mais qui le modifient en roman d'apprentissage : ils présentent des bâtards ou des orphelins, des aventuriers (picaro) sympathiques qui mettent tout en œuvre pour parvenir dans la société et améliorer leur situation dans une chaotique ascension sociale. *Gil Blas* révèle les relations entre l'individu et la société, en retraçant avec grande vivacité la carrière et le portrait moral d'un jeune homme, dans une structure romanesque d'une grande liberté. L'action se passe en Espagne, mais c'est bien sûr la société française qui sert de référent à cette peinture de moeurs. La satire est âpre et mordante mais n'en reste pas moins gaie et charmante. Cet ouvrage est sans égal pour la profondeur, l'intérêt et l'invention comique. Cette longue succession d'épisodes animés, fantaisistes, ironiques ou parodiques, parfois attendrissants, de figures ridicules ou exemplaires, entrecoupés de récits faits par personnages,

trouve son unité grâce à la voix du narrateur qui raconte ses Mémoires, dans un jeu perpétuel. Cependant Lesage, âme noble et pure, s'écarte du modèle classique pour s'intéresser aux détails matériels et donner une dimension réaliste à son récit : ce ne sont plus des caractères qu'il peint, mais des individus ayant gagné leur autonomie pour suivre leur propre voie à travers les différentes couches de la société, de leurs travers, corruptions et vices. Au fil des années d'écriture, Lesage accentue la critique sociale, les réflexions et la philosophie deviennent plus graves et douces à la fois, enjouée et malicieuse. Et le héros devient un témoin, le miroir du monde dans lequel il promène sa destinée errante.

HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE est le chef d'œuvre français inimitable du roman d'apprentissage picaresque et de moeurs. C'est un modèle très personnel, original, féroce, vivant et juste, promis à une prestigieuse postérité. Cette comédie humaine très achevée emboîte le pas des moralistes et des philosophes du 18ème siècle.

Personnages :

Le héros chez Lesage gagne en autonomie et en reconnaissance, à mesure que la religion relâche son emprise. C'est souvent un vaurien sympathique, pauvre hère dont l'injustice sociale fait un fripon, il est capable de s'écrier et d'évoluer. GIL BLAS : c'est un gentil garçon, éveillé, spirituel, riche de bons sentiments mais faible, peu ferme dans ses principes. De naissance modeste, il est doué de bon sens, d'une âme honnête et d'un talent d'observation. Déclassé, gueux, humble, il goûte à toutes les couches de la société et leurs vices : brigand, ecclésiastique, médecin, comédienne, aristocrate... Lors de ses imprévisibles aventures, il sera plus naïf et orgueilleux que roué. Il passera de la faveur à la prison et à l'exil. De *picaro*, il connaît une double ascension sociale et morale : il devient distingué, habile flatteur, mature d'esprit, à l'œil critique. Il s'adapte avec souplesse et succès, hésitant entre candeur, zèle, flatterie et cynisme. Léger, naturel, à la morale facile, il montre peu de personnalité. Mûri par l'expérience, il se retirera du tourbillon de la vie mondaine pour moraliser, philosophe, avec une sagesse épicurienne, non sans ironie, sur la condition humaine. Anti-héros marginal et passif, il est un véritable type.

Structure :

Composé d'une *Allégorie remarquable (Gil Blas au lecteur)*, de 12 Livres avec chapitres (avec des titres descriptifs). Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Relais de narration. Enchâssements de récits. Descriptions en focalisation interne.

Style :

Il est satirique, pittoresque, fin, élégant, classique, naturel et travaillé à la fois. Il est léger et fort, piquant, imprévu, abondant en traits et jeux de mots, avec du relief et du mordant. Il y a une clarté, une grâce et l'impidité dans l'expression. La verve est simple, franche, vive, fluide, habile, plaisante, dynamique et spirituelle.

Source d'inspiration :

Apulée, Pétrone, Rabelais, Mendoza, Cervantès, Defoe, von Grimmelshausen / Scarron, Furetière, Sorel, Aleman, Cordovas, Rojas, de Quevedo, de Guevara, La Bruyère, Molière, Pallavicino, Valdor.

A influencé :

Prévost, Fielding, Thackeray, Potocki, Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Scott, Céline / Smollett, Grass, Barclay, Barth.

Incipit du roman :

" Blas de Santillane, mon père, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira dans la ville où il avait pris naissance. Il y épousa une petite bourgeoise qui n'était plus dans sa première jeunesse, et je vins au monde dix mois après leur mariage. Ils allèrent ensuite demeurer à Oviedo, où ils furent obligés de se mettre en condition..."

Ce que j'en pense :

La variété de ce récit initiatique et de l'expérience vécue par le héros en font une grande œuvre narrative ; il nous donne un parfait aperçu du roman du Siècle d'or espagnol et de l'ironie propre au siècle des Lumières. C'est léger, agréable, moral, entraînant et très humain. Il y a de l'humour et de la modernité dans l'emboîtement des histoires à tiroirs (procédé certes très élaboré mais parfois un peu lassant...) Touchant, gai, inspiré et très intelligent : Lesage est un auteur brillant à découvrir.

Gil Blas et son secrétaire dans une chaise tirée par deux bonnes mules - non daté

Illustrations - non daté

CLARISSA HARLOWE

(Clarissa, or, the history of a young lady)

Angleterre, 1747-1748

Samuel Richardson

Ce très long drame sentimental, théâtral, tragique et moral, est l'emblème du roman sensible épistolaire. Romancier « saint », remarquable analyste des rapports sociaux et des relations entre les êtres, Richardson montre le chemin de la droiture et de la rigueur morale, en décrivant les difficultés qui naissent de l'instabilité des relations humaines.

Résumé

Clarissa Harlowe est une jeune personne indépendante, très belle et d'un mérite accompli. Bénéficiant d'une confortable rente grâce à l'héritage de son grand-père, Clarissa est résolue à demeurer célibataire. Malgré cela elle est persécutée par sa famille jalouse, car elle refuse de consentir à un mariage qui lui est odieux (au vieux noble Mr Soames) ; elle subit chantages et humiliations. Un libertin artificieux, cynique et élégant, Robert Lovelace, la décide à fuir la maison paternelle. Maudite par son père, elle continue d'échanger des lettres avec son amie Anna Howe. Mais le cruel et ambigu Lovelace l'emmène à Londres et la corrompt. A l'aide d'un breuvage soporifique, il la déshonore pendant son sommeil. Conduite à la maladie et à la misère, Clarissa meurt à l'hospice, consumée de chagrin. Son cousin, le colonel Morden, tue Lovelace en duel.

Une scène clé : l'affliction de Miss Clarisse Harlowe, qui écrit à son amie Miss Howe
 " Je dois vous avouer aussi que je suis extrêmement affligée d'être devenue le sujet des discours publics, jusqu'au point que vous me le dites, et que tout le monde m'en assure. Vos obligeants, vos sages égards pour ma réputation, et l'occasion que vous m'avez donnée de vous raconter mon histoire, avant les nouveaux malheurs qui peuvent arriver et dont je prie le Ciel de nous garantir, sont des attentions si dignes de la tendre et ardente amie que j'ai toujours trouvée dans ma chère Miss Howe, qu'elles me lient à vous par de nouvelles obligations..." "

RICHARDSON

1689-1761

Fils d'un menuisier, il s'élève, par le travail et la bonne conduite, à la considération et à la fortune. Il devient imprimeur du roi. Exaltant les vertus chrétiennes et bourgeoises, il écrit, tardivement, un recueil de lettres morales : *Paméla ou la Vertu récompensée*. Son succès énorme fait de lui un des grands écrivains les plus admirés. Il publie *Clarissa Harlowe* puis *Histoire de sir Charles Grandison*, idéal d'un gentilhomme vertueux. Son œuvre décrit avec richesse l'âme et les tensions psychologiques et morales chez des êtres avec des conflits terribles. Analyste profond des cœurs, spécialistes des souffrances amoureuses, il adopte la technique épistolaire, dans un style sensible et larmoyant. Et sa belle profondeur psychologique en fait l'un des fondateurs du roman moderne et l'un des plus grands écrivains du 18ème siècle.

Analyse officielle :

Clarissa ou l'histoire d'une jeune fille se pose en rival du théâtre. C'est une immense et très longue œuvre d'une maîtrise exemplaire du roman épistolaire. Elle a dû sa popularité principalement à cette forme efficace et innovante : les lettres sont écrites par les personnages eux-mêmes (quatre héros entretiennent une double correspondance qui marche presque toujours parallèlement), au plus fort de leurs passions, de leurs épreuves et dangers. Le lecteur se trouve placé en rapport immédiat avec eux et peut ainsi vivre dans leur intimité. Richardson réussit à interioriser les scènes, à les lier à la psychologie d'un personnage particulier réalisant la dramatisation de la diégèse à travers le prisme des consciences. Il voue le culte de la « sensibilité », adopte un regard introverti et décrit avec ambition des problèmes internes, intimes et privés, dans de belles

scènes déchirantes très vraies et plausibles, sans digressions. Et sa puissance dans le pathétique a été rarement égalée. Il livre une tragédie originale (où le schéma est simple, mais les détails en sont complexes), un roman de mœurs social, qui est un aperçu saisissant de la vie quotidienne bourgeoise et des valeurs du 18ème siècle.

CLARISSA HARLOWE est une œuvre clé dans l'évolution des techniques du roman dramatique, car Richardson a su exploiter le dialogue et une grande richesse visuelle pour créer une impression de vécu et d'immédiat. Novateur dans l'introspection psychologique, il fait glisser le roman du sentiment au sentimentalisme, des larmes au style larmoyant. La nature édifiante de l'histoire a assuré son très grand succès, qui inspira énormément les romantiques anglais et le roman gothique.

Personnages :

L'héroïne chez Richardson est entraînée dans un imbraglio d'aventures, de dilemme, de malheur et de tromperie, où s'affrontent les forces sociales et ses exigences profondes, sentimentales, morales et religieuses. Elle est intègre, pure et chaste. Obnubilé par l'amour et les idylles, elle connaît aussi des passions atténuées ou impétueuses. Ses actes passionnels entraînent des conséquences douloureuses où le destin est souvent cruel. Elle est confrontée à des défis personnels au sein de la société. Elle use de tous les subterfuges pour échapper aux séductions, menaces et manigances qui l'environnent.

CLARISSA : fille, sœur, amie et amante, c'est une jeune femme douce, sainte, pure, vertueuse et d'une réelle noblesse. C'est une héroïne martyre, aimable, faible, fragile et émouvante ; elle enchaîne les désillusions et les désenchantements. Elle souffre sans répit de passions contradictoires. Parce qu'il est désiré par les autres comme parce qu'il leur est refusé par la jeune fille, son corps cristallise l'enjeu des luttes auxquelles se livrent les personnages.

LOVELACE : (formé des mots love « amour » et lace « lien »). Aristocrate libertin, il est un infâme et cynique séducteur sans scrupule. Subversif, immoral, manipulateur, ensorceleur, il allume les passions nocives, détruit la sérénité d'une famille unie et pervertit l'innocente Clarissa. Il a une voix haineuse, a le sens du théâtral et affectionne le dialogue dramatique. Il est charmeur, enjôleur, corrupteur, voire tyran. Il a des passions opposées et subversives, qui excitent son enthousiasme, son plaisir sensuel et son orgueil de conquérant victorieux ou sa haine et sa diabolique sagacité. Le nom de Lovelace est resté, pour désigner les séducteurs de profession.

Structure :

Composé de 371 lettres en 7 volumes.

Narrateurs-héros subjectifs : écrit à la 1ère personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation interne.

Style :

Il est clair, agréable, simple et naturel. Il est larmoyant, romantique, sensible et sentimental.

Source d'inspiration :

Abélard, Montesquieu, Prévost, Defoe / Johnson, Cibber.

A influencé :

Fielding, Goethe, Rousseau, Diderot, Marivaux, de Laclos, Sade, Radcliffe, Austen, Balzac, d'Aureville, James / Goldsmith, de la Bretonne, Rowe, Haywood, Lesuire, Smollett, Mackenzie, Burney, Crébillon Fils, Senancour, le roman gothique, Monod, Barré.

Incipit du roman :

" Miss Anne Howe, à Miss Clarisse Harlowe. 10 janvier. - Vous ne doutez pas, ma très chère amie, que je ne prenne un extrême intérêt aux troubles qui viennent de s'élever dans votre famille. Je sais combien vous devez vous trouver blessée de devenir le sujet des discours du public. Cependant il est impossible que, dans une aventure si éclatante, ... "

Ce que j'en pense :

C'est un très très long roman (le plus long de langue anglaise jamais écrit), dur à trouver (il n'existe pas en poche). Le procédé épistolaire est à la longue un peu fatigant (longueur et redondance en plus) même si on est pris par les péripéties de l'héroïne. Le début est parfois un peu lent. Certaines lettres sont magnifiques et préfigurent Laclos. Psychologie, émotion, beauté, morale, religion chrétienne, féminisme : tout y est, dans ce chef d'œuvre absolu du genre.

La famille Harlowe de Joseph Highmore - 1745

Clarisse Harlowe de Ernest Laurent - 1883

Clarisse Harlowe de Clara Filleul - 1847

Robert Lovelace enlevant Clarissa Harlowe de Francis Hayman - non daté

Lovelace enlevant Clarissa Harlowe d'Edouard Louis Dubufe - non daté

HISTOIRE DE TOM JONES, ENFANT TROUVÉ (The h. of T.J., a founding)

Angleterre, 1749

Henry Fielding

Cette longue et superbe comédie picaresque retrace les pérégrinations et vicissitudes de Tom Jones. L'innovateur et gentleman Fielding décrit la vie dans toute sa complexité, avec enthousiasme et gaieté, un mélange de mépris satirique et de dérision humoristique à l'égard de l'héroïsme. Il nous livre un beau modèle du roman picaresque anglais.

Résumé

Dans le Somersetshire, Tom Jones est un enfant trouvé, recueilli et élevé par un riche philanthrope, le squire Allworthy. Tom devient un jeune homme au tempérament entier mais impétueux : laquais sympathique et généreux, il est calomnié par l'odieux Blifil, héritier présomptif de Mr Allworthy. Tom tombe amoureux de Sophie, la fille du riche et irascible Western, fiancée de Blifil, son rival. Tom est banni injustement de la maison paradisiaque de son père adoptif, et il erre de par le pays. Sophie rejoint Tom, ce qui crée un énorme scandale. Tom est constamment impliqué dans des querelles, des mésententes et des aventures paillardes. A la fin, il échappe de justesse à la pendaison et retourne chez son oncle dans toute sa gloire ; il finit par épouser Sophie et vaincre son persécuteur Blifil. Il se trouve être le véritable héritier de Mr Allworthy.

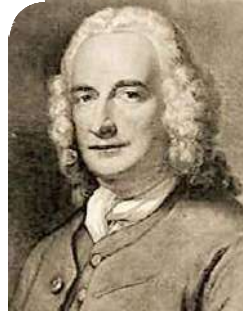

Une scène clé : Tom Jones rencontre sur les routes un mendiant " M. Jones et son compagnon Partridge quittèrent l'auberge quelques minutes après le départ du squire Western, et suivirent la même route à pied... ils arrivèrent à un autre carrefour, où un estropié en haillons leur demanda l'aumône... il... donna un shilling au pauvre diable. - Monsieur, dit l'homme après l'avoir remercié, j'ai ici dans ma poche un objet curieux, que j'ai trouvé à environ deux milles d'ici ; peut-être plairait-il à Votre Honneur de l'acheter. Je ne me risquerais pas à le montrer à tout le monde... Celui-ci l'ouvrit aussitôt et (devinez, lecteur, ce qu'il éprouva) lut sur la première page les mots Sophie ... "

FIELDING

1707-1754

Après une vie dissipée, il devient gentleman et magistrat. Il porte un regard traditionnel et introverti sur l'ordre du monde, la nature humaine et par extension sur la forme du roman. Il décrit les problèmes privés des humains. Il écrit *Joseph Andrews*, *Shamela*, deux spirituelles parodies. La moralité de son œuvre constitue une réaction à un monde changeant et complexe. Ses descriptions, cyniques et amères, montrent son œil attentif, conscient du contraste entre les valeurs chrétiennes et les vices du monde. Brillant innovateur, il apprécie les embrouilles burlesques et la comédie sexuelle. Journaliste, il écrit aussi des pièces de théâtre. Avec *Histoire de Tom Jones*, son nom est devenu immortel comme peintre des mœurs naturelles, avec un sens parodique, du burlesque et de la farce, une spirituelle insolence et une libre bonhomie.

Analyse officielle :

Tom Jones est un livre ambitieux, un immense succès populaire, qui doit en partie son inspiration à la vie de son auteur. Il est un enfant légitime du roman picaresque espagnol, adapté au sentiment anglais, mais il innove dans la description des scènes comiques à l'humour caustique (bagarres, accidents de voyage, scènes de nuit torrides, susceptibles d'avoir choqué certains lecteurs), des personnages, de toutes classes, très réalistes, et des décors (campagne, route, auberges). Le but affirmé de Fielding, cynique autocratique à l'érudition classique infallible, est de présenter la nature humaine de ses personnages telle qu'elle est. Ce roman est constitué de nombreux chapitres discursifs, un proemium apologétique et explicatif, souvent sans rapport avec ce qui suit (où le malicieux narrateur, avec commentaires et digressions, légères, complices et lumineuses, explique sa vision de la littérature, l'analyse constante de l'art de l'écriture et de la fabrication du roman) ; le lecteur se trouve sans cesse interpellé ou exhorté au sujet de l'histoire, des personnages, des effets rhétoriques et des facettes de l'ironie du récit. Fielding prévient le lecteur que tous ses héros sont des créatures de fiction et qu'il agit à sa guise avec eux. *Tom Jones* relate les

aventures joyeuses, parodiques et humoristiques d'un homme chassé de son paradis et confronté à la perversité du monde et à ses propres défauts, mais qui conquiert l'amour et le bonheur après une série d'épreuves, et s'en revient à la maison avec la sagesse de l'expérience. Sourdient des thèmes importants : l'opposition entre ville et campagne, gens de basse et haute extraction, bienveillance et hypocrisie, apparence et réalité, les aléas de la fortune, le masque, le déguisement... La satire se concentre sur l'armée, la justice et le clergé. Et l'orientation religieuse du roman se fait sentir dans la présence de certains thèmes, la charité, la chasteté, l'honneur. Fielding présente une vision théâtrale des humains dominée par le rire mais aussi les principes de la philosophie, de l'esthétique et de la morale.

HISTOIRE DE TOM JONES, ENFANT TROUVÉ est un voyage initiatique, un « poème héroïque et historique en prose », une farce immorale qui rebondit sans cesse, dans un air de folie douce (où les intrigues s'emmêlent à plaisir) dans une cohérence, une unité et une symétrie. Ce roman de mœurs théâtral, optimiste et truculent, est compté parmi les grands ouvrages de la littérature.

Personnages :

Le héros chez Fielding a une nature bien cadrée par l'éthique chrétienne, la bienveillance, la charité. Il connaît le pèlerinage moral du héros chrétien sur les terres de l'hypocrisie. Innocent, il est souvent pris au piège de la société corruptrice. Son tempérament vertueux a besoin d'un guide. Ses actions sont dictées par une association d'instinct et de conditionnement social. TOM JONES : véritable picaro, c'est un brave garçon dont la fatalité sociale le rejette un moment dans la marge ; il sera finalement réintégré et légitimé. Il doit sa réussite à la bonté naturelle de son cœur. Il fait l'apprentissage de la vie à travers les duperies qu'affire son innocence. Il a une chaleur humaine et une belle générosité d'âme. De nature noble mais fantasque, bouillonnant, il est passionné, vif, extravagant, toujours en quête d'argent. Il est un véritable type de la littérature anglaise.

Structure :

Composé de 18 Livres avec chacun plusieurs chapitres (avec titres descriptifs). Narrateur extradiégétique et homodiégétique omniscient (et clairvoyant) : écrit à la 1ère et la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation zéro et interne, avec discours indirect libre.

Style :

Ironique, plein de verve brillante et de fraîcheur naturelle, il a des ruptures temporelles analeptiques ou proleptiques. Il est fait de paralipse, d'euphémisme, de métaphore et de chleuasma (ou prospoièse).

Source d'inspiration :

Chaucer, Cervantès, Defoe, Swift, Lesage, Marivaux, Rabelais, Prévost / Aleman, Scarron, Jonson, Haywood, Gay, Lucien.

A influencé :

Voltaire, Dickens, Thackeray, Melville, Pouchkine, Gogol, Hugo, Tolstoï, Stendhal, Austen, Scott, Goldsmith, Twain, Conrad, Mann, Proust, Kundera / Barth, Trollope, Smollett, Meredith, Burney, Gide, Huxley, Maugham, Gombrowicz.

Incipit du roman :

" Un auteur devrait se considérer non comme un monsieur qui offre une fête intime ou gratuite, mais plutôt comme quelqu'un qui tient une table d'hôte publique à laquelle tout payeur est le bienvenu. Dans le premier cas, il est bien connu que l'amphitryon offre la chère qu'il lui plaît ; et quand bien même elle ne serait que fort quelconque et ne répondrait... "

Ce que j'en pense :

On s'amuse bien avec ces aventures dynamiques à rebondissements (façon roman picaresque) où la morale philosophique et chrétienne domine. Ce roman de mœurs très enjoué, assez long, est une sorte d'épopée jubilatoire avec quelques longueurs tout de même... La narration est fluide et parfaitement maîtrisée. Les chapitres introductifs, réflexions légères et lumineuses de Fielding, sont très réjouissantes. Une vraie fraîcheur dynamique à découvrir !

Peinture de James Dromgole Linton - non daté

Illustrations - non daté

CANDIDE OU L'OPTIMISME

France, 1759

Voltaire (François-Marie Arouet)

C'est une satire philosophique, irréaliste et fantaisiste, allègre et critique, qui devient un roman d'aventures peuplé de personnages schématiques, ayant recours à l'allégorie et à la fiction invraisemblable mais noire. Grand philosophe français, brillant esprit lucide et virtuose, Voltaire a mis toute son ironie grinçante au service des libertés et des Lumières.

Résumé

Candide est un jeune garçon vivant au château du baron de Thunder-ten-tronckh, son oncle et protecteur, en Westphalie. Il est chassé de ce paradis à la suite d'un baiser interdit donné à la belle Cunégonde, fille du Baron, sa cousine amoureuse. Candide se retrouve alors dans le vaste monde. Avec Pangloss, son optimiste professeur de philosophie en métaphysico-théologo-cosmolonigologie, et Cunégonde, Candide traverse les catastrophes naturelles du Portugal, les guerres en Hollande, les massacres, les maladies, les persécutions religieuses, l'esclavagisme... Pangloss attrape la vérole, puis lors d'un autodafé, il est pendu. Cunégonde quant à elle se prostitue. Candide fuit dans le pays de l'Eldorado. A Constantinople, il retrouve Pangloss et puis Cunégonde, enlaidie. Il finit en cultivant son jardin, pour mener une vie retirée.

Une scène clé : Candide assiste au tremblement de terre de Lisbonne " ... l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête, à la vue du port de Lisbonne... A peine ont-ils mis le pied dans la ville, en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas, la mer s'élève en bouillonnant dans le port, et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques ; les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements, et les fondements se dispersent ; trente mille habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous... "

VOLTAIRE

1694-1778

Après des études de rhétorique et de philosophie chez les jésuites, et des études de droit, il choisit la littérature. Il s'introduit dans les milieux mondains et libertins parisiens. Anticlérical et déiste, sa vie oscille entre succès mondains et littéraires, exils (Angleterre, Prusse) et séjours à la Bastille. Derrière l'habile dramaturge et l'homme d'affaires fortuné, il y a le philosophe intelligent, rebelle, polémiste engagé et indépendant. Il lutte inlassablement avec détermination et humour contre l'intolérance, l'obscurantisme et le fanatisme religieux. Son œuvre est très prolifique et variée : théâtre, poésies épiques et histoires. Ses contes *Zadig*, *Candide* ou *L'Ingénu*, restent un modèle d'humanisme et de morale. Figure emblématique de la philosophie des Lumières et des contes, son nom reste attaché à son combat pour la liberté de pensée.

Analyse officielle :

Voltaire écrit ses contes comme des contes traditionnels (l'action se déroule dans un château ou lors de longs voyages avec de nombreuses péripéties, des résurrections, des retrouvailles incroyables, l'époque est indéterminée, les personnages sont nobles), mais les modifie à sa manière en y insérant une thèse philosophique et communique ainsi ses idées en les vulgarisant. Il y ajoute les procédés du registre comique, comme l'ironie ou la farce. Cette séduisante fable stigmatise les travers de notre monde et se moque de son héros Candide, qui connaît un curieux apprentissage de passer d'un excès à l'autre et de trouver en fine la sagesse dans l'ordinaire. Elle instruit et fait réfléchir : c'est un conte parodique (du roman d'aventure, des voyages extraordinaires, du merveilleux, de l'utopie, du roman sentimental), composite, satirique avec caricature et humour noir ; c'est aussi un pamphlet sarcastique, ricanant, irrévérencieux et désinvolte, sur les mœurs contemporaines. C'est enfin un roman picaresque, d'apprentissage, un récit de formation initiatique, d'un parcours sentimental, social et intellectuel.

Candide est indigné physiquement et moralement devant les dérives autoritaires et totalitaires, l'intolérance, l'absurdité, les désordres, les crimes et guerres, la cruauté, l'oppression qui accablent l'humanité. Symbole de l'esprit français, corrosif et caustique, Voltaire véhicule toutes les idées fondamentales philosophiques des Lumières : la religion, le fanatisme, la liberté politique, la tyrannie, la connaissance, l'obscurantisme, la quête du bonheur, la fatalité, la liberté, la théologie, la politique, l'art, la critique de l'optimisme, l'arbitraire... Il oblige le lecteur à remettre en cause ses préjugés (sur l'argent, le rôle de la femme, l'esclavage, la noblesse). Il a une vision lucide du monde (fait d'imperfections et d'absurdité) et il affiche une confiance envers l'homme.

Noire et enjouée, CANDIDE est une vaste et courageuse leçon de vie, de sagesse et de spiritualité, séduisante par sa virtuosité, mêlant l'utopie, le détournement, l'inversion, l'amplification. Ce conte, qui s'exprime avec fantaisie, humour et invention, a influencé de nombreuses pensées littéraires.

Personnages :

Le héros chez Voltaire est un être dérisoire balayé par le vent de l'Histoire. Pris dans le tourbillon des événements, il est privé de vie intérieure. Inconsistant, stéréotypé, il subit passivement des maux en série. Il est candide, ingénu, loyal, franc et naïf. CANDIDE : son nom invoque l'innocence de l'âme naïve, vierge, crédule et la pureté sans défiance. Bon sens et simplicité font de lui un honnête jeune homme, de bonne foi, poli. Sincère, vertueux, il est insouciant car il vit dans un monde idyllique protégé. Expulsé de ce paradis, découvrant les horreurs de l'univers, sa candeur s'efface bien vite. Régulièrement condamné à mort ou victime de sévices, il reste pourtant optimiste. Il s'étonnera de ce qu'il observera, d'une façon apparemment enfantine. De l'innocence il passe au cynisme et au désespoir ; il est tenté par le suicide et n'éprouve plus d'amour pour sa dulcinée. Son chemin intellectuel est celui d'une désillusion. C'est un anti-héros énigmatique et très attachant. Il piétine tout le long de ses aventures, avant de se défaire de ses idées préconçues, de délimiter son domaine et d'agir utilement.

Structure :

Composé de 30 chapitres (avec titres descriptifs).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation interne.

Style :

L'écriture spirituelle et ironique est décalée avec la réalité. Concise, elle utilise régulièrement des ellipses narratives, anachronismes, jeux de mots et coupures. La langue est pure, simple, juste, brillante, lumineuse et brève, sans éloquence. C'est la perfection du style de la vulgarisation. Frémissante de vie, lucide et cultivée, elle est sombre et jubilatoire à la fois.

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Le Tasse, L'Arioste, Rabelais, d'Urfé, Lesage, Scudéry, Fénelon, Swift, Montesquieu, Diderot / Perrault, More, les Fabliaux, les contes traditionnels et de fées européens, les contes de la Table Ronde, Le nom de la rose.

A influencé :

Diderot, Rousseau, Flaubert, Balzac, Zola, Hugo, Orwell, Sartre, Camus / France, Aymé, Barth, Hasek.

Incipit du roman :

" Il y avait en Westphalie dans la château de monsieur le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient... "

Ce que j'en pense :

C'est un conte philosophique, aux registres variés, fait de nombreuses aventures (alternant chance et malchance) et de réflexion qui aigise l'esprit (dernière l'histoire c'est un véritable pamphlet...). L'apparence simplicité du propos (il se lit d'une traite) cache bien de références philosophiques, politiques ou sociologiques. A vous de voir dans quel esprit vous allez l'appréhender. Le récit rocambolesque et burlesque est animé et trépidant. Un moment de lecture délicieuse avec le sourire aux lèvres. Entre révolte et esprit critique, Voltaire aurait lu Charlie Hebdo...

JULIE, OU LA NOUVELLE HELOISE

France, 1761

Jean-Jacques Rousseau

Ce roman de passion amoureuse, sensuelle et dévastatrice, offre des méditations philosophiques et des critiques sociales : il est ponctué de réflexions sur le désir, l'absence et l'amour. Philosophe des Lumières, amoureux complexe et très sensible de la nature et de la solitude, Rousseau s'y livre à une observation approfondie de ses sentiments intimes.

Résumé

A Vevey, au bord du lac Léman, le précepteur Saint-Preux, un jeune homme humble, s'éprend de sa jeune élève noble, Julie d'Étange. Sous les yeux de la cousine Claire, ils vont s'aimer secrètement. Ils deviennent amants lors d'une nuit d'amour. Un lord anglais, Edouard Bomston, provoque la jalousie de Saint-Preux. Le duel est évité et une amitié naît entre eux. La révélation de la liaison entraîne la colère du père autoritaire de Julie qui la brutalise et lui cause une fausse couche. Saint-Preux s'éloigne à Paris puis à Londres. Ils vont alors échanger des billets amoureux. Mais sous la pression, Julie épouse le vieux M. de Wolmar. Des années plus tard, Saint-Preux devient précepteur des enfants de Julie, qui est une épouse parfaite. Un jour, Julie tombe dans le lac. Elle expose sur son lit de mort ses convictions religieuses.

Une scène clé : la promenade en bateau de Julie et de Saint-Preux

" Nous avançâmes ensuite en pleine eau ; puis par une vivacité de jeune homme dont il serait temps de guérir, m'étant mis à nager, je dirigeai tellement au milieu du lac que nous nous trouvâmes bientôt à plus d'une lieue du rivage. Là j'expliquais à Julie toutes les parties du superbe horizon qui nous entourait. Je lui montrais de loin les embouchures du Rhône dont l'impétueux cours s'arrête tout à coup au bout d'un quart de lieue, et semble craindre de souiller de ses eaux bourbeuses le cristal azuré du lac. Je lui faisais observer les redans des montagnes, dont les angles correspondants et parallèles forment..."

ROUSSEAU

1712-1778

Il collabore à Paris à l'Encyclopédie dont il rédige les articles sur la musique ; son *Discours sur les sciences et les arts* et son *Discours sur l'origine de l'inégalité* font sa renommée, où il oppose l'état de nature qui fait le bonheur de l'humanité à l'état social, source d'insatisfactions. Il écrit *La nouvelle Héloïse* puis *Le contrat social* et *Émile, ou De l'éducation*, tous deux condamnés. Il rédige en Angleterre *Les confessions* (magnifique autobiographie) et *Les rêveries d'un promeneur solitaire*. Sa pensée sincère traite de politique, philosophie, éducation, morale, éthique, religion, liberté et égalité. Son œuvre moraliste (structurée, singulière et complexe) participe à l'esprit des Lumières par son rejet des régimes autocratiques et ouvre la voie à une nouvelle forme de réflexion. Sage, sensible, incompris, il est l'un des précurseurs du Romantisme.

Analyse officielle :

Maintes fois réédité, *La Nouvelle Héloïse* ou *Lettres de deux amants, Habitants d'une petite ville au pied des Alpes, recueillies et publiées par J.J.Rousseau*, a été l'un des plus grands succès de librairie de la fin du 18ème, révélant ainsi la place faite à la sensibilité au temps des Lumières. Il s'inspire de l'histoire d'Héloïse et de Pierre Abélard, où la passion amoureuse est dépassée pour céder la place à la renonciation sublimée. En dépit de son genre romanesque, l'œuvre baigne dans une théorie philosophique où Rousseau explore les valeurs d'autonomie et d'authenticité. Roman épistolaire, ce livre se veut plus une exposition des rapports entre les deux amants qu'une suite complexe de péripéties. En cela, Rousseau rompt avec les romans de son époque. L'ouvrage déploie à loisir les multiples variations émotives occasionnées par l'amour impossible, fait d'éloignement et d'interdit. Celui-ci se développe en imagination, il est jouissance de l'idéalisation et le désir prend le pas sur l'amour. En remède à la corruption des sociétés, Rousseau imagine une voie qui mène à une nouvelle synthèse de la nature et de la culture qui ne trahirait pas l'essence de l'homme : la vie idé-

le d'une micro-société. Ainsi le roman d'amour, moralement dangereux, socialement condamnable, se transforme-t-il en un roman philosophique où les missives enflammées alternent avec les discussions morales. Connaissant parfaitement le cœur humain, Rousseau y crée des personnages exaltés qui sont les reflets de ses idéaux, avec un lien indissoluble entre la Passion et la Vertu. Il peint, dans cet hymne à l'amour, leurs transports, leurs peines cruelles, leurs joies et leurs faiblesses d'une manière remarquable. Ce livre apparaît comme une somme de ses idées, sentiments, théories philosophiques et rêves exprimés en polyphonie par les points de vue différents des personnages, sur le théâtre, les arts, la société. Il s'écarte de l'art classique en se détachant de la lucidité et en renforçant la suggestion et l'émotion.

JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE est une œuvre exemplaire. Précurseur d'un nouveau style, le romantisme, elle aura des répercussions énormes sur son époque. Rousseau écrit un livre utile et moral, prêchant les bonnes mœurs, la vertu ainsi que ses concepts majeurs, notamment sur l'éducation. Il a influencé le roman personnel, le roman-confident ou lyrique.

Personnages :

Le héros chez Rousseau connaît l'exaltation des sentiments. Il est sensible, sentimental, rêveur, pur, romantique et complexe. JULIE : elle devient une sincère chrétienne et elle incarne un certain bonheur familial, une vie harmonieuse et tranquille. Inséparable de sa cousine Claire, elle est très pieuse et essaye de guider ses actes par la vertu, la raison, l'estime et l'honnêteté. Elle ne détruira jamais son amour pour Saint-Preux, elle le sublimera, au contraire. Incapable pourtant de l'oublier, elle décide, par loyauté, d'avouer cet amour à son mari. SAINT-PREUX : il apparaît comme le double de Rousseau. Ce jeune roturier fera tout pour garder sa passion pure et vertueuse. Dans ses lettres, il se révélera être un fin philosophe et un habile sociologue bien qu'assez fragile émotionnellement. A son retour de l'étranger, son amour passé semble dominé, mais il va finalement et fatalement resurgir.

Structure :

Composé d'une PREFACE et de 6 parties et 163 lettres (65 + 37 + 36 + 17 + 14 + 13 ?)

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est sensible, romantique, raffiné, exalté et sincère. Beau et souverain, les phrases frappent, séduisent, emportent tout.

Source d'inspiration :

Abélard, Richardson, Montesquieu, Marivaux, Goethe / Plutarque, Machiavel, Hobbes, Descartes, Locke, Malebranche.

A influencé :

Laclos, Saint-Pierre, Chateaubriand, Sand, Flaubert, Balzac, Hugo, Proust / Le Romantisme, Musset, Senancour, Maistre, Mackenzie, Burney, de Graffigny, Wollstonecraft, Schiller, Fichte, Hölderlin, Nerval, Hegel, Rawls, Durkheim, Colette, Gide.

Incipit du roman :

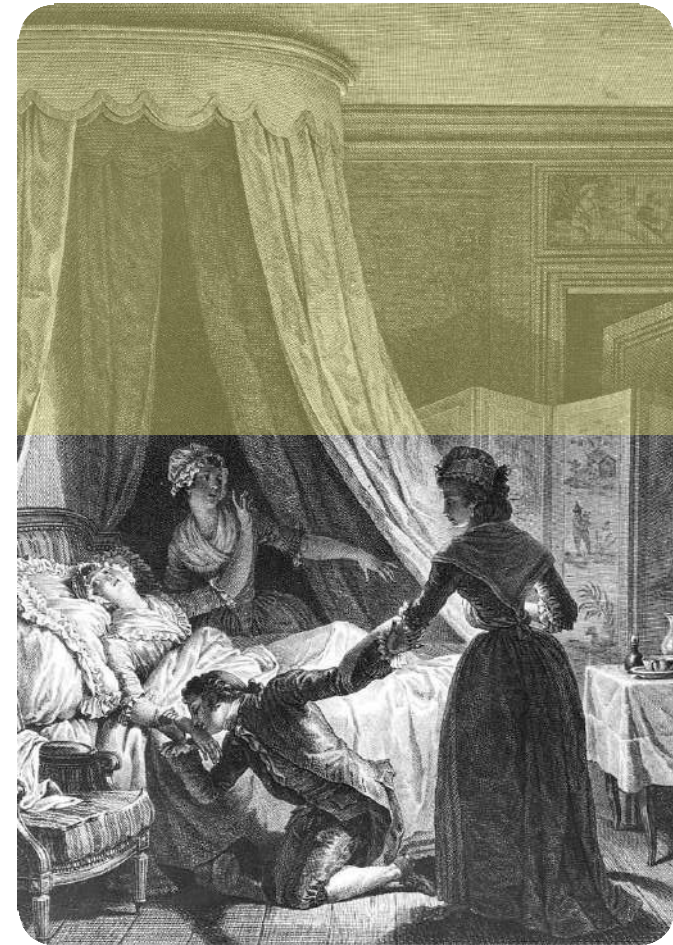
" Il faut des spectacles dans les grandes villes, et des Romains aux peuples corrompus. J'ai vu les mœurs de mon temps, et j'ai publié ces lettres. Que n'ai-je vécu dans un siècle où je dusse les jeter au feu ! Quoique je ne porte ici que le titre d'Éditeur, j'ai travaillé moi-même à ce livre, et je ne m'en cache pas. Ai-je fait le tout, et la correspondance entière est-elle une fiction ?..."

Ce que j'en pense :

De beaux sentiments d'amour, de profondes et fines introspections, une écriture raffinée, une magnifique héroïne et des personnages attachants (aux belles pensées romanesques) ; mais aussi des réflexions sur les valeurs, la passion et la vertu. C'est pour moi la plus belle introduction de la sensibilité et du beau style littéraire de Rousseau. C'est une ode à l'amour où la Nature est décrite poétiquement, une utopie servant à mettre en scène des idées philosophiques, un bel univers hanté par la rêverie, le goût de la solitude. Attention tout de même, ce roman est très long et peut en rebuter certains par des longueurs...

Julie et Saint Preux de Nicolas-Andre Monsiau - entre 1793 et 1798

Julie et Saint Preux de Nicolas-Andre Monsiau - entre 1793 et 1798

VIE ET OPINIONS DE TRISTRAM SHANDY, GENTILHOMME

Angleterre, 1759-1767

Laurence Sterne

Ce grand roman baroque excentrique, Livre des Livres, au profond don d'humour et de clairvoyance dans l'étude humaine, bouleverse le paysage littéraire. C'est une parodie d'autobiographie, faite de digressions qui en oublie jusqu'à son sujet. Humoriste intellectuel, Sterne est précurseur des formes modernes du récit qui ont bousculé les traditions.

Résumé

Dans un château de la campagne anglaise, Tristram Shandy entreprend de relater sa vie et ses opinions, en remontant à l'origine : sa conception. Mais il s'attarde sur son existence prénatale. Sans cesse interrompu par des digressions omniprésentes et loufoques, chacun évoque son « dada » (philosophie, religion, obstétrique, guerre) : son père Walter, un intellectuel érudit mais ridicule et névrotique (cherchant à expérimenter sur son fils sa théorie éducative), l'oncle Toby, ancien officier chevaleresque, vertueux et doux (qui veut reconstituer la bataille de Namur dans les jardins avec le caporal Trim), sa mère aimée, Elizabeth, alors qu'elle va accoucher de lui, le curé Yorick, bouffon naïf et persécuté... On assiste aux déboires et aux débats véhéments et passionnés de cette famille, de leurs amis, voisins et domestiques, dans une folle improvisation désinvolte.

Une scène clé : la lecture de Trim devant l'oncle Toby

"... ordonnez donc à Trim, mon frère, de nous lire une page ou deux, si le Dr. Slop n'y voit pas d'inconvénient... peut le lire aussi bien que moi, dit mon oncle Toby. Trim, je vous l'assure, était le plus savant de ma compagnie et la première hallebarde disponible eût été pour lui sans son malheureux accident. Le caporal Trim, la main sur le cœur, s'inclina humblement devant son maître, puis, déposant son chapeau à terre, il saisit le sermon de la main gauche afin de garder la droite libre et, d'un pas assuré, gagna le milieu de la pièce d'où il pouvait mieux voir son auditoire et mieux être vu de lui..."

STERNE

1713-1768

Pasteur anglican, il mène quand même une vie très libre. Il prend part à la vie politique locale. Il publie le célèbre *Tristram Shandy* et est honoré à Londres. Il écrit le satirique et fantasiste *Le roman politique* et son récit de voyage *Voyage sentimental à travers la France et l'Italie*, des sermons, pamphlets et mémoires. Prince désinvolte d'un humour qui n'est jamais noir, il s'est plaisamment dédoublé dans les créatures de sa fiction. Il a la pleine maîtrise de son invention romanesque jubilatoire, comme du dédale intellectuel où il égare le lecteur. Écrivain à la liberté totale, il fait éclater toutes les règles classiques du roman. Emancipée, désinvolte, anticonformiste, son œuvre stimulante et fantasiste, faite de surprise, est parmi les plus originales de la langue anglaise. Sterne a mis à la mode le mélange de sentiment, d'érudition et de badinage.

Analyse officielle :

Tristram Shandy est un texte excentrique, foisonnant et monumental du pamphlétaire Sterne, grand maître de l'humour intellectuel. Transformant la définition du roman, dans son rapport à la narration, il est tissé d'allusions parodiques et de références aux plus grands penseurs et écrivains passés. Il se présente comme un tissage de thèmes qui se répondent, tels que la création, l'amour, le temps, la famille, l'éducation, l'impuissance... C'est un collage de commentaires philosophiques, de gloses religieuses, d'allusions graveleuses, de discussions brillantes sur d'absurdes points de droit, d'analyses scientifiques, de dissertations sur l'art militaire... Déroutant, riche et tendre, c'est un anti-roman picaresque qui se moque du genre romanesque, un faux ouvrage d'érudition qui ridiculise les pédants, une histoire d'amour inachevée et un tableau mœurs bucolique de la société rurale anglaise. Cette biographie sans cesse détournée sème la confusion avec sa chronologie capricieuse des faits : il y a plusieurs histoires dont on n'entrevoit jamais la fin. Il y a une multitude de récits, sermons... enchâssés qui se succèdent au rythme des digressions incessantes du narrateur dans son entreprise d'écriture de sa propre vie. Sterne a

une imagination complexe, joue avec l'impudence, le sentiment et la rhétorique. D'humour anglais, il est sarcastique, stoïque, parfois paillard et espiègle avec un esprit extravagant et ingénieux. D'une grande force comique et subversive, il est un joyeux vagabondage, bavard et jubilatoire, audacieux, désordonné, mêlant l'absurde de l'intelligence et la gauloiserie, dans un style original aux audaces formelles et aux feux d'artifice verbal. D'une perspicacité métaphysique et morale, jouant sur tous les tons, il est expérimental et unique : c'est un chef-d'œuvre de parodie, de fantaisie et de sensibilité. Hommage satirique, éloge de la singularité et dénonciation des idées reçues, parodie de récit, ce texte d'autodérision iconoclaste se situe entre folie et sagesse.

TRISTRAM SHANDY est un grand roman moderne encyclopédique, ludique et subtil, à tiroir, fait de pirouettes en forme de force ; c'est aussi une mise en crise de l'acte de lecture, une revendication de l'autonomie de l'écrivain. Ce roman de la liberté, désinvolte, absolu, est l'un des plus importants de la littérature occidentale, par la richesse de son texte et son caractère réflexif. Un sommet universel.

Personnages :

Le héros chez Sterne a des intuitions fulgurantes. Il est ironique, toqué, monomaniacal, fantasque, excentrique et savoureux. **TRISTRAM** : (littéralement Tristram : Tête-Fêlée) ce personnage singulier est le grand organisateur de cette « histoire sans queue ni tête » désopilante. « Plus j'écrirai, plus j'aurai à écrire ». Il semble fort peu concerné par ses propres aventures. Introspectif, il s'apitoie sur son propre sort. Excentrique, original, philanthrope, franc, généreux, sensible et vif, narrateur dénué des attributs d'un héros, il est persécuté par le sort. Véritable archétype de la condition humaine, il est moderne, inoubliable et universel.

Structure :

Composé de 9 Livres (et de chapitres sans titres).

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Relais de narration. Récits enchâssés. Digressions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est novateur, moderne, plein de verve, fin et érudit (avec de nombreuses références latines et religieuses données dans leur langue vernaculaire). Il est vigoureux et chaleureux. L'écriture spontanée, légère est spirituelle avec une verdeur de ton. Il y a un goût certain pour la fantaisie verbale, avec de savoureux archaïsmes, néologismes et double sens. L'usage révolutionnaire et fantasiste de la typographie et de la ponctuation donnent au roman toute son extraordinaire vélocité.

Source d'inspiration :

Rabelais, Cervantès, Swift / Smollet, Montaigne, Pope, Locke.

A influencé :

Diderot, Voltaire, Hoffmann, Balzac, Flaubert, Pouchkine, de Staël, Conrad, Proust, Woolf, Joyce, Musil, Sartre, Lawrence / Mackenzie, Jean Paul, Nodier, Barth, Calvino, le Nouveau Roman, Ulipio, Perec.

Incipit du roman :

"A mon sens, lorsque mes parents m'engendrèrent, l'un ou l'autre aurait dû prendre garde à ce qu'il faisait : et pourquoi pas tous deux puisque c'était leur commun devoir ? S'ils avaient à cet instant dûment pesé le pour et le contre, s'ils s'étaient avisés que de leurs humeurs et dispositions dominantes allaient dépendre non seulement la création d'un être..."

Ce que j'en pense :

Ce roman novateur (assez méconnu je trouve) qui a totalement bouleversé le paysage littéraire, est un peu complexe à aborder ! Il est fou, surprenant d'excentricités, déroutant de richesses, d'où plusieurs niveaux de lecture. Les digressions sont nombreuses et Sterne abuse à loisir de ces hors-pistes : je trouve que c'est à la fois jubilatoire et peut-être redondant... De toute façon, il faut lire cette délirante biographie sans cesse détournée, brillante de fantaisie verbale et d'idées. Décapant !

Illustrations de Bartolomeo Pinelli - non daté

Tristram Shandy de William Hogarth - vers 1760

LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER (Die Leiden des jungen Werthers)

Allemagne, 1774

Johann Wolfgang von Goethe

Ce grand roman de la fatalité, poétique et mythique, est très moderne. C'est le portrait fascinant d'une âme fragile, unique et emportée, prototype du héros romantique et tragique. Grand créateur réformateur, génie prolifique et sombre, Goethe développe avec brio l'inspiration du prisme de l'esthétique, de l'unité et de l'harmonie organique.

Résumé

Werther, un fils de bonne famille ambitieux, en voyage pour des affaires de famille, quitte la ville pour la campagne. Il rencontre la belle Lotte, une fille de notable, à un bal et ils tombent amoureux. Werther pense qu'il passera sa vie avec cette femme, mais Lotte est promise à un autre homme, Albert, fonctionnaire terne mais bon. Les deux hommes se rencontrent, s'apprécient, et Werther se rend compte des qualités d'Albert : désespéré, il s'enfuit pour tenter d'oublier Lotte, et croit être sauvé lorsqu'il rencontre une autre femme. Mais les coutumes de la société dans laquelle il se retrouve l'ennuient ; Werther, rejeté, rejoint Lotte, maintenant mariée à Albert : il réalise qu'il l'aime de plus en plus. Comprenant que cet amour est impossible, Werther se suicide, en se tirant une balle de pistolet dans la tempe.

Une scène clé : Werther, dans ses pensées exaltées et ses souffrances lyriques envers la charmante Lotte "Comme son image me poursuit ! Que je veille ou que je rêve, elle emplit mon âme toute entière. Ici, quand je ferme les yeux, ici, sous mon front, où se concentre toute la puissance de la vision intérieure, ici je retrouve ses yeux noirs. Ici ! Je ne peux pas te l'exprimer. Si je viens à fermer les yeux, ils sont là ; comme une mer, comme un abîme, ils reposent devant moi, en moi et mes sens et mon front sont emplis de ses yeux. Qu'est-ce que l'homme proclamé demi-Dieu ! Les formes ne lui font-elles pas défaut, quand il en aurait le plus besoin ? Que ce soit dans les élans de la joie ou dans les abaissements de..."

GOETHE

1749-1832

Fils d'une famille bourgeoise fortunée, il a une éducation très approfondie et obtient son doctorat. En 1794 il rencontre Schiller et collabore à la revue *Les Heures*. Passionné de musique, de dessin, de sciences, de géologie et d'histoire naturelle, il maîtrise avec brillance tous les genres - poésie, théâtre, roman, philosophie. Il demeure le symbole de deux mouvements littéraires : le *Sturm und Drang* et le *Classicisme* de Weimar, en créant la tragédie de l'humanité entière, née du divorce entre la pensée et l'action. Son œuvre immense, célèbre, multiforme et universelle place l'Allemagne au premier plan, avec *Werther* (grand roman de la fatalité), *Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister*, *Les Affinités électives*, *Faust I et II*. Il influence l'Europe entière en traversant les générations par son immense génie démesuré et incomparable.

Analyse officielle :

Conseiller à la Cour suprême du Saint Empire à Wetzlar, Goethe s'éprend de Charlotte Buff, qui est déjà fiancée. Il s'efface alors. Le cœur meurtri, d'un seul jet, il écrit en un mois un court roman de jeunesse : *Les Souffrances du jeune Werther*. La violence et confusion des sentiments, la sentimentalité mélancolique de Werther étaient quelque chose que Goethe connaissait hélas bien. L'ouvrage a vite un succès prodigieux dans toute l'Europe (qui fut envahie par une mode « werthérienne »), et enflamme l'imagination de toute une génération tout en suscitant de vives réactions : le héros va à l'encontre des règles et mœurs bourgeoises, par son suicide. La forme épistolaire se prête à raconter un récit (comme un roman) et à l'explosion lyrique (comme la poésie). L'ami fictif, Wilhelm, qui accepte de lire la lettre, est le confesseur dont on a besoin. En introduisant le narrateur à la fin, l'auteur obtenait un très bel effet : le héros mort soudain (et délivré) apparaissait comme un autre lui-même. Werther est considéré comme le roman-clé du *Sturm und*

Drang (mouvement allemand qui succède à la période des Lumières et précurseur du romantisme) en incarnant parfaitement le summum de la culture allemande, un guide de tout esprit moderne. Dramatique, immoral, attachant et lyrique, il symbolise le déchaînement du désir de liberté et d'individualisme : Werther est l'incarnation extrême et déchirante du culte de l'émotion du 18ème siècle, le culte du Moi et l'attrance du néant. Il est une des plus belles tragédies de l'amour impossible et de la fatalité.

LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER est une peinture mélancolique, introspective et intime du malaise (l'abîme humain) dont souffrait le siècle, et marque une évolution de la littérature « moderne » vers l'autonomie de l'œuvre d'art qui donne aux lecteurs la responsabilité de juger et sépare clairement l'œuvre - le narrateur - de l'auteur. Se caractérisant par le goût de l'absolu, dans l'amour, l'art et la pensée, c'est une des œuvres classiques fondatrices de la littérature universelle.

Personnages :

Le héros chez Goethe est lyrique et s'épanche sur ses émotions. Ses actions sont déterminées par ses sentiments exacerbés. Il connaît les affres de la souffrance amoureuse qui le plonge dans la frustration, l'apathie, le désintéret de tout et la détresse. WERTHER : (veut dire le plus cher). Préoccupé uniquement de ses états d'âme, ultra sensible, exalté et poétique, aux obsessions morbides, il laisse son être s'épuiser et se déliter : vouant le culte de soi, il observe ce naufrage et se sépare des hommes. Révolté, il est incapable de se réaliser ni de trouver le bonheur. Il a une incapacité à surmonter la douleur du rejet de Lotte. Inerte, voire passif, plaçant trop haut son idéal, il est le symbole du songeur naïf, de l'âme déchirée pour un amour absolu et irréalisable : il représente une créature romantique trop sensible pour le dur environnement dans lequel il vit, destiné à être éternellement incompris, voué à un tragique destin. Ce personnage cristalliserait parfaitement le désenchantement et la mélancolie d'une génération. C'est aussi et enfin l'homme de la nature se fondant dans l'infini, opposé au monde des conventions sociales bourgeoises.

LOTTE : elle inspire à Werther l'amour « le plus sacré, le plus pur, le plus fraternel ». Sœur avant d'être une icône de mère (elle a élevé ses frères et sœurs), elle désire que Werther soit son frère. Symbole de la femme belle, douce, charmante et prosaïque, elle est consciente de ses devoirs et obligations en société. Vertueuse, elle est effarouchée par l'impétuosité de l'homme.

Structure :

Composé d'une courte introduction de Goethe, de 2 LIVRES (avec différentes dates) et de L'EDITEUR AU LECTEUR.

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style est d'une grande virtuosité esthétique et objective. Le procédé narratif est inhabituel par l'absence de commentaire moral, dans une confusion entre l'esthétique et l'éthique, un refus de toute émotivité sentimentale, de forme d'art allégorique.

Source d'inspiration :

Rousseau, Homère, Richardson / Shakespeare, Klinger, la Bible, la mythologie antique, les légendes populaires allemandes.

A influencé :

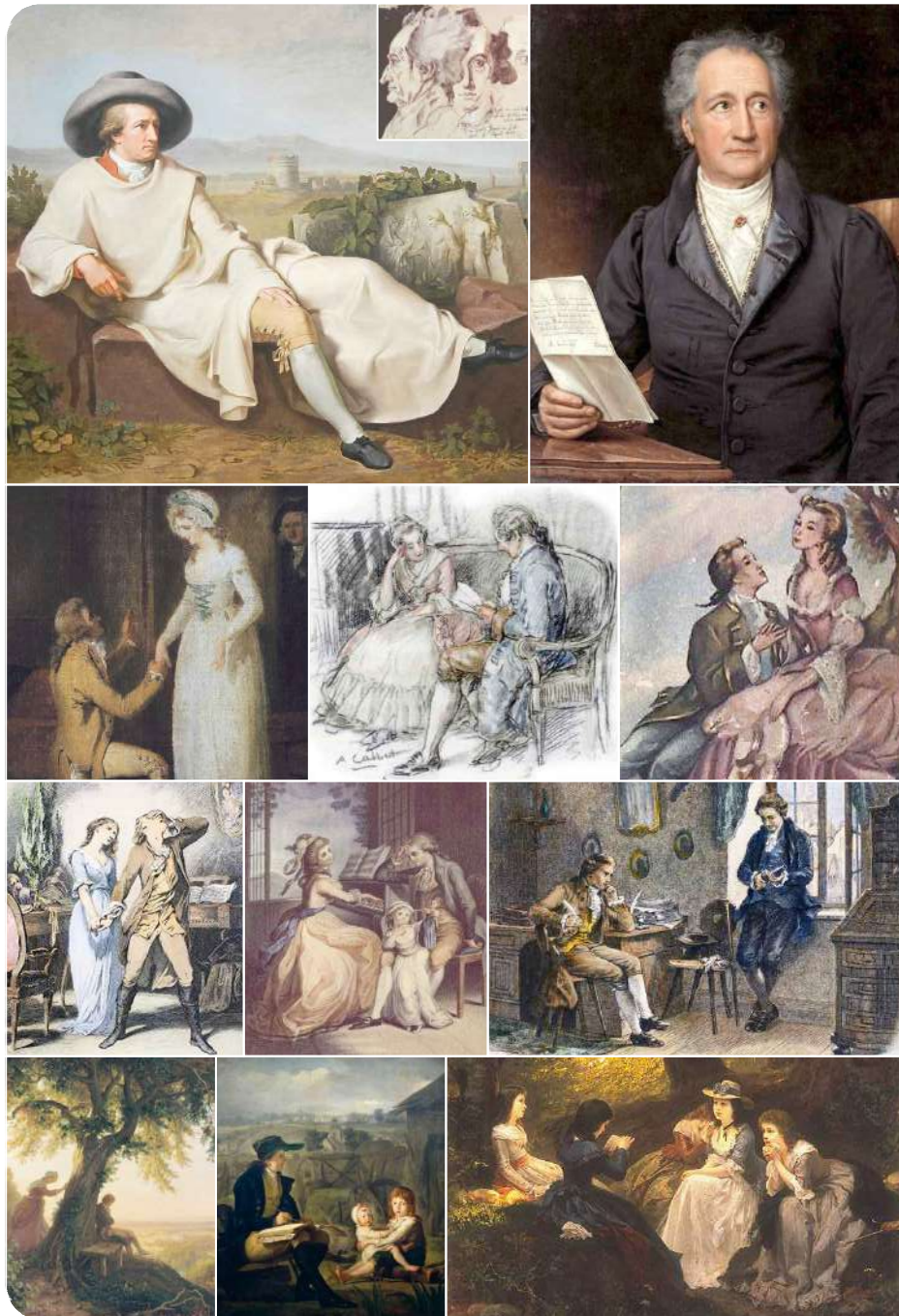
Chateaubriand, Staël, Mann, Balzac, Hugo, Vigny, Sand, Stendhal, Flaubert / Reiser, Musset, Senancour, Novalis, Constant.

Incipit du roman :

"à joie d'être parti ! Très cher ami, qu'est ce que le cœur de l'homme ! Te quitter, toi que j'aime tant, toi dont j'étais inséparable, et me sentir joyeux ! Je le sais, tu me pardonneras. Mes autres relations n'étaient-elles pas choisies tout exprès par le destin pour emplir d'angoisse un cœur comme le mien ? La pauvre Léonore ! Et pourtant j'étais innocent..."

Ce que j'en pense :

Le personnage mélancolique et désespéré de Werther m'a profondément touché. Goethe possède une très belle écriture limpide, avec des envolées lyriques. Cette introspection psychologique d'un amour/passion perdu d'avance, d'un cœur totalement exalté et d'une tragique fatalité est assez inoubliable. C'est un devoir de lire cette douloureuse confession (assez courte), surtout si l'on en a gardé un souvenir mitigé. Replongez-vous sans faute dans ses inoubliables tourments de l'âme.

LES LIAISONS DANGEREUSES

France, 1782

Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos

Ce roman épistolaire d'analyse psychologique est un manuel machiavélique, sombre et moral de la conquête amoureuse. Cette belle polyphonie sans narrateur, démontre un art de l'agencement et une distanciation vis-à-vis des protagonistes. Laclos offre une psychologie des personnages, fins stratégies de la cruauté, dans un style très rigoureux.

Résumé

Des personnes du milieu aristocratique correspondent par lettres. Complices soudés par leur liaison passée, le vicomte de Valmont, libertin séducteur et la cruelle marquise de Merteuil, choisissent comme cible des innocents : la pure et naïve Cécile de Volanges, quinze ans, et la vertueuse et brûlante Mme de Tourvel. Au nom de la seule jouissance, ils s'allient pour bafouer l'amour et les sentiments, jusqu'au déshonneur. Valmont tombe dans le piège et tombe amoureux de Mme de Tourvel. Cette dernière en meurt. Valmont est tué en duel par le chevalier Danceny, le fiancé de Cécile et amant de Mme de Merteuil. Cette dernière ruinée, défigurée par la vérole, punie de tous ses crimes, fuit en Hollande. Cécile entre dans un couvent. Danceny risque de prendre la place de libertin que vient d'abandonner Valmont.

Une scène clé : Céciles Volange écrit son désespoir à la marquise de Merteuil
 " Ah ! mon Dieu, Madame, que je suis affligée ! que je suis malheureuse ! Qui me consolera dans mes peines ? qui me conseillera dans l'embarras ou je me trouve ? Ce M. de Valmont... et Danceny ! non, l'idée de Danceny me met au désespoir... Comment vous raconter ? comment vous dire ? ... Je ne sais comment faire. Cependant mon cœur est plein... Il faut que je parle à quelqu'un, et vous êtes la seule à qui je puisse, à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi ! Mais n'en ayez pas dans ce moment-ci : je n'en suis pas digne : que vous dirai-je ? je ne le désire point. Tout le monde ici..."

LACLOS

1667-1745

Issu d'une famille de la petite noblesse, capitaine d'artillerie à la carrière honorable, il est méconnu avant son chef-d'œuvre pessimiste *Les Liaisons dangereuses* qui crée un vif scandale. Mettant en scène des aristocrates aux mœurs libertines, il porte à la perfection le roman épistolaire, en y exploitant toutes ses ressources : multiplication des points de vue, liberté de ton, ironie cruelle de la chronologie. Epris de liberté, jacobin, réformateur obstiné, légaliste, enthousiaste, il est arrêté pendant la Révolution. Réintégré dans l'armée, sans illusions sur les relations humaines, il meurt sans achever son second roman. Il a composé dans des domaines variés : traités de stratégie militaire, poésie galante ou érotique, opéra-comique, essais sur la condition des femmes et comptes rendus littéraires. Il est un grand romancier du 18ème siècle.

Analyse officielle :

Les liaisons dangereuses, sous titré *Lettres recueillies dans une société et publiées pour l'instruction de quelques autres*, dévoilent les lettres douces et dangereuses de deux monstres parfaits : ils composent ce sulfureux, subversif et énigmatique chef-d'œuvre romanesque. Le choix des lettres, comme moyen d'expression, donnent un caractère de liberté et de spontanéité qui situe l'ouvrage hors du temps. Les acteurs du drame sont le séducteur (Valmont), la victime (Mme de Tourvel) et le meneur de jeu (la marquise de Merteuil). Tous trois vont occuper la scène, chacun devenant à tour de rôle le principal héros d'un univers désolant ; les deux libertins manipulateurs et sadiques seront aux prises avec toute une stratégie de séduction et de corruption dont ils seront, finalement, les victimes de leur piège. Le jeu polyphonique et la juxtaposition de ces voix et points de vue différents participent de la dangereuse perversion et du plaisir du lecteur (voyeur). De lettre en lettre, les héros dévoilent leurs aventures, échangent leurs impressions et s'entraînent dans un tour-

billon de plaisirs. Pour prévenir contre le vice, il faut bien le peindre : tel est le propos de ce roman brûlant, cruelle satire des mœurs contemporaines qui montre la décadence des valeurs morales. Il offre à l'Ancien Régime finissant l'image la plus cruelle de la crise des valeurs (mépris, corruption et fausseté de l'aristocratie) et à la tradition littéraire du roman libertin un chef-d'œuvre.

Ancré dans le contexte intellectuel et philosophique des Lumières, LES LIAISONS DANGEREUSES est une peinture de mœurs acérée, à la grande habileté de rhétorique et de construction stratégique (de la conquête et du libertinage), plongeant avec maîtrise au cœur des rapports de pouvoir, des relations entre raison, émotion et sentiment ; il continue encore à fasciner et influencer le lecteur contemporain. Unique dans le Roman, la relation passionnelle de Merteuil à Valmont est l'illustration d'une complicité intellectuelle (teintée d'ambiguïté et de rivalité pathétiques, puis tragiques), amoral, cynique, narcissique et séductrice.

Personnages :

Le héros chez Laclos est roué, cruel, libertin, jouisseur, ambiguë, corrompeur, peu scrupuleux et pervers. Il aime la vengeance et la destruction morale. Il a une force de caractère mais ses rêves de maîtrise se heurtent à une part d'illusion et de faiblesse. VALMONT : il obéit toujours à ses principes : conquérir les corps et les âmes. Cynique, égoïste, oisif et frivole, il a une volonté de puissance qui tend de toutes ses forces vers ce but en fléchissant l'avenir. Il croit échapper au destin commun en choisissant une proie et en l'exécutant. Pervers, il se sent supérieur aux autres et la chute, la mise à mort de l'adversaire lui procurent une sorte d'ivresse intellectuelle. Mais se croyant tout-puissant, il est emporté à son tour par le sentiment ou le ressentiment. MERTEUIL : veuve maléfique, belle et orgueilleuse, cette libertine expose avec hédonisme, les règles du libertinage : celui de la supériorité, de faire souffrir et de jouir, de son machiavélisme. C'est une femme de tête, qui s'est forgée elle-même, au contact de ses lectures et de son observation du monde. Son intelligence, son esprit froid et calculateur (animé par la passion brûlante, dévorante de la chair et du plaisir), font d'elle une des individualités les plus fascinantes du roman français. Elle incarne la chute d'une séductrice brillante, dépravée, diabolique et manipulatrice, qui trompe son monde jusqu'à sa chute.

Structure :

Composé d'une Préface, et de 175 lettres.

Narrateur-héros subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne.

Style :

Le style est réaliste, dur, froid et cruel ; précis, il est noble, rigoureux et féministe avant l'heure. Il est fin, sensuel, rigoureux, volontaire, implacable avec de nombreuses métaphores. Avec brio et virtuosité, il rend sensible les personnalités de chacun (parfaitement maître de leur style), avec aisance, souplesse, une grande variété de tons et une perfection formelle.

Source d'inspiration :

Montesquieu, Rousseau, Richardson, Marivaux, Sade / Crébillon fils, de la Bretonne, La Rochefoucauld.

A influencé :

Balzac, de Staël, Stendhal, Flaubert, Kundera / Gautier, Gide, Valéry, Yourcenar.

Incipit du roman :

" Lettre première. De Cécile Volanges à Sophie Carnay, aux Ursulines de..."

Paris, ce 3 août 17...

Tu vois, ma bonne amie, que je te tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps ; il m'en..."

Ce que j'en pense :

Echanges épistolaires et pluralité des registres, procédés des infidélités et de la honte du cœur humain, chassé-croisé des aventures amoureuses, complots, intrigues, manœuvres et tromperies cyniques et hypocrites : tout y est pour une lecture envoi-rante ! La langue et le style sont fluides et superbes. 175 lettres qui s'imbriquent entre elles, rendant le ton très vivant. Laclos affecte à chacun de ses personnages un style qui nous permet de reconnaître celui ou celle qui l'écrit. Cruel, fin et brillant, c'est un chef d'œuvre inégalé, mainte fois adapté au cinéma ! Un plaisir incontournable.

JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE

France, 1765-1784

Denis Diderot

Cette éblouissante mosaïque et parodie moderne, narrative, objective et philosophique, convie à l'ouverture d'esprit et la réflexion sans parti pris. Bouillonnant romancier et grand philosophe du siècle des Lumières, Diderot, par ses digressions foisonnantes, révolutionne le roman, s'imposant aucune règle, autre que son bon plaisir et celui de son lecteur.

Résumé

Jacques, un valet fataliste, versé dans la métaphysique, et son maître, voyageant (sans départ ni arrivée), déambulent, à cheval puis à pied, en philosopant, en échangeant des réflexions. Ils se disputent sans cesse. Jacques fait un récit discontinu de ses amours avec Denise, une fille d'auberge, toujours interrompu par les nombreuses digressions (philosophiques ou autres) auxquelles se livrent les personnages ou par les histoires que racontent certains d'entre eux (notamment l'histoire de Mme de La Pommeraye et du marquis des Arcis) et le narrateur lui-même (qui évoque entre autre les motifs philosophiques de la fatalité, de la liberté, du bonheur et le motif esthétique de la technique romanesque). Après un emprisonnement de Jacques, et d'autres nombreuses péripéties, le récit s'arrête brusquement.

Une scène clé : en promenade sur leurs chevaux, Jacques et son maître, discutent et philosophent " Il est bien évident que je ne fais pas un roman, puisque je néglige ce qu'un romancier ne manquerait pas d'employer. Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité, serait peut-être moins dans l'erreur que celui qui le prendrait pour une fable. Cette fois-ci ce fut le maître qui parla le premier et qui débuta par le refrain accoutumé. - Eh bien ! Jacques, l'histoire de tes amours ? JACQUES. Je ne sais où j'en étais. J'ai été si souvent interrompu, que je ferais tout aussi bien de recommencer. LE MAITRE. Non, non. Revenu de ta défaillance à la porte de ta chaumière, tu te trouvas dans un lit, entouré des gens..."

DIDEROT

1713-1784

Destiné à la prêtrise, il mène une vie bohème et littéraire. Matérialiste et athéiste, il rédige ses *Pensées philosophiques*. Ami de Rousseau et d'Alembert, il élabore *L'Encyclopédie*. Sa *Lettre aux aveugles* lui vaut d'être condamné par l'Eglise et emprisonné. Grand homme érudit de réflexion, critique politique et d'art, romancier, philosophe et penseur, auteur de théâtre (de drame bourgeois) et de correspondance, défenseur de la raison critique, il est le chef de file des Lumières françaises. Incarnation de l'honnête homme, fêru de savoir, son œuvre souvent interdite, riche, complexe, expérimentale, originale, l'une des plus importante en France, illustre le rationalisme pur et matérialiste, au culte de l'instinct et de la passion. *Jacques le fataliste* et *son maître*, *La Religieuse*, *Le Neveu de Rameau* et *Bijoux indiscret* sont ses chefs-d'œuvre.

Analyse officielle :

Diderot propose dans cette œuvre d'idées, par son écriture qui permet de façonner des pensées, de la matière à un raisonnement autonome du lecteur plutôt qu'un système convenu, fermé, rigide et traditionnel. Sa modernité ressort de son goût pour les idées neuves et hardies et d'une esthétique originale et visionnaire. Le discours romanesque est ici parodié, complexifié, déconstruisant le récit classique et linéaire. La digression (qui a une valeur explicative, informative ou de diversion) est le principe même de *Jacques le Fataliste* : elle mêle la réflexion critique et philosophique (Diderot s'adresse à son lecteur, personnage fictif d'un genre nouveau, le séduit et le surprend) et le plaisir de conter le récit des aventures de Jacques et de son maître, dans une commune ignorance de leur sort. Ces rhapsodies de faits en abyme, enchaînées ou à tiroirs s'y entrelacent avec intelligence et brio. Cela permet de faire intervenir une diversité de personnages (qui a son propre langage), de points de vue et

aussi de styles : chacun montre avec « réalisme » la véritable nature de l'homme, inscrite dans l'époque sociale de son auteur, à l'image d'un jeu de poupées russes. Ce roman sentimental, picaresque, théâtral, comique est une satire sociale, désinvolte et ironique possédant certains thèmes récurrents : l'amour, l'hypocrisie et la querelle religieuse, le déclin de la noblesse, la Morale, la fatalité, le déterminisme, la relation maître-valet, le Bien et le Mal, le mariage, le rôle de la femme, la liberté, la misère. De façon mélancolique et légère à la fois, Diderot présente une image de l'aliénation humaine, celle de l'homme privé de sa liberté.

JACQUES LE FATALISTE est un roman libertin, allégorique et philosophique, irréal et fantaisiste ; il est innovant, atypique, polyphonique à la structure complexe, labyrinthique, et déconcertant, à l'absence d'intrigue précise. Il exerce une influence esthétique majeure sur les romantiques, le libéralisme moderne et sur le Roman Nouveau du 20ème.

Personnages :

Le héros chez Diderot est tumultueux, sensuel, pittoresque et bavard ; il porte en lui un conflit intérieur, une contradiction, un paradoxe entre les lumières de la raison et les transports de la sensibilité. Fataliste, il a une confusion entre le vice et la vertu. La femme est dépeinte toujours comme un objet sexuel ; quel que soit son milieu, elle reste dominée dans un univers masculin. JACQUES : il est uniquement identifié par son prénom. Il croit et répète que l'homme n'est pas libre et que tout ce qui lui arrive est écrit d'avance, que tout est écrit là-haut. A la recherche de son passé, il y découvre moins le déterminisme que le caprice permanent et malicieux du destin. Porte-parole de Diderot, il a à la fois le rôle du philosophe, du valet soumis ou dominateur (il a un ascendant sur son maître) ou du galopin. Il est intelligent, généreux, contradictoire, fataliste, sympathique et malin. Débrouillard, énergique, bavard, plein de bon sens, raisonneur, sensible, bon vivant, il n'a pas l'étoffe d'un héros. Il n'évolue pas. LE MAITRE : aristocrate oisif, amorphe et irascible, sa piètre personnalité se déduit de ses actes et de ses comportements. Il est poltron, maladroit, parfois ridicule. Son rôle n'est autre que d'écouter Jacques.

Structure :

Composé d'une partie sans chapitre.

Narrateur-témoin omniscient + visions du dehors : écrit à la 1ère et à la 3ème personne. Descriptions en focalisation interne + externe.

Style :

Il est à la fois familier, soutenu, savant, réaliste, avec un goût pour la formule. La prose naturelle doit supplanter le vers. L'écriture nouvelle et moderne allie narration et écriture théâtrale, rythmée avec liberté et vitalité, parsemée de nombreux dialogues.

Source d'inspiration :

Homère, Boccace, Rabelais, Cervantès, de Navarre, Marivaux, Rousseau, Prévost, Montesquieu, Voltaire, Swift, Lesage, Sterne, Richardson / Scarron, Furetière, Boulaingilliers, Meslier, Challe, Goldoni, Collé.

A influencé :

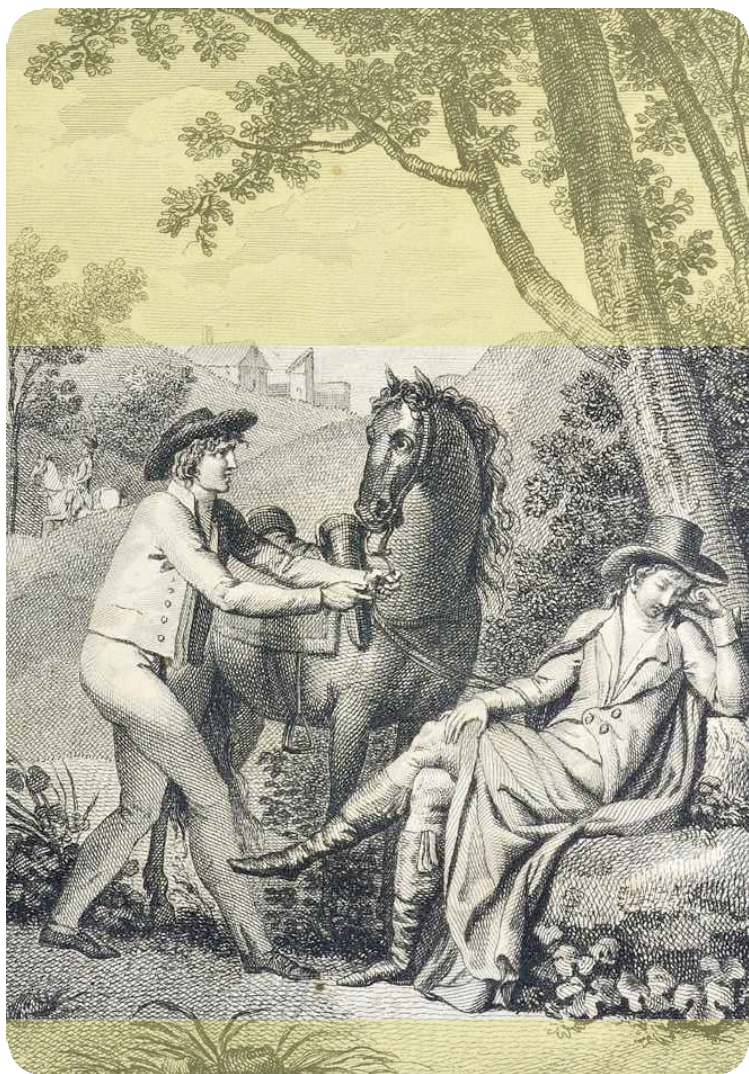
Chateaubriand, Laclos, Vigny, de Staël, Stendhal, Faulkner, Joyce, Woolf / Musset, Gide, Le Roman Nouveau, Perec, Sarraute.

Incipit du roman :

" Comment s'étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils ? Que vous importe ? D'où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien ; et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était..."

Ce que j'en pense :

Dans ce court récit enjoué et plein de rebondissements, Diderot initie son lecteur à penser librement. Admirable réflexion sur le roman, la lecture, le statut de l'auteur et le déterminisme où l'auteur s'offre le plaisir de jouer avec le rôle du narrateur ! Belle complexité sur la forme, cet anti roman brillant et polymorphe, frustre et amuse, se joue de nous et se questionne sur les questions sociales, philosophiques et religieuses alors remises en cause ! Un classique très intéressant, à (re)lire d'une traite.

Le Maître se fait voler son cheval de Chaillou - 1798

Peinture - non daté

VATHEK, CONTE ARABE (Vathek)

Angleterre, 1786 (inachevé)

William Thomas Beckford

Ce conte oriental, sensuel et flamboyant, est un pastiche exotique proche du conte philosophique. Cet atroce récit gothique d'une damnation infernale, d'un monde des excès, est un classique précurseur du romantisme noir. Brillant reclus, spirituel à la fiévreuse imagination exaltée, Beckford appartient à la lignée des mystiques de l'enfer.

Résumé

Vathek, est un prince Calife débauché et voluptueux. Il fait construire une tour de onze mille degrés pour défier le ciel et un palais pour les cinq sens. Cherchant des émotions nouvelles, il abjure l'islam pour s'engager, avec sa belle épouse Nouronihar, et aidé par Carathis, sa mère dépravée et ambitieuse, à obtenir, de façon licencieuse et déplorable, des pouvoirs surnaturels. Il cède à la tentation du maléfique Giaour, laid messager du démon Eblis, esprit du mal, qui lui propose d'entrer au royaume d'Istakhar (Persepolis), au palais du feu souterrain, pour y régner au côté de Soliman (et de toute sa dynastie et des puissances infernales). Mais Vathek est piégé et il descend, malgré lui, dans cet enfer gouverné par Eblis où il est finalement condamné à errer sans fin, sans voix et sans espérance.

Une scène clé : Vathek reçoit dans son palais un étranger, le Giaour

" Quelque temps après cette proclamation, parut un homme dont la figure était si effroyable, que les gardes qui s'en emparèrent furent obligés de fermer les yeux en le conduisant au palais. Le Calife lui-même parut étonné à son horrible aspect ; mais la joie succéda bientôt à cet effroi involontaire ; l'inconnu étala devant le prince des raretés telles qu'il n'en avait jamais vu, et dont il n'avait pas même conçu la possibilité... Parmi toutes ces curiosités étaient des sabres, dont les lames jetaient un feu éblouissant. Le Calife voulut les avoir, et se promettait de déchiffrer à loisir des caractères inconnus qu'on..."

BECKFORD

1760-1844

Critique d'art et homme politique, cet écrivain anglais est un riche héritier d'une vieille famille. C'est un personnage étonnant à la vie riche d'expériences, un excentrique oisif incompris, marginal et bisexuel ; il vit dans un univers imaginaire devenu réalité, de Beauté, de Connaissance et de Tradition. Reclus dans son château démesuré de Fonthill, il dilapide sa fortune lors de fêtes orgiaques et sataniques. Il publie des récits de voyage, des satires, des romans, et surtout *Vathek*. Cet homme révolté est ouvert à toutes les cultures (latine, française, italienne, arabe, persane) et à tous les arts (pianiste, chanteur, compositeur, collectionneur). Voyageur mélancolique et rêveur, infatigable et cruel, fasciné par la dévotion et la pompe catholique, c'est un vrai artiste épris de nature et d'artifice, à la quête narcissique de la solitude.

Analyse officielle :

Beckford a écrit cette version romancée de la vie du calife Al-Wathiq, imitation des contes orientaux, en deux nuits, après quelques jours d'orgie sataniques. Il en publie d'abord la traduction anglaise, en 1786, puis, la version originale en français. Les deux Episodes rajoutés après le récit de *Vathek* ne seront publiés qu'après sa mort. Deux Episodes en plus, *Histoire de la Princesse Zulkais* et *Histoire de Motassem*, restent inachevés. *Vathek*, œuvre de jeunesse emblématique du roman gothique, est un récit de voyage initiatique et lyrique à l'atmosphère d'horreur, d'effroi et de trouble. Il baigne dans un monde féérique, placé sous le signe d'un Orient mystérieux et voluptueux, d'un lointain inaccessible et déchu. Cette rêverie manifeste une beauté noire, énigmatique, scandaleuse et excessive ; elle fascine et surprend encore aujourd'hui, grâce à ses tableaux luxuriants, inimaginables, son atmosphère immorale et magique. La narration

multiplie les descriptions exotiques réalistes d'émerveillements sensuels et l'évocation de cruautés à travers une architecture déroutante, inquiétante et séduisante. Beckford explore la fatalité de la magnificence, de l'enfermement, de la magie et de la superstition, avec une écriture qui sombre dans une spirale vers les nimbos du rêve. Il incarne, dans cette descente aux Enfers grotesque, vibrante et sarcastique, une poétique où la beauté progressivement se « macère » à la mort. C'est une belle et sombre « splendeur satanique ».

VATHEK brille par son originalité qui transcende les modes littéraires et oriente sa lecture vers la singularité et la modernité de l'imagination de son auteur. Cette œuvre complexe, morale, merveilleuse et surnaturelle, est à la charnière du classicisme et du baroque. Et grâce à son éclairage esthétique fascinant, il demeure un véritable précurseur des Romantiques.

Personnages :

Le héros chez Beckford a une quête obsédante et démesurée de savoir, de plaisir et de pouvoir. Il est fascinant, étrange, complexe, troublant et fragile à la fois ; il est actif, déterminé, cupide, hypocrite, scélérat et pervers. Véritable damné honteux, en proie à des forces irrésistibles et multiples, il connaît l'abîme des illusions et le déferlement des passions. Il est soit ambitieux, fort, actif et déterminé, comme le calife, sa mère et Nouronihar (en déniaient le Dieu que ce soit par de simples blasphèmes ou en ambitionnant à l'égaliser avec leurs connaissances et leur farouche énergie) soit faible, oisif, dévot à toute outrance et pieux abusif comme Fakreddin, ses nains et Gulchenrouz. La détermination menant à la cruauté des uns est opposée à la passive dévotion des autres.

VATHEK : en se vouant au Mal, il a sans cesse des hésitations, en retombant dans le respect de la religion de ses pères. Orgueilleux, colérique, cruel, curieux, égaré et frustré, il connaît l'insatisfaction de vivre et l'enfermement dans la fantaisie, comme une extase suprême. Il expérimente l'étrangeté et les angoisses que causent les limites extrêmes de l'effroi. Il a le désir d'égaliser Allah et provoque sa damnation.

Structure :

Composé d'un chapitre (sans titre) et de 2 Episodes (Histoire du prince Alasi et de la princesse Firouzkah, Histoire du prince Barkiarokh).
Narrateurs-héros subjectifs : écrit à la 1ère et 3ème personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

La prose sensuelle est singulière, ambivalente, ambiguë, équivoque et ironique. Le style forgé aux exigences du cœur est alerte et vif ; pictural, il est harmonieux, limpide, lyrique et musical. Il y a des pirouettes verbales et de frivoles gambades.

Source d'inspiration :

Dante, L'Arioste, Goethe, Montesquieu, Voltaire, Sade / Brown, Cazotte, Crébillon, Hamilton, Walpole, Smith, Gueulette.

A influencé :

Maturin, Potocki, Lewis, Shelley, Huysmans, Chateaubriand, Austen, Wilde, Radcliffe, Hugo, d'Aureville, Vigny, Hoffmann, Poe / Les Romantiques, Musset, Parsons, Lovecraft, de Quincey, Latham.

Incipit du roman :

" Vathek, neuvième Calife de la race des Abbassides, était fils de Motassem, et petit-fils d'Haroun Al-Rachid. Il monta sur le trône à la fleur de son âge. Les grandes qualités qu'il possédait déjà faisaient espérer à ses peuples que son règne serait long et heureux. Sa figure était agréable et majestueuse ; mais, quand il était en colère, un de ses yeux devenait si terrible qu'on..."

Ce que j'en pense :

Vathek est un roman assez surprenant et très original, facile et rapide à lire. Une très belle écriture élégante, une intrigue soutenue et très inattendue. Du romantisme, du gothique et de l'orientalisme qui dépaissent : c'est un mélange des genres incongru. Cynisme, ironie et humour noir sont au rendez-vous de ce conte philosophico-ésotérique assez unique. Une curiosité et un auteur à découvrir sans faute.

LES INFORTUNES DE LA VERTU

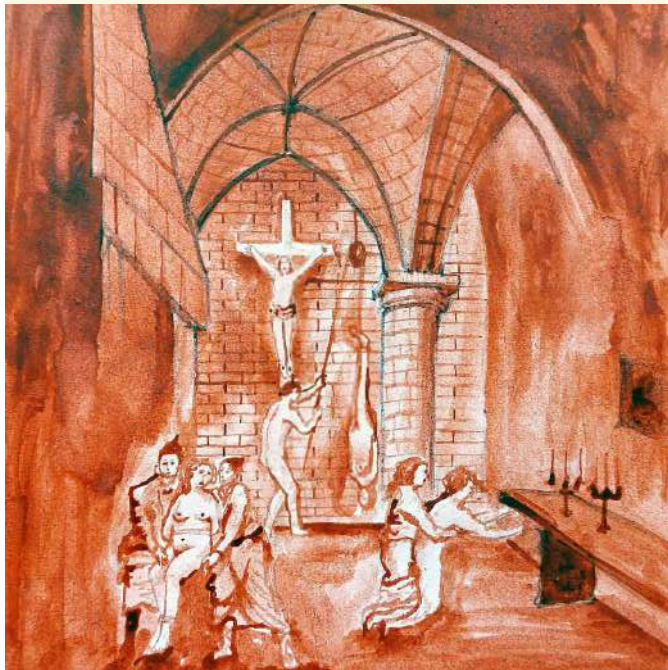
France, 1787

Marquis de Sade (Donatien Alphonse François de Sade)

Les aventures malsaines et morbides de deux sœurs, Justine, vertueuse et persécutée et Juliette, perverse et triomphante, montrent jusqu'au vertige et l'aphasie, toutes les violences du corps et du monde, toutes les brutalités et les paradoxes du désir. Avec son esprit dégradé et dépravé, son imagination obscène, insoumise, noire, Sade innove et choque.

Résumé

Juliette et Justine, deux sœurs de la grande bourgeoisie, sont brusquement réduites à la misère par une banqueroute et la mort de leurs parents. Après avoir été élevées dans un couvent, orphelines et pauvres, elles se séparent. Jouet du destin, Justine n'obtient, pour tout prix de sa vertu et sa naïveté, que des abus, des injustices et des sévices commis par des libertins raisonnables (Mr du Harpin, le marquis de Bressac, Mr Rodin, les quatre moines d'un couvent et Darville, un ingrat passif). Juliette est au contraire une nymphomane amoral et meurtrière dont les entreprises lui valent le succès : elle est devenue une femme titrée, maîtresse de Mr de Corville, conseiller d'Etat. Par hasard, elle reconnaît un jour sa sœur, l'installe chez elle et la couve. Justine meurt frappée par la foudre. Juliette, affligée, entre au couvent.

Une scène clé : Justine est violée par les quatre moines pervers et libertins

"Irités de ce premier crime, les monstres ne s'en tinrent pas là : ils l'étendirent ensuite nue à plat ventre sur une grande table, ils allumèrent des cierges, ils placèrent l'image de notre sauveur à sa tête et osèrent consommer sur les reins de cette malheureuse le plus redoutable de nos mystères. Je m'évanouis à ce spectacle horrible, il me fut impossible de le soutenir. Raphaël, voyant cela, dit que pour m'y apprivoiser il fallait que je servisse d'autel à mon tour. On me saisit, on me place au même lieu que Florette et l'infâme Italien avec, des épisodes bien plus atroces et bien autrement sacrilèges, consomme sur..."

S A D E

1740-1814

Né d'une noble famille provençale, il est éduqué chez les jésuites. Ses débauches (flagellation, sacrilège, sodomie homosexuelle) lui valent des emprisonnements successifs (trente ans en tout). Ses mœurs et ses écrits (*Les infortunes de la vertu*, *La philosophie dans le boudoir*, *Les 120 journées de Sodome*, *Aline et Valcour*) sont des provocations libertines et révolutionnaires, où sa plume érotique et amoral est une critique féroce de la société. Héritier des Lumières, il fait de la renaissance philosophique de l'individu une apologie de tous les vices. En projetant les fantasmes de l'homme, il ouvre un pan nouveau du roman et influence nombre d'artistes notamment les surréalistes. Longtemps réduit au statut d'écrivain scandaleux et débauché, athée, matérialiste et très despotique, il est une illustre figure révoltée du patrimoine littéraire.

Analyse officielle :

Une première version, *Les Infortunes de la vertu*, est rédigée à la Bastille, où il est emprisonné, en 1787. L'auteur y ajoute de nouveaux épisodes scabreux (se succédant comme un feuilleton). *Justine ou les Malheurs de la vertu* est publié en 1791 puis dix volumes illustrés de cent gravures pornographiques en 1799 sous le titre de *La Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu*, suivie de *L'Histoire de Juliette, sa sœur* (ou *Les Prospérités du vice*). Sade y peint toutes les iniquités sociales et les perversions humaines, prêche l'orgie, le vol, le parricide, le sacrilège, la profanation des tombeaux, l'infanticide ; il a même inventé des tortures que le code pénal n'a pas prévus. Rejetant la douce nature rousseauiste, il dévoile, le mal qui est en l'homme. C'est une apologie du crime, de la liberté des corps comme des esprits, de la cruauté extrême vie à vis des êtres délicats et sensibles (la vertueuse Justine fait la confiance de ses malheurs et demeure jusque dans les plus scabreux détails l'incarnation de la vertu) ainsi qu'un constat grinçant d'un irréductible décalage entre morale et réalité ; ce conte est une alliance de la philosophie et de l'obscénité, d'une poésie ironique et pleine de sensualisme et d'humour

noir. La structure narrative est originale, caractérisée par l'alternance d'une scène libertine souvent insoutenable et d'un discours philosophique (qui débouche sur des professions radicales d'athéisme et d'immoralisme). Objet de scandale et d'effroi dès sa parution, interdit jusqu'en 1960, ce roman déchiré et cruel, contesté, vilipendé, sujet à procès, revendique une liberté absolue face à l'hypocrisie (du roman sentimental), la contrainte sociale, la fois morale, religieuse et langagière. Son imagination audacieuse souvent outrancière est perçue comme le désir de libérer l'homme de ses interdits avec un art implacable de la rhétorique qui fait de la victime (et de la Nature) la responsable.

LES INFORTUNES DE LA VERTU forme le double névrotique et subversif des philosophes naturalistes du 18ème et marque la naissance de la mythologie sadienne. Le « sadisme » est passé à la postérité sous forme d'adjectif (dès 1834, ce néologisme fait référence aux actes de cruauté infâmes, de perversion sexuelle dans laquelle la satisfaction est liée à la souffrance ou à l'humiliation infligée à autrui). Sade a été très influent sur les formes imaginatives de l'inconscient moderne.

Personnages :

Le héros chez Sade est un solitaire inhumain, réprouvé de la société ; son plaisir est d'humilier et de sacrifier une proie. Excessif, jouisseur, athée, sulfureux, il a la passion de la destruction ; il ne recule devant aucun mensonge ni aucune vilénie. JUSTINE : d'un caractère mélancolique, elle est tendre, sensible, ingénue, candide et délicate. Belle âme timide de bonne foi, au caractère doux, aux grâces naïves, elle est vertueuse et pudique. Infortunée, punie et humiliée, elle connaît les malheurs de la vertu et de l'innocence. Héroïne touchante, larmoyante, humaine et émuante, elle reste inexorablement fidèle à sa vertu. Sa ténacité s'appuie à la fois sur une conscience, forteresse inexpugnable où trouver refuge contre la cruauté.

JULIETTE : contraire exacte de Justine, femme ambitieuse, fourbe, perverse, meurtrière, elle symbolise le Mal. Anti-héroïne obscure, dévoyée et libertine, elle connaît l'artifice, le manège et la coquetterie. Grande « philosophe » dégagée de toute théologie, elle est la maîtresse absolue de sa jouissance, de ses pulsions subversives, voluptueuses, dévergondées et licencieuses. C'est l'un des personnages les plus scandaleux de la littérature française.

Structure :

Composé d'aucun chapitre.

Narrateur subjectif : écrit à la 1ère et 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est libre, énergique, puissant, audacieux, sournois, délicat et fin ; la prose est élégante, admirable, inventive et poétique. Elle peut être crue, outragante et subversive.

Source d'inspiration :

Pétroné, Boccace, Voltaire, Laclous, Diderot, Prévost / Crébillon Fils, de Coudret, Cleland, d'Argens, de Latouche, de Mercier.

A influencé :

D'Aureville / De la Bretonne, Sacher-Masoch, Réveroni Saint Cyr, Toulotte, de Méré, Bataille, Genet, Aragon.

Incipit du roman :

"Le triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur l'obscurité des voies dont la providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur l'homme, et de tracer d'après cela quelque plan de conduite qui pût faire connaître à ce malheureux individu bipède, perpétuellement ballotté par les caprices de cet être qui, dit-on, le dirige aussi despotiquement, qui, dis-je..."

Ce que j'en pense :

Essayez de lire du marquis de Sade sans s'offusquer ou rougir de sa perversité... C'est leste, osé et enlevé. La plume est très belle, érotique et amoral. Le fond du propos, assez complexe, est forcément polémique mais il faut essayer de l'apprécier comme une curiosité atypique, faite de provocations libertines et révolutionnaires, d'apologie de la débauche, de la cruauté et de la satisfaction systématique de tous les vices : tenez-vous prêt pour ce voyage (a)moral et libertin...

PAUL ET VIRGINIE

France, 1788

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

Ce récit utopiste, tendre, triste et doux, décrit avec grâce, fraîcheur et grande puissance, les sentiments amoureux et la nostalgie du paradis perdu ; c'est aussi le grand roman d'une idylle impossible dans un registre pathétique. A la charnière entre les Lumières et le romantisme, Saint Pierre privilégie le style « subjectif » s'appuyant sur le sentiment.

Résumé

Dans les terres intérieures de l'île de France (future île Maurice), Paul et Virginie, enfants de deux dames ayant fui le déshonneur dans la colonie, sont élevés en commun comme frère et sœur, dans des paysages tropicaux luxuriants et déifiés. Ils sont promis l'un à l'autre dès l'enfance. Mais à l'adolescence, des sentiments amoureux naissent entre eux deux. La noble mère de Virginie, Mme de la Tour, décide alors d'éloigner sa fille de Paul en l'envoyant étudier en France, laissant Paul à son chagrin. Plusieurs années après, Virginie annonce son retour sur l'île, mais le navire qui la ramène de France, lors d'une tempête, échoue sur les rochers sous les yeux de Paul. Virginie périt victime de sa pudeur. Paul ne tarde pas à succomber à la douleur de sa perte. Les deux mères finissent par mourir peu de temps après.

Une scène clé : Paul porte Virginie sur son dos lors du passage du torrent

" Cette montagne était celle des Trois-mamelles... Ils descendirent donc le morne de la Rivière-noire du côté du nord, et arrivèrent après une heure de marche sur les bords d'une large rivière... sur le bord de laquelle ils étaient coulés en bouillonnant sur un lit de roches. Le bruit de ses eaux effraya Virginie ; elle n'osa y mettre les pieds pour la passer à gué. Paul alors prit Virginie sur son dos, et passa ainsi chargé sur les roches glissantes de la rivière, malgré le tumulte de ses eaux. - N'aie pas peur, lui disait-il, je me sens bien fort avec toi. Si l'habitant de la Rivière-Noire t'avait refusé la grâce de son esclave..."

SAINT-PIERRE

1737-1814

C'est un enfant rêveur, exalté et passionné d'aventures. Ecrivain et botaniste reconnu, attiré par les contrées lointaines, il visite la Martinique. Refroidi par l'expérience de la mer, c'est en Europe qu'il voyage un peu partout menant une vie pauvre dissolue. De retour en France, cet aventurier inquiet, rêveur et humaniste écrit ses *Mémoires* et fréquente la Société des gens de lettres où il rencontre Rousseau. Il publie *Paul et Virginie*, qui est d'emblée un énorme succès.

L'auteur des *Voyages à l'île de France*, des *Etudes de la nature*, *Harmonies de la nature* a la passion pour le monde naturel et s'interroge sur le rapport entre morale et nature. Adeptes du finalisme, considéré comme un des précurseurs du romantisme, cet auteur à la mode s'impose comme un maître du genre exotique, pastoral, des contes moraux et beaux récits de voyage.

Analyse officielle :

Destiné à illustrer la bienfaisance de la nature, *Paul et Virginie* est à l'origine le Tome 4 des *Etudes de la nature*. Les fonctions du titre sont celles d'identification, de description et de séduction. D'un registre pathétique, ce court roman présente, sur fond d'un paysage neuf, deux gracieuses créations de figures adolescentes, et peint la passion humaine dans toute sa fleur et sa flamme. Presque tout est parfait, simple, décent et touchant, modéré et enchanteur. Les images se fondent parfaitement dans le récit. Ce qui distingue à jamais cette pastorale gracieuse, c'est qu'elle est vraie, d'une réalité humaine et sensible. *Paul et Virginie* décrit les grâces et jeux de l'enfance, loin des problèmes de la société, puis avec force et noire mélancolie les sentiments amoureux contrariés au nom de la vertu. Au-delà de la description d'une communauté utopique, d'une société primitive, naturelle et libre, idyllique de bonheur basé sur la tentation de l'exotisme et de la solitude innocente, l'auteur expose sa vision pessimiste de

l'existence, où la nature est capable de déchaînements de violence. Le sacrifice volontaire de Virginie possède une réelle beauté poétique et une belle intensité dramatique.

Paradigme du roman de la fin du 18ème, PAUL ET VIRGINIE a connu un immense succès qui dépassa les frontières. Avec originalité, il ouvre la voie, par ses descriptions des paysages maritimes, à une littérature de l'exotisme et évoque le paradis primitif (avec de nouveaux Adam et Eve), les thèses rousseauistes sur l'état de nature et l'aliénation que la société fait subir à l'homme. Cette tragique et fatale histoire sentimentale est aussi, à travers l'exaltation de la sensibilité lyrique, une des sources d'inspirations du romantisme ; elle indique un glissement de la communauté vers l'individu, parabole de la beauté (immense et généreuse) et de la bonté naturelles contre la civilisation perverse, cupide, jalouse et hypocrite (de l'Europe et de la société coloniale).

Personnages :

Les deux héros chez Saint-Pierre, dont les prénoms semblent être des allusions à la religion, à la mythologie ou à l'Antiquité, tels de nouveaux Adam et Eve, sont chassés de leur merveilleux Eden. « Enfants divins », ils sont les acteurs pittoresques, pathétiques et symboliques d'un amour rendu impossible. Ils passent du paradis enfantin à la tentation sexuelle qui les brise pour finir dans la pureté de la mort. Ils symbolisent la vertu, le naturel, l'innocence, la pureté et l'ingénuité. Les personnages féminins dominent et où les personnages masculins sont souvent associés au mal.

PAUL : il mène une vie pleine d'humilité et de soumission à la volonté de Dieu. Son nom évoque l'apôtre Paul. Ingénu, il incarne l'homme naturel, vivant en parfaite symbiose avec la nature

VIRGINIE : elle représente la pureté, l'innocence et la chasteté. Elle est à la fois ange et femme. Après une grande harmonie, elle souffre de l'amour dévorant pour Paul mais n'ose le dire. Lors de son sacrifice, elle finira dans une posture chaste, sublime, obéissant peut-être à la prédestination de son prénom, emblème de pureté. Sa mort, véritable apparition théâtrale tragique, est une naissance, son avènement à sa véritable identité angélique.

Structure :

Composé d'un Préambule, puis d'une partie (sans titre).

Narrateurs-acteur/observateur omniscients : écrit à la 1ère personne avec enchaînement de récits. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est précis, simple, imagé et très expressif. Il est brillant, riche de couleur, fait de douceur et de grâce. La prose est charmante, élégante et fluide. Elle est faite de périphrases et métaphores, avec de nombreux effets sensibles, mélodieux et nuancés. Elle utilise une palette de mots dépayés pour son époque, comme palétuviers, flamboyants, lataniers, palmistes,...

Source d'inspiration :

Homère, Virgile, Longus, Defoe, Rousseau, Prévost, Balzac, Flaubert / La Bible.

A influencé :

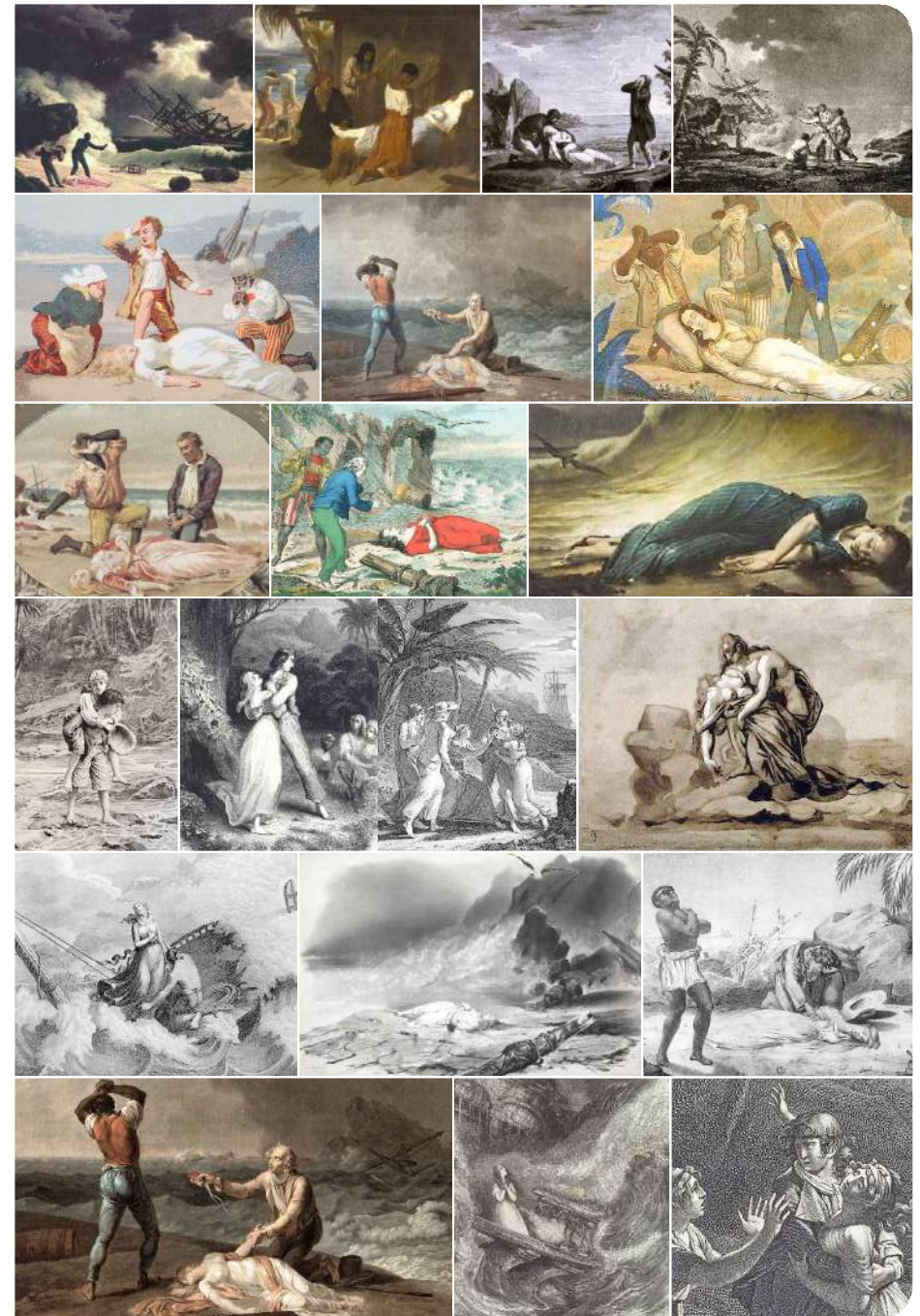
Chateaubriand, De Staël, Manzoni, Sand / Le Romantisme, Musset, Giono, Pagnol, Colette, Radiguet.

Incipit du roman :

" Sur le côté oriental de la montagne qui s'élève derrière le Port-Louis de l'île-de-France, on voit, dans un terrain jadis cultivé, les ruines de deux petites cabanes. Elles sont situées presque au milieu d'un bassin formé par de grands rochers, qui n'a qu'une seule ouverture tournée au nord. On aperçoit à gauche la montagne appelée le morne de la Découverte..."

Ce que j'en pense :

Idylle exotique et pastorale, amour passionné impossible et tragique : c'est une captivante ode à la Nature, simple, imagée, digne d'intérêt (pour la critique pessimiste de la société notamment), malgré la légère naïveté de certains passages. Cela manque un peu d'analyse psychologique mais cette belle histoire romantique est sincère et très poignante : il y a une vraie émotion pathétique, surtout pour les scènes finales. Un des couples intemporels de la littérature occidentale.

LES MYSTERES D'UDOLPHE (The mysteries of Udolfo)

Angleterre, 1794

Ann Radcliffe

Archétype du roman gothique, ce roman, par la variété des registres et des tonalités, propose un aspect sombre, mystérieux et romantique. Brillante conteuse et maîtresse du suspense, Radcliffe, confère une belle dimension littéraire et poétique en magnifiant l'univers gothique où les êtres sont normaux mais déformés par la terreur du spectateur.

Résumé

En 1584, la jeune gasconne Émilie Saint-Aubert, orpheline après la mort de son père adoré, tombe amoureuse du superbe jeune homme, l'enthousiaste Valancourt. La tante et tutrice d'Émilie, la despotique Mme Chéron, se marie avec l'effroyable Montoni, un perfide voleur italien et empêche le mariage d'Émilie et de Valancourt. Ils partent tous pour Venise puis pour le lugubre château d'Udolphe dans les Apennins. Émilie enquête sur la mystérieuse relation entre son père et la marquise de Villeroi. Séquestrée et harcelée par Montoni, elle réussit à s'enfuir de ce château avec Annette sa femme de chambre et son amant Ludovico, et Dupont, un prisonnier amoureux. Dénoncé par le comte Morano, le château est pris par les officiers et Montoni meurt. Emily reprend le contrôle de ses biens et épouse Valancourt.

Une scène clé : Émilie découvre le château de Montoni, au milieu de la forêt et des montagnes
 "Émilie regarda le château avec une sorte d'effroi, quand elle sut que c'était celui de Montoni. Quoiqu'éclairé maintenant par le soleil couchant, la gothique grandeur de son architecture, ses antiques murailles de pierre grise, en faisaient un objet imposant et sinistre. La lumière s'affaiblit insensiblement sur les murs, et ne répandit qu'une teinte de pourpre qui, s'effaçant à son tour, laissa les montagnes, le château et tous les objets environnants dans la plus profonde obscurité. Isolé, vaste et massif, il sembloit dominer la contrée. Plus la nuit devenoit obscure, plus ses tours élevées paraissaient imposantes..."

RADCLIFFE

1764-1823

Anglicane anticatholique et panthéiste, elle est une prude et pieuse bourgeoise de Londres, épouse attentionnée. Inquiète et sensible, elle exorcise ses fantasmes, aux profondeurs insondables, en écrivant des romans d'ambiance avec des jeunes femmes innocentes confrontées à la noirceur d'hommes aux mystérieux passés, dans des sinistres châteaux. *La Romance de la forêt* et *L'Italien* sont des romans très populaires. Sa brève carrière au succès fantastique avec notamment *Les mystères d'Udolphe* est fulgurante. Puis, elle se consacre aux éditions de son époux. Son imagination sombre et féconde, son sens de la nature et du surnaturel, sont salués : elle exerce une grande influence sur le mouvement romantique. Intelligente, courageuse, pleine d'esprit, brillante conteuse illusionniste, elle est la pionnière du roman gothique.

Analyse officielle :

Ce beau et long roman montre le goût des ruines, de l'architecture gothique et des paysages pittoresques ou sublimes (magnifiques descriptions spectaculaires des Pyrénées et des Apennins), ainsi que des épanchements sentimentaux. L'originalité de Radcliffe est de créer une atmosphère ténébreuse propice à tous les drames, et, plutôt que d'insister sur la psychologie des personnages, elle décrit les lieux labyrinthiques dans lesquels l'héroïne doit se débattre (où les corridors du château ressemblent à ceux de l'inconscient). Elle a un attrait obsédant et démesuré par le rêve (prémonitoire, reflet de la confusion et de l'horreur que ressent Émilie), le sombre, l'inquiétant, l'obscur, le pressentiment et le présage. Du culte de la tristesse et de la mélancolie, elle passe à celui de la terreur, avec de nombreux incidents physiquement et psychologiquement effrayants : passages secrets, fantômes, apparitions, enlèvement, enfermement, souterrains, musiques étranges, cadavres. Mais les évé-

nements surnaturels ou étranges sont tous expliqués rationnellement à la fin du roman. L'ambiance est très lourde, avec des non-dits, des opacités, des zones d'ombre, du ténébreux, une violence contenue. L'espace est onirique, illustré par des sites nocturnes, toujours tragiquement traversés avec une difficile orientation. Radcliffe signe à la fois un roman d'aventures, du sentiment, de la sensibilité (où le désir et la sexualité refoulés ne sont jamais loin), picaresque (Émilie fait l'apprentissage de la vie et en sort transformée) et domestique, avec des moments de sérénité et de tension : le pastoral et le terrible, le grotesque et le suave s'alternent.

Parfait reflet de l'esthétique de son époque, LES MYSTÈRES D'UDOLPHE est un des chefs-d'œuvre du roman gothique, par son atmosphère, son suspense, la magnificence de la description de la nature et la conception élevée des caractères des héros. Les romantiques anglais ont voué un culte à son opulente splendeur et sa belle et douce harmonie.

Personnages :

L'héroïne chez Radcliffe s'abandonne sans retenue à sa sensibilité exacerbée, aux débordements de son imagination. Jeune orpheline, belle, sensible, fragile et pitoyable, elle est frêle mais hardie et héroïque, sur laquelle le sort s'acharne. Menacée, elle promène dans des architectures lugubres, ses misères somnambulesques, sa détresse, ses peurs, ses pulsions, ses fantasmes et ses désirs refoulés. Éprouvant une certaine volupté devant ses malheurs, elle connaît les infortunes de sa vertu.

ÉMILIE : c'est une très belle jeune fille, noble, délicate, sympathique, obéissante, intègre, sensible et gracieuse. Elle aime les arts et la nature. Courageuse, forte, indépendante et ferme, elle doit faire face à la peur et au surnaturel dans ce château obscur. Elle a des évanouissements à répétitions, des prises de décisions irréflechies et des tergiversations incessantes.

MONTONI : chef déterminé des condottieri, il est méchant, sombre, intrigant et infâme. Son effrayante demeure est la matérialisation de sa volonté de puissance. Menaçant, arrogant, hautain et calculateur, il emprisonne Émilie pour acquérir sa fortune. Cruel, froid, séduisant, il a une relation ambiguë avec Émilie, il est son geôlier jaloux mais aussi son protecteur.

Structure :

Composé de 4 Livres (avec 12 + 12 + 13 + 14 chapitres, sans titres)

Narrateur : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

La plume est délicieuse, fine, hardie, vigoureuse, élégante et très subtile ; elle explore avec bonheur les arcanes les plus secrets. L'écriture, empruntant à l'art pictural, nocturne et dissimulatrice, sur le concept de mystère, est une véritable poésie du « caché ».

Source d'inspiration :

Abélard, Beckford, Richardson, Rousseau, Sade / Brown, Reeve, Brooke, Lee, Mackenzie, Smith, Harley.

A influencé :

Balzac, Hugo, Poe, Wilde, Austen, Dickens, Brontë, Scott, Dostoïevski, Shelley, Stocker, Maturin, Dumas / Lewis, Meyrink, Hogg, Soulier, Le Fanu, Wallstonecraft, Nodier, Féval, Sue.

Incipit du roman :

"Sur les bords de la Garonne existait en 1584, dans la province de Guyenne, le château de M. Saint-Aubert. De ses fenêtres on découvrait les riches paysages de la Guyenne, qui s'étendaient le long du fleuve, couronnés de bois, de vignes et d'oliviers. Au midi, la perspective était bornée par la masse imposante des Pyrénées, dont les sommets, tantôt..."

Ce que j'en pense :

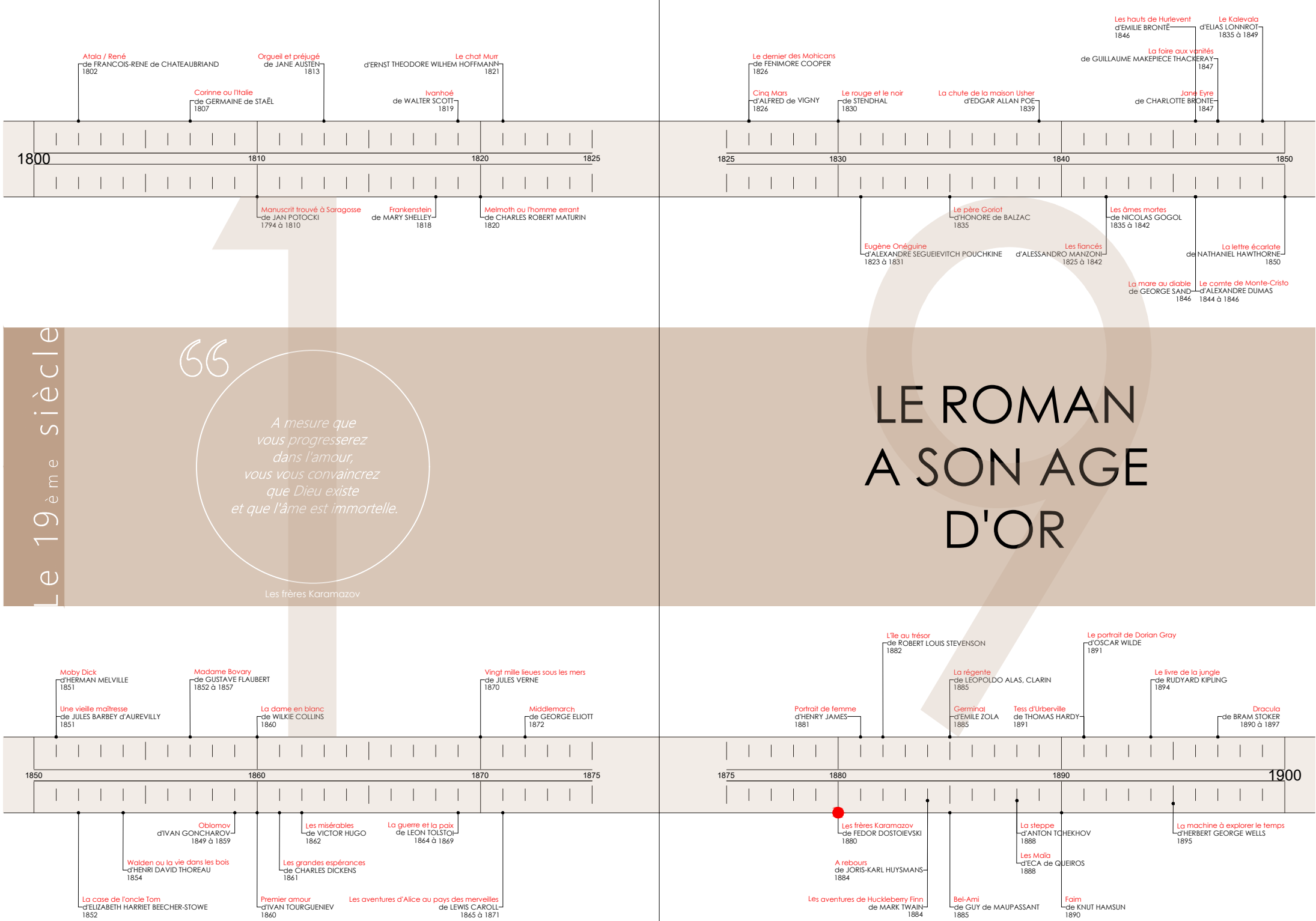
Du vrai et grand roman gothique, la sombre menace, le machiavélisme, le mystère et le surnaturel sont partout ! Radcliffe sait envenimer les situations à souhait dans cette histoire romantique d'une héroïne, naïve et douce, à la candeur souhaitée ! Les noms et adjectifs liés aux différentes émotions de l'héroïne sont certes redondants mais on ne bouda pas la richesse de ce conte moral, ténébreux et attachant. De plus il y a une belle mélancolie dans les descriptions de la nature. Un grand plaisir de lecture et une grande romancière anglaise à découvrir !

Illustration d'Adres Wydawniczy - vers 1793

Peinture de Carl Friedrich Hampe - 1817

Le roman à son âge d'or

C'est l'apogée et le triomphe du genre qui acquiert ses lettres de noblesse. Le romancier omniscient rend les personnages vivants et rend compte des bouleversements sociaux et économiques de l'époque. Le roman devient réaliste, naturaliste, romantique et très psychologique. Tous les genres littéraires sont explorés dans une vision sociale de l'homme.

Au début du 19ème siècle, le genre romanesque bénéficie d'une large diffusion par la presse en publication de feuilletons (Dumas). Il acquiert enfin ses lettres de noblesse. Les romanciers romantiques créent des personnages tourmentés (Chateaubriand). Ils expriment leurs « Moi » entre rêve, angoisse et quête d'identité, avec lyrisme et mélancolie (Musset), par un profond intérêt pour l'Histoire (Vigny) et pour les classes populaires de l'époque (Hugo, Sue). Mais la révolution de 1848 entraîne un désenchantement. L'art s'efface afin de donner une vision objective de la réalité (Stendhal, Balzac et Flaubert avec leur réalisme psychologique). Le naturalisme le prolonge en y ajoutant un parti pris scientifique (Zola avec sa série des Rougon-Macquart). Verne écrit lui de fabuleux romans à succès. Enfin viennent le symbolisme et l'idéalisme : certains rejettent le réalisme et le naturalisme en se réfugiant dans le mysticisme (Huysmans). D'autres optent pour le surnaturel (Barbey d'Aurevilly) et la folie avec les contes fantastiques de Mérimée, Maupassant, Villiers de l'Île-Adam ou Gautier.

C'est le romantisme en Allemagne (von Kleist et Jean-Paul). Puis s'affirment von Eichendorff, von Chamisso, Tieck, Novalis et surtout Hoffmann, avec ses célèbres contes. Puis le réalisme poétique (Fontane) fait place au Naturalisme (Mann, grand écrivain de la décadence), introduit également au Portugal avec très grand brio par de Queirós.

En Espagne, Clarin, très beau romancier naturaliste, laisse une impression de modernité étonnante par son écriture et ses thèmes.

En Angleterre, le roman gothique prospère puis laisse place à la vogue du fantastique. La période romantique (Scott, Shelley, Austen, Maturin) est remplacée par la période victorienne (Dickens, soeurs Brontë, Eliot, Thackeray, Collins, Carroll, Hardy, Wells, Kipling, Trollope, Gaskell, Braddon, Alcott...).

En Irlande, le style néogothique regroupe Stoker ou Wilde. Entre nostalgie, rêve, poésie, Stevenson est vénéré en Ecosse.

En Italie, Manzoni a changé pour toujours la culture et la langue italiennes.

En Russie, le poète Pouchkine est le fondateur de la langue russe. Dostoïevski et Tolstoï sont les grands romanciers de l'âme russe. Puis viennent de grands romanciers Tourgueniev, Lermontov, Gogol, Gontcharov, Tchekhov.

Le premier écrivain à écrire des fictions américaines est Poe. Hawthorne, Beecher Stowe, Melville, Cooper et Twain innove tous, chacun dans leur style propre. Enfin James devient le maître du roman pour son génie et le grand raffinement de son écriture.

LES HAUTS DE HURLEVENT (1845-1846)
d'Emily Jane Brontë

LA LETTRE ECARLATE (1850)
de Nathaniel Hawthorne

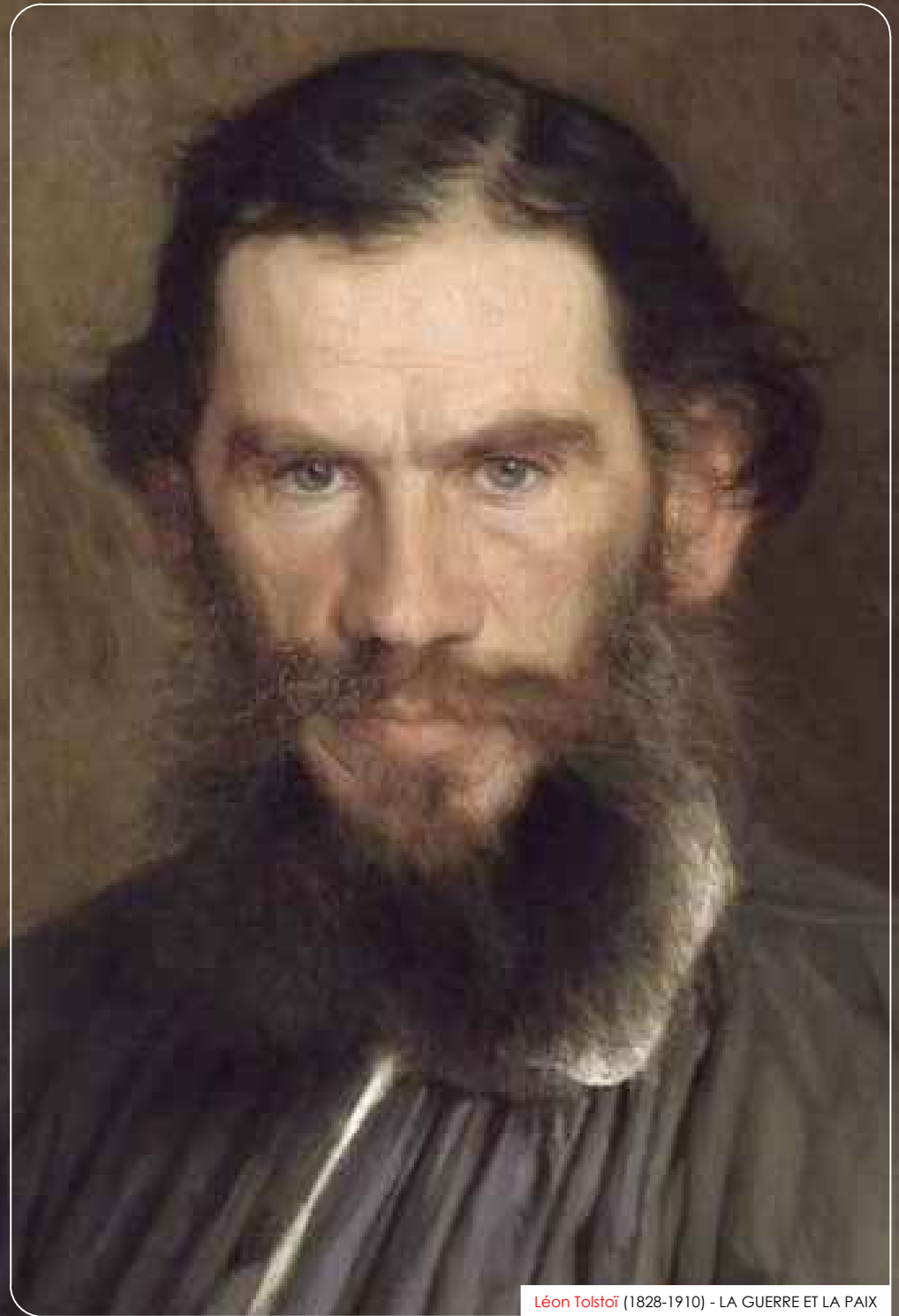
MADAME BOVARY
(1852-1857)
de Gustave Flaubert

LES MISÉRABLES (1862)
de Victor Hugo

LES FRÈRES KARAMAZOV (1879-1880)
de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Léon Tolstoï (1828-1910) - LA GUERRE ET LA PAIX

ATALA - RENE

France, 1801-1802

François-René (vicomte) de Chateaubriand

Ces deux courts romans mélancoliques, sombres et romantiques célèbrent les splendeurs de la Nature avec des personnages en proie à un mal de vivre, chers aux Romantiques, dans un style ample et un désenchantement sublime. Mystique et illuminé « princes des songes », Chateaubriand conjugue l'ancien et le nouveau dans une prose admirable.

Résumé

ATALA : en Louisiane, dans la tribu indienne des Natchez, un vieil et sage indien Chactas conte sa funeste histoire amoureuse, pure et contrariée, avec la vierge indienne Atala, élevée dans la religion chrétienne ; déchirée entre son amour et son vœu de virginité, elle se donne la mort par le poison en sacrifice.

RENE : René, un aristocrate français, raconte à Chactas l'origine de son incurable mélancolie. Son enfance est emplie par des rêveries passionnées. Après des voyages qui lui ont fait prendre conscience de son isolement au milieu des hommes, après plusieurs années d'exaltation passés avec sa sœur Amélie, il s'est décidé à quitter la France pour l'Amérique. Amélie, alarmée par sa tendresse trop vive pour lui, se retire au couvent pour prendre le voile et pour y finalement mourir « comme une sainte ».

Une scène clé : René sur le rivage près du couvent où s'est réfugiée Amélie
 " ... et que je mouille mon papier de mes larmes, le bruit des vents vient frapper mon oreille. J'écoute ; et au milieu de la tempête, je distingue les coups de canon d'alarme, mêlés au glas de la cloche monastique. Je vole sur le rivage où tout était désert et où l'on n'entendait que le rugissement des flots. Je m'assieds sur un rocher. D'un côté s'étendent les vagues étincelantes, de l'autre les murs sombres du monastère se perdent confusément dans les cieux. Une petite lumière paraissait à la fenêtre grillée. Était-ce toi, ô mon Amélie, qui, prosternée au pied du crucifix, priais le Dieu des orages..."

CHATEAUBRIAND

1766-1848

C'est un écrivain romantique, aristocrate, homme politique (monarchiste et républicain), chrétien et sceptique ; prophète et exilé vaniteux, il est un auteur ambitieux de mythes repères ; ses descriptions de la nature et son analyse des sentiments du « moi » en font un modèle pour la génération des écrivains romantiques. Il participe aussi au goût pour l'exotisme en évoquant l'Amérique du Nord où il a voyagé (*Atala*, *Les Natchez*) et le récit de son voyage en Méditerranée (*Itinéraire de Paris à Jérusalem*). Son œuvre monumentale sont les *Mémoires d'outre-tombe* qui révèlent son enfance, sa formation dans son milieu social de petite noblesse bretonne à Saint-Malo et le tableau historique des périodes dont il a été le témoin de 1789 à 1841. Génant de la culture catholique, il est une figure majeure incontournable de la littérature française.

Analyse officielle :

Atala, ou *Les Amours de deux sauvages dans le désert*, pièce détachée d'un plus vaste ensemble, *Le Génie du Christianisme*, et *Les Natchez*, est un éloge, une apologie du christianisme à travers les péripéties de Chactas sauvé par Atala. La rencontre du père Aubry et de sa petite communauté sert cette magnificence tout en défendant les sauvages dont les mœurs peuvent être adoucies grâce à la « vraie » religion. Ce texte édifiant, poème moitié descriptif, moitié dramatique, qui incite le lecteur à croire en Dieu, est une peinture de l'ailleurs : c'est un court roman psychologique et tragique d'une simple histoire d'amour s'inspirant des récits du 18ème siècle de Cook, de Bougainville (qui avaient révélés les mœurs candides des peuplades sauvages). Les descriptions somptueuses de la nature comme source de quiétude et de ressourcement, l'ambiance mystique, lyrique et poétique, la vision infinie et tragique du monde sont hantés par le temps perdu, la mort et le désir d'Éternité ; les personnages complexes, les contrastes entre la vie des sauvages et la société civi-

lisée, font de ce drame sentimental l'une œuvres fondamentales du romantisme. La suite du récit d'*Atala* est racontée dans *René*, ou *les Effets des passions* : René tisse des liens étroits à une époque où Chateaubriand éprouve lui-même « une vague de passions », commun aux intellectuels de sa génération et qui préfigure le mal-être (le « mal du siècle ») de la jeunesse romantique. René peut-être considéré comme un double de *Werther*. Ce récit lyrique et élégiaque empreint d'une mélancolie rêveuse souligne les nombreuses correspondances entre la nature et le héros qui semble dominé par des forces qui le dépassent, dans un contexte teinté de mysticisme. Autobiographique, il rapporte de manière à peine déguisée l'amour chaste, violent et passionné que l'auteur a entretenu pour sa sœur Lucile.

RENÉ est un mythe qui a exprimé le premier, avec complaisance et harmonie, cette inquiétude existentielle qui deviendra un lieu commun du romantisme et fera de lui l'emblème de cette sensibilité nouvelle de ces générations perdues.

Personnages :

Le héros chez Chateaubriand est un catholique moderne, sentimental, mélancolique, d'ambition et de fidélité déçue.

ATALA : semi-indienne, semi-espagnole, figure rédemptrice aux vertus chrétiennes de la compassion, elle a le sacrifice de soi ; la gentillesse, la fidélité, la dévotion et l'amour la caractérisent. Sa foi passionnée domine sa raison, mais elle possède la sagesse de Dieu. Elle désire une mort édifiante pour quitter le désespoir de ce monde et pour aller au Ciel.

CHACTAS : fils adoptif d'un chrétien, il est fait prisonnier à l'âge de vingt ans, puis sauvé par Atala. Il représente la fascination de l'époque pour l'exotisme, l'attrait pour le primitivisme et les côtés obscurs de l'humanité.

RENE : d'humeur solitaire, trouble, agité, grave, renfermé, orgueilleux, romantique et mélancolique, il est en proie à un dégoût de la vie. Désespéré après des années de voyage qui lui ont fait prendre conscience de son rejet pour les autres et de son ennui pour tout, il reste désespéré par l'éloignement de sa sœur. Il est l'emblème de la littérature romantique du mal être.

Structure :

Composé de 2 LIVRES avec 1 Prologue, des chapitres (avec ou sans titres) et 1 Epilogue.

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère et 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

C'est une prose admirable, somptueuse, ample, solennelle, rythmée à la sensibilité exaspérée, épique ou élégiaque, l'une des plus belles qui soit. Les phrases sont rythmées et cadencées comme des périodes oratoires, des jeux sonores (assonances, consonances, allitérations) ; les figures de rhétorique (métaphores filées, personnifications) sont présentes avec densité.

Source d'inspiration :

Longus, La Fayette, Rousseau, Saint-Pierre, Goethe / Tibulle, Horace, Ossian.

A influencé :

De Staël, Pouchkine, Dostoïevski, Stendhal, Vigny, Sand, Hugo, Huysmans, Proust, Céline, Sartre / Musset, Fromentin, Constant, Senancour, Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Lamartine, Barrès, von Eichendorff.

Incipit du roman :

" La France possédait autrefois, dans l'Amérique septentrionale, un vaste empire qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux Florides, et depuis les rives de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du haut Canada. Quatre grands fleuves, ayant leurs sources dans les mêmes montagnes, divisaient ces régions immenses : le fleuve Saint-Laurent qui se perd à l'est dans le..."

Ce que j'en pense :

Le vague des passions comme emblème du mal du siècle ; lecture très abordable pour cette histoire romanesque empreinte de quêtes spirituelles, de religion et de romantisme. Le personnage de René est attachant et tragique ; le style grandiloquent est superbe : c'est un modèle de narration, d'expressivité et de précision, où le lyrisme côtoie la poésie. Un beau classique fantasmagorique, nostalgique, qui proclame le malheur de naître au siècle des Révolutions ! Une lecture qui porte aussi à la réflexion et à l'humilité. Chateaubriand est un grand écrivain français, à l'œuvre immense.

CORINNE OU L'ITALIE

France, 1807

Madame de Staël (Anne-Louise-Germaine Necker)

Ce roman cosmopolite du renouveau aux sources autobiographiques est un discours de la fatalité de la passion, de l'Art et de l'Italie, un chant d'amour désespéré et un manuel d'esthétique. Indépendante et passionnée, exaltée et lyrique, Mme de Staël incarne parfaitement le féminisme romantique moderne et idéalisé, et excelle dans l'art du portrait.

Résumé

En 1795, Oswald Nelvil, un jeune lord d'Ecosse, rencontre à Rome, Corinne, une belle poétesse couronnée au Capitole, venue trouver en Italie la liberté que l'Angleterre lui refuse ; il subit sa séduction. Tous deux se promènent dans l'Italie du passé et du présent, en partageant tous ses charmes. L'amour s'avoue mais ne se réalise pas. Oswald vit dans le remords de la mort de son père et d'avoir noué une intrigue avec une femme déclassée, indigne de lui, et qui lui a avoué, de façon naturelle et sincère, son passé. Rentré en Angleterre, se pliant aux traditions, Oswald fait un mariage de raison avec Lucille, demi sœur de Corinne. Corinne rejoint Oswald en Ecosse mais, sans s'être montrée, repart désespérée en Italie. A Florence, elle est plongée dans un abîme de chagrin. Elle meurt, sacrifiée, dans les bras de Lucille et Oswald accourus.

Une scène clé : Corinne seule et abandonnée dans l'éternel oubli
 "...l'agitation de la douleur lui tenait seule lieu de force ; peut-être pensait-elle qu'elle rencontrerait Oswald dans le jardin ; mais elle ne savait pas elle-même ce qu'elle désirait. Le château était placé sur une hauteur, au pied de laquelle coulait une rivière. Il y avait beaucoup d'arbres sur l'un des bords, mais l'autre n'offrait que des rochers arides et couverts de bruyère. Corinne en marchant se trouva près de la rivière ; elle entendit là tout à la fois la musique de la fête et le murmure des eaux... L'infortunée Corinne, seule, abandonnée, n'avait qu'un pas à faire pour se plonger dans l'éternel oubli..."

DE STAËL

1766-1817

Fille de Necker, baronne de Staël-Holstein, elle est une femme libre, ambitieuse, curieuse, très sentimentale, possessive et tyrannique en amour ; amante de Benjamin Constant, elle fait de sa résidence de Coppet en Suisse, un centre de diffusion exceptionnel des idées libérales, pionnières et romantiques. Considérée comme une intrigante, elle est exilée par Napoléon. Femme extraordinaire, enthousiaste et audacieuse, défendant la littérature engagée, elle popularise les œuvres sentimentales des auteurs germaniques, méconnues dans ce pays ; elle écrit *Delphine*, roman riche, sensible et plaidoyer féministe et *De l'Allemagne*, première théorie du romantisme européen. Son œuvre brillante est considérable, sa dimension historique, politique, philosophique et littéraire lui assurant une place de premier plan dans la littérature française.

Analyse officielle :

A l'aube du romantisme, Mme de Staël est une femme moderne dans une Europe qu'elle parcourt et décrit en tous sens : la France, l'Angleterre et l'Italie, y sont dépeints dans *Corinne*, dans la diversité de leurs cultures. C'est l'histoire d'une femme, qui inaugure le débat sur la condition féminine, sur le droit de la femme à vivre en être libre et à exister en tant qu'écrivain. *Corinne*, c'est Mme de Staël elle-même. Ce roman philosophique, avec ce que cela suppose de réflexion sur l'écoulement du temps, les coutumes et les mœurs, les religions, l'organisation des États, les systèmes politiques visités, affirme que la littérature n'est pas moins efficace que l'action. Il eut un retentissement énorme à sa sortie. Les arts, la littérature font corps avec l'intrigue au lieu d'en illustrer quelques épisodes. Et le romanesque y épouse l'Histoire, explorant les voies ouvertes de la libre création poétique et

artistiques ressenties devant les divers paysages et monuments. C'est donc un manuel d'esthétique romantique et un véritable classique de la littérature féministe, lyrique, amère et inquiète. Enfin, ce roman est le symbole et le chantre de l'Italie, à la vitalité et créativité artistique (contrastant avec le conformisme rigide des structures de la société anglaise). **CORINNE OU L'ITALIE est la plus inspirée des introductions à l'Italie percevant des germes de liberté, des promesses de novation intellectuelle et artistique ; elle représente, pour beaucoup de générations, le roman de l'idéal amoureux. Mme de Staël est l'écrivain guide et prophète, figure qui s'épanouira à l'époque romantique ; elle lance, dans ce magnifique portrait de femme, les mots d'ordre qui inspireront la poésie nouvelle et le roman français du 19ème siècle.**

Personnages :

L'héroïne chez de Staël est une femme victime des contraintes sociales qui l'empêchent d'affirmer sa personnalité. Elle revendique son droit au bonheur et son droit d'aimer. Il y a de la résignation dans sa fatalité romantique de vaincue désolée. **CORINNE** : artiste douée, elle a une sensibilité passionnée, ardente, une éloquence sublime ; gaieté, profondeur, grâce brillante, modestie, noblesse, douceur, réserve, mystère, vivacité d'esprit et fraîcheur de l'imagination la définissent. Divinisée par les romans, poétesse libérale, elle inaugure le combat sur la condition féminine. Elle a besoin de plaire et de captiver. Elle est à la recherche de son indépendance. Mais il y a dans son âme des abîmes de tristesse, de souffrance, de regrets, d'abandon et de douleur. Elle devient petit à petit une ombre, dépérit, languissante et triste, résignée, trompée. Son cœur déchiré renonce à revoir Oswald avant de mourir : le secours céleste apaise son âme. Elle incarne avec émotion la lutte d'une conception autonome et libertaire de l'art.

NELVIL : il est mélancolique, opprimé, amer, fier et généreux. Il est inquiet, timide, spirituel, sensible et subjugué ; il connaît une fièvre de bonheur grâce à Corinne. Son caractère est pur et noble, charmant et vertueux. C'est un ange armé de l'épée flamboyante qui a consumé le sort de Corinne. Il veut obtenir son pardon : douleur, remord et culpabilité le hantent à la fin.

Structure :

Composé de 20 LIVRES (avec titres) avec chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient + visions du dehors : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

La forme appartient autant à l'âme que le sujet. La prose est infusée par les valeurs du poétique. Le style est littéraire, limpide, et très éloquent ; lyrique, inspiré, naturel, il est pur et parfaitement harmonieux.

Source d'inspiration :

Virgile, Ovide, Le Tasse, Dante, Boccace, L'Arioste, La Fayette, Abbé Prévost, Chateaubriand, Rousseau, Diderot, Voltaire, Goethe, de Scudéry / Schiller, Horace, Krüdener.

A influencé :

Flaubert, Stendhal, Sand, Vigny, Austen, Eliot, Brönte, Chateaubriand, Wharton, Proust / Musset, les Frères Grimm, Browning, Agout, Ségur, Tristan.

Incipit du roman :

"Oswald lord Nelvil, pair d'Ecosse, partit d'Edimbourg pour se rendre en Italie pendant l'hiver de 1794 à 1795. Il avait une figure noble et belle, beaucoup d'esprit, un grand nom, une fortune indépendante ; mais sa santé était altérée par un profond sentiment de peine, et les médecins, craignant que sa poitrine ne fût attaquée, lui avaient ordonné l'air du..."

Ce que j'en pense :

Ce roman cosmopolite écrit par une femme forte et libre procure beaucoup de plaisir et d'émotions. Il est assez long mais l'intérêt croît, les péripéties, rencontres et récits de voyage changent constamment. Reste une belle et fine étude psychologique de femme, entre romantisme, noble et combatif, secrètement classique, dans un paroxysme de vie. Très belle plume faite de poésie et lyrisme : les passions et les Arts dans une magnifique symbiose !

ORGUEIL ET PREJUGE (Pride and prejudice)

Angleterre, 1813

Jane Austen

Les péripéties d'une histoire d'amour contrariée dans une belle campagne offrent un grand plaisir de lecture, au pouvoir durable, dans ce portrait précis et satirique de la société anglaise figée. Féministe au don aigu d'observation parodique, en miniaturiste, Austen signe un grand roman psychologique de la littérature anglo-saxonne.

Résumé

Dans un petit village anglais, la modeste Mrs. Bennet veut marier ses filles (Jane, Elizabeth, Mary, Kitty et Lydia) afin de leur assurer un bel avenir. Lorsque Charles Bingley, un riche rentier, arrive à Netherfield Park, elle espère vivement marier l'une d'entre elles. Mais, Bingley, est accompagné de son ami, le riche, dédaigneux et orgueilleux Fitzwilliam Darcy. Elisabeth, la sœur cadette, intelligente et en quête d'émancipation, lui voue une froide antipathie et le déteste. Par préjugé, Darcy n'hésite pas à écarter Bingley de Jane, amoureuse de lui. Mais finalement Darcy s'éprend secrètement d'Elisabeth, qui découvre aussi l'amour. Pourtant, tous deux devront passer outre leur orgueil et leurs préjugés bornés, et turbulents, avant de tomber vraiment dans les bras l'un de l'autre. Bingley se fiance quant à lui à Jane.

Une scène clé : la déclaration d'amour de Darcy à Elisabeth

"Vraiment je cherche à me vaincre, je ne le puis, il m'est impossible de dissimuler mes sentiments ; il faut que vous me permettiez de vous dire combien je vous estime, combien je vous aime." L'étonnement d'Elisabeth fut tel, qu'on ne saurait l'exprimer ; elle le regardait, rougissait, doutait encore de ce qu'elle venait d'entendre, et ne répondit point. Ce silence fut pour lui un encouragement suffisant, et amena l'aveu de tout ce qu'il éprouvait, de tout ce qu'il avait longtemps éprouvé pour elle. Il parlait bien, mais le langage du cœur, les tendres sentiments, n'étaient pas ceux qu'il savait le mieux exprimer, l'orgueil..."

AUSTEN

1775-1817

Issue d'une famille humble, casanière et cultivée de pasteurs provinciaux, elle écrit des parodies sentimentales puis des romans. Elle utilise la cruauté du verbe avec grâce pour décrire le mode de vie de ses contemporains à travers des histoires d'amour à succès, tel *Northanger Abbey*, *Persuasion*, *Raison et sentiment*, *Mansfield Park* et *Emma*. Disséquant l'âme anglaise, ses intrigues morales, légères et caustiques, aux dénouements heureux, décrivent la dépendance des femmes à l'égard du mariage pour obtenir un statut social et une sécurité. Son talent de peintre des mœurs de la province anglaise (fière de ses privilèges et de son rang), son réalisme, sa critique sociale mordante, sa maîtrise du récit, son humour décalé et son ironie ont fait d'elle la première très grande romancière anglaise, adulée encore aujourd'hui par les jeunes générations.

Analyse officielle :

Orgueil et Préjugé est le roman de Jane Austen le plus représentatif de sa maîtrise et de son art subtil où elle feint de se soumettre aux conventions romanesques (le roman sentimental triomphait à la fin du 18ème), pour mieux en démonter les contradictions et les faux-semblants. Il a une technique précise et une distanciation ironique, soulignant la vanité des certitudes qui s'écroulent lorsque les personnages ouvrent les yeux sur leur propre illusion : c'est un petit miracle de finesse, de légèreté, d'intelligence et d'élégance. Par une attention méticuleuse au détail quotidien (où l'action est secondaire) et un regard plein d'acuité, sans complaisance, Austen s'attache à décrire la cruelle bourgeoisie provinciale (ses vanités et ses méchancetés). Cette chronique suit d'un œil passionné cette valse de sentiments, d'aprioris, de revirements des relations humaines avec des héros têtus, réalistes mais très plaisants. L'auteur décrit à merveille, avec de subtiles nuances psychologiques, la naissance d'un amour qui bouleverse la société, en y dénonçant les prétentions, l'avarice et la cupidité, sans véhémence aucune. Structuré comme un roman d'analyse de caractères et de sentiments, ce livre révèle le son don extraordinaire pour la satire (plus bienveillante que féroce) sociale. Sa prose aiguës épouse le mouvement de l'aveuglement créé par la passion et le bon sens. Reine de l'euphémisme, elle marie la voix omnisciente avec un style indirect qui transmet des points de vue individuel, avec une vraie compassion perspicace et amusée. Moraliste vertueuse, elle cache aussi un humour mordant et une irrévérence délicate, avec dons d'observation et d'expression.

ORGUEIL ET PRÉJUGÉ est une tragi-comédie humaine, gracieuse, éclatante par sa simplicité et son évidence, une des plus populaires du roman anglais. Grâce à sa description incisive de la société, Austen établit les bases du roman réaliste de la fin du 19ème et porte à la perfection le roman domestique dont elle fut l'inventrice. Avec une grande finesse de technique et construction narratives modernes, elle porte un regard nouveau sur la vie des gens simples.

Personnages :

L'héroïne chez Austen doit tout faire avec son amour-propre, ses raisons, ses sentiments et les convenances. Élégante, elle est en quête de désirs amoureux, de maris, de respectabilité et de religion. Romantique exaltée, courageuse, séduisante et souvent pauvre, elle est récompensée par un mariage heureux. Elle découvre la voix du bon sens et de la raison. ELIZABETH : d'une très fine perception critique et observatrice acerbe, intelligente, d'une sagesse indulgente, elle est gaie, vive, ironique, fière et spirituelle. De tempérament fort, franc, elle est rêveuse, lucide, raisonnable, consciente de la valeur de son milieu. Son âme romantique mûrit à travers l'expérience et la découverte de soi. Elle est l'un des héroïnes les plus attachantes de la littérature anglaise, avec ses jaillissements d'émotions variées. Elle représente la grande tradition du roman féminin.

DARCY : il semble être un misanthrope invétéré, ténébreux, réservé, arrogant, snob, hautain et méprisant. Intelligent, froid et rationnel, il révèle pourtant une surprenante sensibilité et des qualités d'homme d'action. Son orgueil qu'il tire de son rang et le préjugé qu'il nourrit à l'égard d'Elizabeth l'éloignent d'elle, au début de leur rencontre. Au terme d'un voyage intérieur complexe, il incarne la promesse d'une réconciliation intérieure et sociale.

Structure :

Composé de chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est fluide, harmonieux, juste, léger et sûr. La place, la structure des mots et phrases sont très précises. La prose est extrêmement élégante et très sobre.

Source d'inspiration :

Radcliffe, Fielding, Sterne, Richardson, Scott, Cooper / Johnson, Crabbe, Burke, Burney, Edgeworth.

A influencé :

Eliot, sœurs Brontë, Wharton, James, Woolf / Trollope, Gaskell.

Incipit du roman :

"C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier, et, si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre..."

Ce que j'en pense :

Une histoire romantique et magnifique que l'on dévore du début à la fin (comme tous les autres romans de Jane Austen). Un ton libre sur des sujets d'importance, une critique à peine voilée de la bonne société victorienne et des scènes d'anthologie : Austen cisèle très finement les situations, les dialogues, le tempo et les intrigues. Le couple Miss Bennet et M. Darcy est un des plus beaux et attachants de la littérature anglaise ! Dans le genre, une merveille indémodable et inégalable, du grand Art !

MANUSCRIT TROUVE A SARAGOSSE

France, 1794-1804-1810

Jean (Jan Nepomucen) Potocki

Roman somme savant et enchanteur, ce chef-d'œuvre est un des précurseurs du fantastique-étrange. Ce récit savoureux, romantique et baroque mêle d'autres genres (picaresque, philosophique). L'originalité de Potocki, comte érudit mystérieux, réside dans l'enchâssement complexe des narrations, véritable labyrinthe aux tonalités multiples.

Résumé

Vers 1806, sur fond de guerres napoléoniennes et du siège de Saragosse, le jeune Alphonse Van Worden (gentilhomme espagnol descendant de la maison de Gomelez, d'extraction maure) arrive en Espagne avec le grade de capitaine des Gardes wallonnes. Après avoir découvert un manuscrit espagnol dans une maison abandonnée, il se voit entraîné dans une étrange aventure fantastique, horrifique, initiatique et libertine, qui est une vraie épreuve pour lui. Pendant les deux mois qu'il va passer à la Sierra Morena (région montagneuse réputée pour ses brigands, gitans et démons) plusieurs personnes vont lui raconter l'histoire de leur vie (et avec à l'intérieur de ces récits, d'autres narrations faites par d'autres personnes). Alphonse recopie son journal : cette copie devient l'œuvre, et le journal son brouillon.

Une scène clé : la vue du gibet de Los Hermanos

" Nous fûmes à cheval longtemps avant l'aurore, et nous nous enfonçâmes dans les vallons déserts de la Sierra Morena. Au lever du soleil, nous nous trouvâmes sur un sommet élevé, d'où je découvris le cours du Guadalquivir, et plus loin le gibet de Los Hermanos. Cette vue me fit tressaillir, en me rappelant une nuit délicieuse et les horreurs dont mon réveil avait été suivi. Nous descendîmes de ce sommet dans une vallée assez riante, mais très solitaire, où nous devions nous arrêter. On planta le piquet, on déjeuna à la hâte, et puis, je ne sais pourquoi, je voulus revoir de près le gibet, et savoir si les frères Zoto y..."

POTOCKI

1761-1815

C'est un comte polonais d'une très grande culture cosmopolite, athée et excentrique, élevé en Suisse. Brièvement militaire, ethnologue de valeur (considéré comme le fondateur de l'ethnologie slave et savant, homme politique, fondateur des études de langues et civilisations slaves, il laisse une œuvre polymorphe, scientifique et historique, ample et diverse, écrite en français. Il écrit le *Manuscrit trouvé à Saragosse*, grand récit fondateur du fantastique. Dans son œuvre scrupuleuse et complexe entrent les connaissances d'un historien, les réflexions d'un philosophe et les souvenirs d'un grand voyageur, prompt à fixer le détail pittoresque ou significatif. Il est perspicace, curieux, observateur, ardent, impétueux, avide d'expérience, à l'imagination hardie. C'est un homme des Lumières, étrange, insaisissable, fascinant, précurseur du romantisme.

Analyse officielle :

Après le suicide entouré de légendes de l'auteur, le manuscrit (écrit en français, dans trois versions différentes) a mystérieusement disparu. Il est redécouvert en France vers 1958 puis a fait l'objet d'une première édition intégrale en 1989. Cette légende littéraire est une suite de nouvelles qui s'enchevêtrent, réparties en « journées » et reliées entre elles par une intrigue. Sous la variété et la fantaisie des épisodes, ce roman fantastique et gothique ne néglige aucun des procédés propres à ce genre (avec apparitions, incubes, succubes, pendus, hallucinations, spectres, démons, squelettes, génies malfaisants, fantômes, pendus...). Il explore aussi les voies du roman d'apprentissage, du roman libertin, du roman à tiroirs (à la formidable construction gigogne), philosophique, encyclopédique et picaresque. L'originalité de Potocki est de décliner en autant de variations le même thème. Il y a en effet une extrême singularité de la structure romanesque fondée sur la répétition d'une même péripétie, sans cesse reproduite et multipliée : l'histoire relate toujours les rencontres et les amours d'un voyageur avec deux sœurs musulmanes qui l'entraînent dans leur lit commun, soit seules, soit avec leur mère. Puis viennent un cabaliste, un nain au visage d'or, le Juif errant, des châtiments surnaturels, des duels à l'é-

pée, des trahisons, des séductions, des complots... L'obsession produite chez les personnages, puis chez le lecteur, par la répétition d'aventures analogues, hardies et terribles, distribuées dans le temps et dans l'espace, constitue un effet littéraire très soutenue. Ce roman frénétique appartient au 18ème siècle, pour les scènes galantes, le goût de l'occultisme, l'immoralité souriante et intelligente. Sous le voile de la fiction, Potocki esquisse en réalité un cours d'histoire comparée des religions, où il dépeint parfaitement les mœurs des Espagnols, des Musulmans et des Siciliens. Dans ce roman sur le discours (et sur le roman lui-même), il donne sous une forme plaisante, imagée et ironique, la somme de sa culture, ses connaissances et études personnelles. Il tient en haleine par son contenu narratif très divers et son dispositif formel, qui étonne par sa rigueur et son audace.

LE MANUSCRIT TROUVÉ À SARAGOSSE est un chef-d'œuvre merveilleux, déroutant et fascinant, magique, à la composition vertigineuse. C'est l'un des plus beaux, pittoresques et mystérieux romans fantastiques. Il anticipe sur le romantisme et donne un avant goût des frissons inédits qu'une sensibilité nouvelle demandera à la fascination du macabre. Il marque ainsi une étape décisive dans l'évolution du genre.

Personnages :

Le héros chez Potocki a un comportement de feinte, de stratégie et de mise en scène. Sa vie est une série de variations sur une partition écrite déjà jouée. Sa vie romanesque s'inscrit dans une longue chaîne d'avatars. Son mode d'existence est l'éclipse et la réapparition : il change d'identité d'une apparition à l'autre. Il est conscient d'être le héros d'une histoire en train de s'écrire.

ALPHONSE VON WORDEN : son épopée est une épreuve qui prend l'allure d'une aventure initiatique. Observateur du désir des autres, de sa relativité et peut-être de sa vanité, il se voit détourné de sa carrière. Il représente parfaitement la figure du Chevalier héroïque.

Structure :

Composé de 66 Chapitres (sans titres).

Narrateurs subjectifs : écrit à la 1ère personne. Enchâssement de récits. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

D'une élégante sécheresse, le style est très soigné, aisé, sobre et précis, sans bavure ni excès. Poétique, parodique, comique et extravagant, il est très dynamique et entraînant.

Source d'inspiration :

Boccace, de Navarre, Cervantès, Lesage, Diderot, Beckford / Mercier, Cazotte, Walpole, Lewis, Ducray-Duminil, Mérard de Saint-Juste, Happel, de Rosset, folklore européen, Challe, Plaine.

A influencé :

Hoffmann, Shelley, Sade, de Laclos, Proust / Hogg, Nodier, Roussel.

Incipit du roman :

" Officier dans l'armée française, je me trouvais au siège de Saragosse. Quelques jours après la prise de la ville, m'étant avancé vers un lieu un peu écarté, j'aperçus une petite maisonnette assez bien bâtie, que je crus d'abord n'avoir encore été visitée par aucun Français. J'eus la curiosité d'entrer. Je frappai à la porte, mais je vis qu'elle n'était pas fermée. Je la..."

Ce que j'en pense :

Cette anthologie vertigineuse de tous les genres narratifs est un roman à tiroirs imbriqués très curieux, polymorphe et assez unique. Il est long et parfois déroutant. L'intérêt est inégal d'une histoire à l'autre. On est quand même pris par la brillance de cette composition étincelante et virtuose. Jetant un pont entre l'héritage du passé et l'avenir, Potocki est un précurseur de la littérature moderne, transcendant son époque et le genre du roman. Très imaginatif, divertissant et mystérieux. A lire !

FRANKENSTEIN ou LE PROMETHEE MODERNE (Frankenstein)

Angleterre, 1818

Mary Shelley

Ce roman d'horreur surnaturelle décrit avec un romantisme noir les pouvoirs dévoyés de l'intelligence et de l'invention technique. En synthétisant des mythes anciens, des légendes, des contes et en les agrégeant aux réalités scientifiques de son temps, Shelley crée un mythe moderne pessimiste et envoûtant avec un personnage tragique et immortel.

Résumé

Agonisant sur la banquise du pôle Nord, Victor Frankenstein, un savant fuit l'horrible créature dont il a insufflé la vie. Il raconte son histoire à un explorateur. Se demandant quelle était l'essence même de la vie, il a créé une créature à partir de diverses parties de cadavres en lui donnant la vie. Mais face à la laideur effrayante du résultat, il l'abandonne. Le monstre, rejeté par tous, échappé des ténèbres, dans sa détresse, va semer autour de lui crimes et désolation. Il assassine le petit frère du savant, pour ensuite lui promettre de laisser les humains en paix s'il lui fabrique une compagne. Le savant s'exécute mais détruit son œuvre au dernier moment. Le monstre se venge, assassine alors le meilleur ami de Frankenstein et sa fiancée Elisabeth. Frankenstein meurt, épuisé par sa traque. La créature disparaît finalement.

Une scène clé : Victor Frankenstein donne vie à sa « créature »

" Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux. Avec une anxiété qui me mettait à l'agonie, je disposai à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux, et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entrouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément, et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif..."

SHELLEY

1797-1851

Fille d'un philosophe féministe et d'un anarchiste, elle eut une excellente éducation culturelle. Elle épouse à l'âge de seize ans le poète Percy Shelley. A ses côtés, elle mène une vie de bohème, voyageant en Suisse, en Italie, côtoyant Lord Byron. Elle écrit *Frankenstein*, œuvre fantastique immortelle, à vingt ans. Elle publie ensuite *Valperga* et *Le Dernier homme*, grande œuvre méconnue, superposant la réalité à un arrière-plan apocalyptique, *Lodore* puis quelques nouvelles, *Faulkner*. A la fin de sa vie, elle rédigea des poèmes, des essais, des biographies (Boccace, Machiavel) et des récits autobiographiques de voyage. Grâce à sa grande imagination surréaliste et fantastique, elle est une figure romantique majeure ; génie à la vie tragique, elle est très importante tant pour son œuvre littéraire que pour sa voix politique de femme très libérale.

Analyse officielle :

Frankenstein ou le Prométhée moderne (sous-titre qui fait référence à la tragique grecque) se compose du récit de la vie de Victor Frankenstein, histoire qui n'est elle-même que le cadre d'une narration à Frankenstein par le monstre, auquel il a donné vie, des tourments subis par celui-ci (qui justifient sa haine envers son créateur). Romancière du fantastique, du tragique et du sublime, Shelley utilise le modèle gothique pour explorer les incertitudes de son époque, le désir sexuel féminin refoulé mais aussi pour décrire des images d'anormalité, de perversion et de destruction. Son propos possède une dimension féministe, en posant la question de la position d'une femme écrivain au cœur d'un monde masculin. D'une inquiétante nouveauté, elle explore des perspectives narratives en mêlant les aspects sociaux, politiques, psychologiques et esthétiques liés à l'histoire, à des réflexions, comme les aperçus philosophiques des luttes mentales et morales de Frankenstein : la spéculation sur les origines de la vie, le rôle ambigu de la science, le problème de la bonté et de la cré-

ativité originelles de l'homme, corrompues ensuite par la société. Les autres thèmes abordés sont : l'ombre et la lumière, la solitude, l'amour et l'amitié, l'éducation, l'injustice, l'innocence, l'apparence et les préjugés, le bien et le mal, l'immortalité. Shelley imprime au texte sa propre marque de Romantisme politisé et désenchanté, qui critique l'individualisme et l'égoïsme. Ce grand roman métaphysique, pessimiste, intrigant et si moderne, explore les limites de la liberté de l'homme et de son pouvoir créatif (où la chimie et le galvanisme remplacent le miracle), les liens entre le créateur et sa créature (artificielle, vivante et très sensible), mais aussi la beauté et la puissance de la nature sauvage et lumineuse. **FRANKENSTEIN s'est hissé au rang de mythe universel, d'éternel classique donnant à la littérature d'épouvante ses lettres de noblesse ; il n'a cessé de susciter un sublime effroi, une magie macabre, horrifiante et morbide, une force de séduction incomparables. En poussant le genre à l'extrême, il anticipe l'avènement du roman de science-fiction.**

Personnages :

Le héros chez Shelley a un rôle qui est modifié de manière cataclysmique par des bouleversements émotionnels internes. Il côtoie de façon dramatique la perte, l'abandon, la solitude et la mort. **FRANKENSTEIN** : il est motivé par l'horreur que lui a inspiré la mort de sa mère, horreur qu'il veut éviter de voir revivre en découvrant le secret de la vie. C'est un savant fou et audacieux, inspiré par la philosophie occulte, incapable de maîtriser le monstre qu'il a créé « par magie ». Son égoïsme et son ambition sont punis par la perte de toutes ses attaches familiales. Figure satanique ou prométhéenne, réprouvé, il se rebelle contre la tradition, il crée sa vie, et construit son propre destin. Il commet l'acte sacrilège, celui qui défie Dieu. Narcissique effréné, il sombre dans la tragédie. **LE MONSTRE** : cette créature née dans un laboratoire grâce à une étincelle de vie est tourmentée, mystérieuse, pourvue du feu sacré. Effrayant, il possède une laideur, une force monstrueuse, une sensibilité délicate et meurtrière, et une intelligence humaine. Il a la connaissance du bien et du mal. Conscient de sa solitude, il est le symbole de l'être humain, de la victime. Cette âme en peine rejetée et inadaptée est poussée au crime par la fatalité et la souillure de ses origines que rappelle sa difformité. Exclu, pourchassé, incompris, le monstre est aussi l'incarnation et la voix de toutes les femmes du récit, qui sont des êtres marginalisés et dépourvus d'espace pour s'exprimer. C'est un des grands héros émouvants et attachants de la littérature.

Structure :

Composé de 4 Lettres et de 24 Chapitres (sans titres).

Narrateurs subjectifs : écrit à la 1ère personne. Enchâssement de récits. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le vocabulaire est fort, recherché, décrivant les états émotionnels intenses des personnages. Le style est gothique, puissant, imagé, fluide et très raffiné. L'écriture est sensible, sobre et lyrique, voire poétique. Elle est limpide et coule de source.

Source d'inspiration :

Radcliffe, Milton, Rousseau, Hoffmann, Beckford / Walpole, Lewis, Brown, Schlemihl, Cazotte, la mythologie grecque.

A influencé :

Poe, Hugo, Mathurin, Wells, Brontë, Stoker, Wilde, Stevenson, James, Verne, Orwell / du Maurier, Gauthier, Hogg.

Incipit du roman :

" Vous vous réjouirez d'apprendre que nul accident n'a marqué le commencement d'une entreprise que vous regardiez avec de si funestes pressentiments. Je suis arrivé ici hier et mon premier soin est d'assurer ma chère sœur de ma prospérité, et de ma confiance croissante en le succès de mon projet. Me voici déjà bien loin au nord de Londres ; en me promenant..."

Ce que j'en pense :

C'est un vrai et grand bonheur de lecture ! Une pure merveille de style et d'intelligence de construction. Monstre désuni en quête d'unité, de respect et d'amour, Frankenstein nous fascine et nous étonne. Ce roman est passionnant, poignant et très attachant. Il y a une vraie sensibilité et une force de fascination dans ce classique indémodable. Un questionnement - toujours d'actualité - sur les dérives possibles de la science. Un cri humaniste et poétique tout simplement mythique, à lire absolument !

Couverture de **FRANKENSTEIN** - fin 19ème siècle

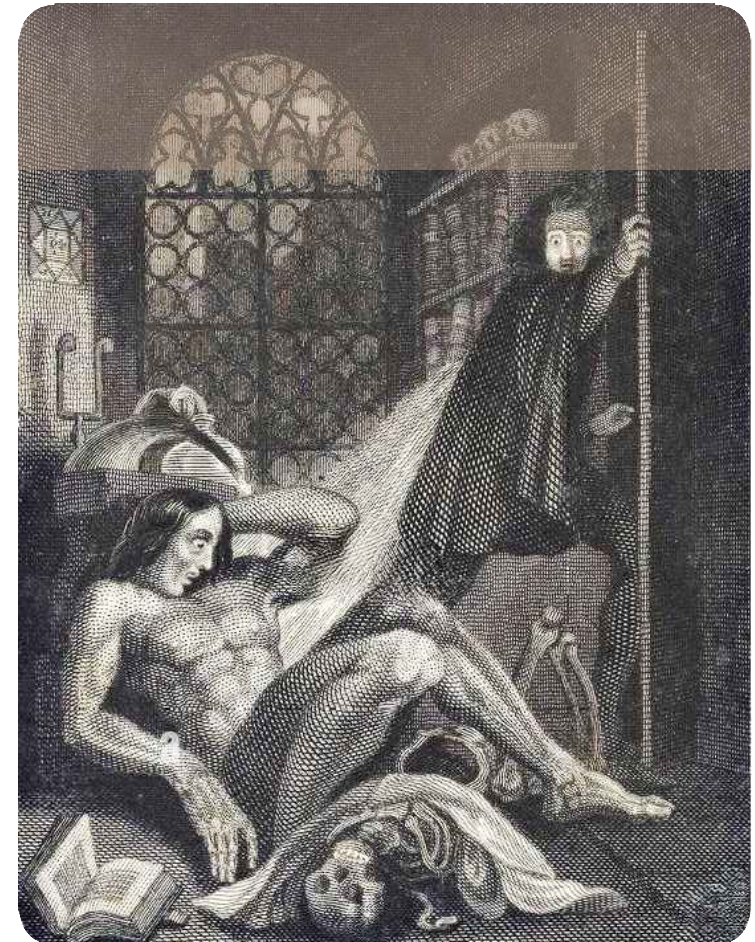

Illustration - Edition 1831

IVANHOE (Ivanhoe)

Ecosse, 1819

Walter Scott

Ce chef d'œuvre mythique du roman historique montre une technique romanesque merveilleuse, de grand style : il allie un goût de l'évasion dans le temps et dans l'espace, du mystère et de l'intrigue avec des personnages simples et émouvants. Conte intarissable, Scott signe cette épopée fabuleuse et forge une image romantique de l'Ecosse.

Résumé

En Angleterre, en 1194, après l'échec de la troisième croisade, Wilfred d'Ivanhoé, fidèle au roi normand, Richard 1er d'Angleterre, exilé, rentre secrètement dans son pays. Il est aussitôt pris dans les conflits des fidélités familiales et féodales où deux camps s'affrontent : Normands contre Saxons, adversaires contre partisans du Prince Jean, le frère du roi. Richard Cœur-de-Lion (le mystérieux Chevalier Noir sans armoiries), de retour de sa captivité en Autriche, est menacé d'être dépossédé du trône par les intrigues de son frère et de ses alliés. Ivanhoé se voit défié par le chevalier saxon Brian de Bois-Guilbert. Il finit par le vaincre en combat loyal, lors du tournoi d'Ashby ; il regagne alors son héritage, sa place dans sa famille et la belle Lady Rowena, la douce princesse blonde, malgré l'amour de Rebecca, fière beauté juive.

Une scène clé : le combat d'Ivanhoé et de Bois-Guilbert

" Les trompettes sonnèrent, et les chevaliers s'élancèrent l'un contre l'autre. Le cheval épuisé d'Ivanhoé, et son maître, qui était encore loin d'avoir recouvré ses forces, ne purent résister au choc de la lance redoutable du templier, et roulèrent tous deux sur la poussière. Chacun s'attendait à cet événement ; mais ce qui surprit tout le monde, ce fut de voir Bois-Guilbert, dont le bouclier paraissait avoir été que faiblement touché par la lance de son adversaire, chanceler, perdre ses étières, et tomber sur l'arène. Ivanhoé, se dégageant de dessous son cheval, se releva sur-le-champ et mit l'épée à la main..."

SCOTT

1771-1832

Avocat de formation, historien prolifique, antiquaire par goût, cultivé, brillant, engagé, il parcourt l'Ecosse à la recherche de son passé. Il se lance dans la littérature et la poésie avec des textes anciens, *Sir Tristram* ou certains appartenant à la tradition populaire, des poèmes, *La Dame du lac*, des contes et nouvelles. Puis il se tourne vers le roman écossais, avec le succès de *Waverley*, avant d'évoluer vers le roman historique, où il brille notamment avec *Ivanhoe*, *Rob Roy*, *Quentin Durward*. Surnommé le " Magicien du Nord ", il est l'une des plus illustres figures du romantisme britannique ; père du roman historique, il a contribué, avec ses talents intarissables de conteur, à développer et restituer des récits romantiques populaires de l'Ecosse, de son histoire et légendes, faite par des hommes intrépides et complexes faits de chair et de sang.

Analyse officielle :

Ivanhoe est le premier roman de Walter Scott consacré au Moyen Âge. Il fait partie des *Waverley Novels*. L'Histoire n'était plus le banal cadre d'une aventure sentimentale. Elle devenait le centre du récit, son ressort principal et imposait à l'auteur de faire de ses personnages des types représentatifs d'un temps, d'une croyance. Mais c'est avant tout dans la structure dramatique et palpitante même du récit que l'apport de l'écrivain fut le plus marqué : le roman dramatique remplaçait le roman narratif. Après avoir brossé le cadre de son récit et mis en place ses héros, Scott privilégie le dialogue sur l'analyse. L'action progresse d'une scène à l'autre avec rebondissements. Combats épiques, tournois palpitants, trahisons, duels, intrigues et complots, attaque de château fort et procès pour sorcellerie, s'enchaînent. Romancier érudit, à la grande facilité de plume, c'est un prodigieux créateur de personnages dont l'humour n'a d'égal que sa grande compréhension de l'âme humaine. Il fouille curieusement ses caractères et soigne énormément ses portraits. Il possède un souci du réel qui lui vaut d'être à la fois romantique, par la

couleur, gothique parfois et réaliste, par la volonté d'exactitude. Il en profite aussi pour critiquer subtilement la guerre. Il a coutume de sceller une réconciliation en fin de livre par un mariage symbolisant l'union du peuple britannique : ici, le mariage d'Ivanhoe, compagnon d'un roi normand et de Rowena, descendante d'un roi saxon. L'époque féodale est simplifiée, les mécanismes sont mis à nu, les conflits sont transparents et se cristallisent autour d'un héros central. Le roman a permis aussi de faire connaître la légende de Robin des Bois, le chef des hors-la-loi. Il offre enfin un portrait favorable des Juifs et dénonce largement l'antijudaïsme à l'œuvre au Moyen Âge, avec la magnifique Rebecca.

IVANHOÉ lance la vogue de Scott, dans toute l'Europe, du roman de chevalerie et des aventures médiévales. Il impose le roman historique comme un phénomène international et marque une étape vers le roman dit réaliste caractéristique du 19ème siècle. Ivanhoe demeure un pionnier et un étendard du genre et donne à Scott une élévation éclatante et une popularité universelle.

Personnages :

Le héros chez Scott est un personnage de fiction, qui joue un rôle secondaire au regard de l'Histoire. C'est un *gentleman* moyen : pragmatique, doté de sens moral et même capables de sacrifices, il n'est cependant pas dévoré par la passion ou aveuglé par une grande cause. Il a plein de vitalité et une profonde humanité.

IVANHOÉ : il est chevalier et fils de Cédric le Saxon ; il est renié et déshérité par ce dernier à cause de son allégeance à Richard Cœur-de-Lion. D'une lignée plus noble que certains des autres personnages, il représente le pieux héros légendaire, courageux, représentatif de l'idéal courtois de la chevalerie moyenâgeuse ; il en devient une icône incontestable, malgré son côté passif, ambigu et complexe. Il demeure néanmoins un personnage de légende, au grand sens moral.

REBECCA : fière beauté juive aux talents médicaux, fille du marchand Isaac d'York, elle est prise de passion pour Ivanhoe. Exposée à l'oppression et au mépris des chrétiens, elle a une noblesse et une grandeur d'âme.

BOIS-GUILBERT : il représente le baron insoumis, féodal avide de pouvoir, de gloire et d'indépendance.

Structure :

Composé d'une Epître dédicatoire et de 44 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est marqué par le bilinguisme, avec des passages en anglais et d'autres en *broad Scots*. Il est simple, vivifiant et intime, fait d'esprit piquant et flamboyant ; réaliste et dynamique, il est très agréable à lire, avec beaucoup de dialogues dynamiques.

Source d'inspiration :

Homère, Chaucer, Fielding, Walpole, Bunyan, Defoe, Richardson / Smolett, Schiller, Shakespeare.

A influencé :

Balzac, Vigny, Stendhal, Hugo, Thackeray, Poe, Manzoni, Pouchkine, Cooper, Stevenson, Doyle / Buchan, Powis, Hogg, Nodier, Mérimée, Nerval, Banim, Ainsworth.

Incipit du roman :

" Dans cet agréable canton de la joyeuse Angleterre arrosé par la rivière Don, s'étendait jadis une vaste forêt qui couvrait la plus grande partie des belles collines et vallées qu'on trouve entre Sheffield et la charmante ville de Doncaster. Les restes de ces bois immenses sont encore visibles aux environs de Rotherham. Là, autrefois, revenait le dragon fabuleux de Wantley..."

Ce que j'en pense :

Cette épopée romanesque mêlant fiction et réalité historique, est très agréable à lire (malgré quelques longueurs et des passages inégaux) où Ivanhoe n'est pas le seul personnage principal. Au-delà des joutes de chevalerie, c'est un classique très instructif sur les différences et le respect d'autrui, très actuel encore dans notre monde : à méditer... En tout cas, un modèle du genre, entre héroïsme, réconciliation et justice. Un classique pour les amoureux du Moyen Âge et de la chevalerie.

Le Chevalier de Bois-Guilbert se rendant au château de Cédric le Saxon
de Auguste LEBOUYS et Jules COIGNET - 1837

La Reine du tournoi de Frank William Warwick Topham - non daté

Rebecca et Ivanhoe blessé d'Eugène Delacroix - 1823

Illustration - non daté

MELMOTH OU L'HOMME ERRANT

(Melmoth the wanderer)

Irlande, 1820

Charles Robert Maturin

Ce roman kaléidoscopique, fantastique et gothique, est une reprise terrifiante du mythe du pacte avec le Diable, de l'immortalité et de la damnation de vivre éternellement. Auteur frénétique plein de ferveur, Maturin signe cette œuvre romantique, complexe et dense, type achevé du roman noir, remuant les mondes de mélancolie et de désespoir.

Résumé

A Dublin, en 1816, le jeune étudiant du collège de la Trinité, John Melmoth, hérite de son riche oncle. Celui-ci lui révèle, avant de mourir, un secret : il existe un portrait et un parchemin qu'il faut détruire, car ils sont liés à un ancêtre étrange et surnaturel. Le manuscrit raconte l'histoire de cette figure inquiétante, torturée, diabolique, qui traverse le temps et l'espace, en changeant son âme contre l'immortalité satanique. Mais il essayera, en vain, de s'extirper de l'éternité et de ce pouvoir surhumain (qui fait son malheur), en poussant, désespérément, un autre à endosser ce fardeau. Empli de haine et d'indifférence, il connaîtra pourtant l'ombre de sentiments humains. Cet être déclassé, envoyé du diable et tentateur des âmes, devient un individu situé entre les dernières limbes de la patrie humaine et les frontières de la vie supérieure.

Une scène clé : Melmoth explique l'amour à Isidora, l'espagnole
 " - En me priant de vous expliquer l'amour, dit Melmoth avec un sourire amer, vous m'imposez une tâche qui m'est si agréable, que je ne doute pas de la remplir à votre entière satisfaction. Aimer, belle Isidora, c'est vivre dans un monde que nous avons créé nous-mêmes, et dans lequel les formes et les couleurs des objets sont aussi brillantes que fausses et décevantes. Pour ceux qui aiment, il n'y a ni jour ni nuit, ni été ni hiver, ni société ni solitude. Leur délicieuse mais illusoire existence n'offre que deux époques, la présence et l'absence. Elles tiennent lieu de toutes les distinctions de la nature et de la société..." "

MATURIN

1782-1824

Issu d'une famille protestante aisée d'origine française, il afficha dès sa plus tendre enfance, un goût pour le théâtre et les déguisements. Il entra dans les ordres et exerça son ministère à Dublin. Il a toute sa vie des problèmes financiers. Considéré comme l'un des maîtres du roman gothique, dans lequel il exprime les inquiétudes de l'époque, il est l'auteur de romans d'épouvante, laissant la part belle au surnaturel. Son chef d'œuvre *Melmoth* est le chant du signe du roman noir. Il signa d'autres succès : *La famille de Montorio*, *Le jeune sauvage irlandais*, *Le chef milésien*. Il écrivit aussi pour le théâtre (*Bertram*, *Manuel*) et a laissé aussi des sermons. Esprit fort excentrique et extravagant, dandy, il possède une psychologie très fouillée. Auteur majeur, il influence les lyriques, les romantiques, les surréalistes et le roman populaire.

Analyse officielle :

Ultime et tardif représentant de la tradition gothique littéraire, ce roman, peu apprécié de son vivant, est « démoniaque » de terreur ; il reprend le mythe du Juif errant, contient de nombreux éléments du genre : des décors sauvages et isolés, des châteaux mystérieux, une succession d'événements bizarres ou d'horreur pure, des labyrinthes périlleux et le piège de l'Europe catholique (dangereux pour les protestants). L'identité est un thème central depuis les premières pages, lorsque nous est présenté *Melmoth*. Ce livre séduit le lecteur non seulement par la surprise et la tension captivantes dégagées par l'action, mais aussi par la réflexion sur la nature de la tentation et de la tourmente, subies par la part infernale de l'homme. La nature humaine est dépeinte comme vainqueur et vaincue à la fois. Il sonde véritablement à l'origine les profondeurs du cœur. C'est un roman à tiroirs de récits enchâssés (histoires de Stanton, de l'Espagnol, des Indiens, de Guzman et des amants, répétant telles des miroirs la quête inlassable du héros) dans l'histoire centrale des avatars

et réapparitions de *Melmoth*. L'anglican révérend Maturin dénonce les guerres, les inégalités, l'individualisme, les jésuites, l'Eglise romaine, l'Inquisition en Espagne, les misères et le sadomasochisme des couvents, et toutes les perversions d'une religion fondée, selon lui, sur la souffrance et les tourments. Cette sombre histoire est hardie, extravagante et puissante, dans une informe composition, à l'imagination bizarre et gracieuse à la fois. Elle pousse l'horrible à la limite du révoltant, et le mystérieux s'insère dans la vie courante, ce qui le rend plus inquiétant.

MELMOTH est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique et gothique. C'est un vrai monument de la dépravation du goût, à la fois palpitant, étonnant et monstrueux. Critique sociale implacable, noire et pessimiste de l'Angleterre, roman labyrinthique, ce classique impérissable accumule les mises en abyme ; sous un Gothique triomphant, il annonce le Romantisme de héros assoiffés d'absolu et sert de modèle pour les explorations crépusculaires à venir.

Personnages :

Le héros chez Maturin, voué au mal et au pouvoir, est solitaire, méchant et attaché à asservir autrui. Il prend le choix de la négation absolue, qui le contraint au désespoir et à l'impuissance. Pour lui, toutes les institutions humaines, toutes les classes, toutes les sectes contribuent à pervertir la religion et à en faire un instrument de tyrannie sadique
 MELMOTH : il tient de Faust, du Juif errant et de Don Juan ; fil conducteur du récit, il est tout entier voué au mal, pour qui le temps n'existe pas. Son épouvantable souffrance gît dans la disproportion entre ses merveilles faculités, acquises par ce pacte satanique, et le milieu, où comme créature de Dieu, il est condamné à vivre. C'est un mécréant du mélodrame, complexe et damné. Il a un côté faible, abject, antioquin et antilumineux. Fort et intelligent, il est au seuil du mystère, au bord de ce secret profond et inconcevable. Son rire glaçant est l'expression la plus haute de l'orgueil, l'explosion perpétuelle de sa colère et de souffrance. Incarnation du plus savant des anges, il ne peut être réconcilié car il est « le Lucifer latent qui est installé dans tout cœur humain ». S'il est un héros du mal, un criminel maudit dans la tradition romantique, sa solitude, sa grandeur tragique et son désespoir en font véritable archétype du héros gothique, anglais, aristocratique et vampirique.

Structure :

Composé de 39 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 3ème personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est superbe, lyrique et raffiné. Il brosse avec fureur, frénésie et poésie, voire avec un certain lyrisme, les errances de Melmoth.

Source d'inspiration :

Goethe, Potocki, Beckford, Shelley, Radcliffe, Richardson, Sade / Walpole, Reeve, Lewis.

A influencé :

Poe, Kafka, Gogol, Balzac, Boulgakov, Hugo, Wilde, Stoker / Nodier, Gautier, Mérimée, Nerval, Arnim, Brentano, Chamisso.

Incipit du roman :

" Dans l'automne de l'année 1816, John Melmoth, élève du collège de la Trinité, à Dublin, suspendit momentanément ses études pour visiter un oncle mourant, et de qui dépendaient toutes ses espérances de fortune. John, qui avait perdu ses parents, était le fils d'un cadet de famille, dont la fortune médiocre suffisait à peine pour payer les frais de son éducation..." "

Ce que j'en pense :

Apogée du roman gothique, ce livre labyrinthique est vraiment fascinant ! Long, torturé et parfois embrouillé, il en est cependant réellement envoûtant par sa narration, son climat et sa brillante construction narrative. Une perte d'écriture, sombre et poétique à la fois, qui présente beaucoup de grandes scènes très imagées ; toutes les thématiques chères au genre sont exploitées et poussées à leur paroxysme. Pamphlet contre les abus du catholicisme et l'inquisition, c'est un vrai chef-d'œuvre assez exceptionnel et étrange ! Une curiosité mystérieuse à découvrir et dévorer sans faute !

LE CHAT MURR

(Lebens-Ansichten des Katers Murr)

Allemagne, 1819-1821 (inachevé)

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Ce roman imprévu, complexe et fascinant, raconte les mémoires croisées d'un chat es-thète et d'un musicien fou, dans une quête initiatique, fugue morale à deux voix faite de souffrance et d'ironie. Génie polyvalent cultivé, Hoffmann mêle fantastique, onirisme, fan-taisie et merveilleux, dans un des sommets de la littérature de l'Allemagne romantique.

Résumé

En observant son maître Abraham (qui est versé dans les sciences occultes et magiques), le chat Murr a ap-pris à parler, lire et à écrire. Il raconte son existence cultivée et oisive. Ébloui par son propre génie, il publie des livres et poèmes où il célèbre l'extase sensuelle de sa vie douillette. Certains de ses amis chiens lui ap-portent, sur les mœurs des hommes, un témoignage éclairant. Parallèlement Abraham raconte la vie errante de son ami, le chef d'orchestre, maître de chapelle, Johannes Kreisler, sa carrière mouvementée, ses amours malheureuses (avec Julia la pure et gracieuse jeune fille de la veuve Benzon) et ses accès de désespoir. Artiste fou et épris, il est pris dans le tourbillon des intrigues d'une minuscule cour ducal, au château de Sieghartsweiler, dernier vestige d'un monde fastueux évanoui.

Une scène clé : la vie douillette et poétique du grégaire chat Murr

"... me prouve que dans une âme réellement et profondément poétique, il existe aussi de la piété filiale et du penchant à secourir l'infortune. Un accès de mélancolie semblable à celle qui quelquefois s'empare des jeunes cerveaux romantiques, quand ils enfantent des idées grandes et sublimes, me poussa dans la solitude. Je ne visitai plus, pendant longtemps, ni le toit, ni la cave, ni le grenier : j'appréciai les plaisirs de la médiocrité, tant chantés par les poètes : une simple demeure, au bord d'un ruisseau limpide, ombragée par des bouleaux au sombre feuillage ; et en vertu de ces goûts, je restai sous le poêle..."

HOFFMANN

1776-1822

Juriste de formation, il a de grands élans artistiques qui le mènent à composer et lui font espé-rer une carrière de chef d'orchestre. C'est finalement dans l'écriture qu'il parvient à se faire un nom. Inspiré par l'école romantique, il réécrit le mythe de *Don Juan*, mais se spécialise très vite dans ce qui fera sa renommée : le conte fantastique. Ainsi *Le Vase d'or*, *Casse-Noisette* ou *La Princesse Brambilla* et *Les Élixirs du diable*, roman sulfureux, entrent dans le panthéon de la littérature fantastique, avec succès. Ce « génie fraternel » physiologiste incarne la folie et la fan-taisie du romantisme allemand avec des fantasmes noirs, empreints de terreur et de mort. Son œuvre géniale, placée sous le signe de la dualité, de l'amour et de la mélancolie, créant un sen-timent d'ambivalence et d'ambiguïté, a eu une action impactante sur la littérature occidentale.

Analyse officielle :

Hoffmann prétexte une bêvue de l'imprimeur pour intercaler entre les chapitres du chat des fragments de la biographie de son double romanesque, le chef d'orchestre Johannes Kreisler, dans un jeu d'oppositions et de parallélismes très fins. Cette construction audacieuse, lui permet de jouer constamment sur la surprise, les changements de ton, et les ruptures de rythme. Ce récit d'aventures humoristiques au rythme enlevé est donc un roman, à la conception fragmentaire et « rhapsodique », double et polyphonique, suivant un principe de composition qui s'apparente au contrepoint musical et à l'opéra. La veine ironique, mordante et conique, à la fois étrange, subtile et savoureuse, repose sur ce mélange des genres avec des portraits à double sens, des situations absurdes et des envolées lyriques. C'est une parodie peu flat-teuse de l'aristocratie prussienne et de la bourgeoisie berlinoise. Le *chat Murr* est aussi un roman fantastique, sombre, à l'« inquiétante étrangeté ». L'autobiographie féline du génie malicieux est une reprise parodique et satirique du schéma du « roman de formation ». La partie kreislienne, d'une structure narrative fascinante, est faite de digressions, de

changements de lieux, de récits emboîtés. Elle verse aussi dans le romanesque intime, où Hoffmann exprime son expé-rience mélancolique personnelle, avec pudeur. La problé-matique de l'artiste et de sa formation intellectuelle, au cen-tre des deux narrations, est le symbole de l'antagonisme entre le conformisme douillet de l'individu moyen et la pas-sion exigeante de l'artiste. Entre réalisme, fantaisie et irration-nel (ou imaginaire), Hoffmann fait de son récit moral une ma-nière de fable (celle du pouvoir de l'écrivain sur les signes de l'homme, de sa société et de ses croyances) et des person-nages des figures emblématiques. Ses thèmes traités (la folie, le mal, la lutte de l'art, l'illusion) relèvent d'une grande médi-tation esthétique. C'est une œuvre merveilleusement inven-tive et originale, qui stimule et confond le lecteur.

LE CHAT MURR porte les marques d'une crise de la littérature et du romantisme. C'est un roman spirituel, grinçant, désor-donné et déconcertant car le texte reste ouvert ; la structure éclatée préfigure les romans contemporains. Il ouvre la voie aux réflexions de l'art dramatique dont la psychanalyse a consacré l'irréductible modernité et au réalisme magique.

Personnages :

Le héros chez Hoffmann est placé sous les signes cliniques de la possession et de la dualité (le double correspond à sa part sombre, à ce qu'il ne montre pas). Sa folie trouve sa source dans une sensibilité exacerbée pour l'Art, comme moyen de dé-passement créatif. C'est un artiste, un aliéné qui méconnaît la dualité inhérente au monde (réel et idéal) et qui, ce faisant, s'y perd. Perturbé et excessif, il est fantasque, étrange souvent au bord de la folie (comme moyen de dépassement créatif). Il suscite souvent la crainte et la répulsion.

LE CHAT MURR : il est un savant philosophe, poète, essayiste et moraliste. Fat, pédant (tenant de la bouffonnerie), il livre sur le ton de la plus haute mystique, ses pensées, dans son autobiographie, aux fins d'élévation morale de tous les lecteurs.

KEISLER : musicien tourmenté et extravagant, critique artistique exceptionnel, c'est un artiste fou et génial tenté par le suicide et par la fugue. Il a une nature effrénée et sauvage, prompte aux enthousiasmes et aux découragements extrêmes.

Structure :

Composé d'un Avant-propos et plusieurs chapitres et 17 fragments (avec et sans titres).

Narrateurs omniscients : écrit à la 1ère personne. Récits enchâssés. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Étincelant, il se traduit par des modifications permanentes de points de vue. Ironique, enthousiaste et lyrique, l'écriture fantas-tique de la folie emprunte beaucoup à l'art musical et à la technique du leitmotiv. La prose est belle, gracieuse et très mélo-dique.

Source d'inspiration :

Cervantès, Goethe, Sterne, Diderot / Von Kleist, Tieck, Jean-Paul, Novalis, Herder, Richter, folklore allemande, Gothiques.

A influencé :

Maupassant, Poe, Pauchkine, Scott, Gogol, Boulgakov, Kafka, Mann / Nodier, Gautier, Mérimée, Nerval, Arim, Brentano, Chamisso, Meyrink, Zamiatine, Storm.

Incipit du roman :

" Vivre ! que c'est beau, que c'est délicieux, sublime. Oh ! douce habitude de l'existence, s'écrit le héros flamand dans la tragédie. Je fais la même exclamation, non pas comme le héros, au moment où il se voit forcé de renoncer à la vie, mais au contraire dans cet instant où je me sens pénétré de tout le bonheur que me donne l'idée que j'en puis jouir entièrement..."

Ce que j'en pense :

Un des sommets de la littérature de l'Allemagne romantique : c'est brillant, très bien écrit et fascinant dans sa construction. Mais on reste assez froid et déboussolé par tant d'intelligence, l'intérêt n'est pas toujours au rendez-vous (surtout, pour moi, la partie avec le maître de chapelle Johannes Kreisler)... Cette fugue à deux voix est parfois complexe voire nébuleuse, cela manque de grandes scènes. De plus, on est frustré car il est inachevé... Lisez aussi les contes fantastiques du même auteur.

LE DERNIER DES MOHICANS (The last of the Mohicans)

Etats-Unis, 1826

James Fenimore Cooper

Ce roman d'aventures historiques, en décor naturel, aux rebondissements narratifs, est l'un des premiers récits de la colonisation du continent américain transformé en légende ; il résiste au temps par sa grandeur de vision, ses descriptions sensibles de la Nature et son souffle. Cooper confère à l'aventure individuelle la dimension symbolique du mythe.

Résumé

En Amérique du Nord, en 1757, dans les grands espaces en pays mohican, pendant la guerre de Sept Ans franco-indienne, les Français, alliés aux Iroquois, affrontent les Anglais pour la conquête du Nouveau Monde. La bataille du Fort William Henry oppose les troupes du général français Montcalm (et de ses alliés) à celles du colonel anglais Munro. Un jeune major Heyward est chargé de conduire Alice et Cora chez leur père Munro dans son fort assiégé. Trahis par leur infâme guide Magua, égarés en forêt, ils doivent la vie à leur rencontre avec le chasseur Natty Bumppo, dit Bas-de-Cuir (qui devient leur éclaireur), un vieux chef Chingachgook et son fils Uncas, le « derniers des Mohicans », aidés par les Delaware. Le groupe est pourchassé par les Iroquois. Cela se finit tragiquement par la mort d'Uncas, de Cora, et de Magua.

Une scène clé : Œil-de Faucon et ses amis à la poursuite de Magua, Alice et Cora

" Œil-de Faucon, qui était toujours en tête, commença à s'avancer avec plus de lenteur et d'attention. Il s'arrêtait souvent pour examiner les arbres et les broussailles, et il ne traversait pas un ruisseau sans examiner la vitesse de son cours, la profondeur et la couleur de ses eaux. Se méfiant de son propre jugement, il interrogeait souvent Chingachgook, et avait avec lui une courte discussion. Pendant la dernière de ces conférences, Heyward remarqua que le jeune Uncas écoutait en silence, sans se permettre une réflexion, quoiqu'il parût prendre grand intérêt à l'entretien. Il était fortement tenté de s'adresser au..."

COOPER

1789-1851

Il grandit dans la colonie de Cooperstown, fondée par son père. Avec son deuxième roman, *The spy*, il a un grand succès. Une partie de son œuvre (qui est une sorte de « western » littéraire), est fondée sur les récits populaires des Indiens du Nord avec la critique des tendances sociales et politiques de son époque. Il décrit dans la série *Bas-de-Cuir* les luttes franco-britanniques en Amérique du Nord au 18ème siècle (*La prairie*, *Le Démocrate américain*). Le héros, *Bas-de-Cuir*, représente l'homme des frontières. Ayant navigué, il tire aussi de la mer des romans sur la mer tels que *The Water-Witch*. Malgré un style simple et dépouillé, il est considéré comme le père des romans d'aventure : il est l'auteur national de l'Amérique des temps héroïques en écrivant, dans ses sagas de la conquête de l'Ouest, les premiers récits sur la vie des Peaux-Rouges.

Analyse officielle :

Deuxième des cinq romans composant l'immortel et mythique cycle des histoires de *Bas-de-Cuir*, *Le Dernier des Mohicans* médite avec nostalgie sur la disparition des Indiens, tout en annonçant la naissance des États-Unis et le combat de l'indépendance. Il eut un énorme retentissement en Europe, dès sa publication. Malgré des intrigues sentimentales et une moralité assez conventionnelles, l'action est soutenue et le dépaysement profond par le charme de la vie sauvage, avec une parfaite reconstitution des mœurs indiennes. Il y a des séquences romanesques et des rebondissements palpitants : les héros sont vaillants et intrépides, les ennemis sont perfides et brutaux, les combats sont âpres et précisément dépeints. La fascination qu'exercent les Indiens emportent tout. Cet ouvrage romantique et idéalisé brille par les descriptions de la grandeur de la nature dans la région frontalière des États-Unis et du Canada (la mythologique Frontière, l'actuel État de New York). La forêt est un élément majeur de l'histoire et pas juste un décor. Elle motive l'action puisque

c'est elle qui dissimule les ennemis, qui offre des refuges et qui ralentit les missions de sauvetage. Cooper place au cœur de sa réflexion le problème des rapports de domination entre les races. Il n'a pas son pareil pour raconter l'Ouest américain d'avant la colonisation et sa description des nations indiennes paraît aujourd'hui « désuète » mais elle est annonciatrice du désastre à venir ; en cela il est un visionnaire et la voix de la mauvaise conscience américaine. La méditation sur les échanges entre les Blancs et les Indiens est mêlée au sentiment d'une extinction inexorable de la culture et du peuple indiens, succombant au progrès.

LE DERNIER DES MOHICANS est le récit fondateur d'aventures géographiques américaines, à la fois réaliste et imaginaire, opposant deux univers, de la civilisation et de la sauvagerie, et à travers eux, deux systèmes de valeurs qui s'affrontent. Cooper est l'inventeur du roman d'aventures modernes dans la nature sauvage et crée avec éclat un modèle captivant, passionnant et sanglant pour la fiction populaire américaine.

Personnages :

Le héros chez Cooper est un colon aventurier, un hardi pionnier, héros sacrificiel qui aide à l'installation d'une civilisation moralement inférieure et qui en sera la victime au même titre que les indigènes. Il défend les droits de la propriété foncière et la valeur sacro-sainte des contrats. Ayant un statut de personnage à part entière, l'indien, doté d'une véritable complexité entre barbarie et civilisation, il évite le cliché du sauvage bestial diabolique, vivant dans un Eden détruit, épique et manichéen. UNCAS : il possède la grâce naturelle, la dignité, le sens de l'honneur, la noblesse de l'attitude, la beauté du modèle grec. Sombre, attentif, inquiet, fier et doux, il est sauvage, terrible et calme à la fois ; il personnifie un héros complexe. Son inclination et son désir pour Cora sont clairement perceptibles par une délicatesse d'instinct mais le doute plane autour des sentiments de cette dernière. Il a tout de l'amoureux romantique et est même prêt à mourir et à se sacrifier pour sa belle. Il personnifie l'honneur et le courage intrépide d'une race éprise de liberté.

NATTY BUMPOO : Œil-de-Faucon, Bas-de-Cuir ou La Longue Carabine est un trappeur blanc à la dualité complexe : élevé chez les Indiens, il rappelle souvent la pureté de son sang. Il possède une nature sauvage et un courage sans bornes. Il incarne l'esprit aventureux. Héros populaire et légendaire, il symbolise l'idéal américain de la conciliation de l'Impossible. Héros surhumain et désintéressé et figure archangélique, il est seul et libre, jamais dupe, surtout pas de la prétendue civilisation.

Structure :

Composé de 33 chapitres (sans titres et des citations d'auteur ?).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il demeure assez simple, parfois naïf, très pur et imagé. Il est énergique et exact dans les descriptions grandioses de la Nature.

Source d'inspiration :

Homère, Scott, Austen, Milton / Irving.

A influencé :

Balzac, Hugo, Chateaubriand, Aurevilly, London, Steinbeck, Dumas, Conrad, Lawrence / Sue, May, Curwood, Caldwell.

Incipit du roman :

" C'était un des caractères particuliers des guerres qui ont eu lieu dans les colonies de l'Amérique septentrionale, qu'il fallait braver les fatigues et les dangers des déserts avant de pouvoir livrer bataille à l'ennemi qu'on cherchait. Une large ceinture de forêts, en apparence impénétrables séparait les possessions des provinces hostiles de la France et de l'Angleterre..."

Ce que j'en pense :

Ce récit d'aventures, très énergique et passionnant à lire est un vrai plaisir ! Cette histoire faite de personnages de légendes, très attachants (notamment Uncas), entre luttes de pouvoir et trahisons, séduit encore aujourd'hui. Cette méditation nostalgique sur la disparition des Amérindiens, annonce la naissance des États-Unis. Parfois manichéenne, une belle histoire, à redécouvrir, pour petits et grands... A lire également les autres romans de la Saga de Bas de Cuir.

CINQ-MARS

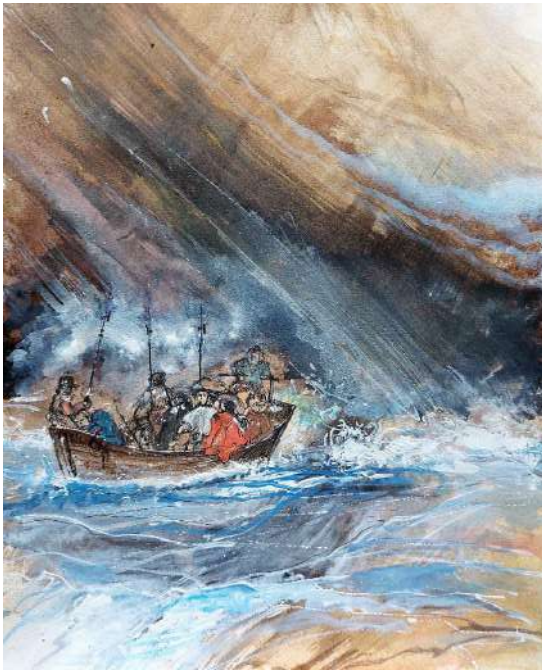
France, 1828

Alfred Victor (comte de Vigny)

Ce récit est un beau et tragique roman historique avec ses passions et ses vengeances cruelles, inaugurant ce nouveau genre. Poète romantique à la servitude militaire, Vigny construit une sorte d'épopée romanesque de la désillusion où il dénonce le calvaire des êtres d'idéal ; il attribut au poète une triple mission : « nationale, sociale et humaine ».

Résumé

En 1639, alors que la France fait la guerre à l'Espagne, le jeune Henri d'Effiat, marquis de Cinq-Mars, quitte le château familial de Chaumont pour se rendre au siège de Perpignan où Richelieu, ami de son père récemment disparu, doit le présenter à Louis XIII. Le cardinal, dont les relations avec le roi se sont dégradées, espère bien manœuvrer Cinq-Mars, mais il déçante très vite car Louis XIII ramène le jeune homme avec lui à Paris où il devient son favori. Le roi se convainc peu à peu que le cardinal exerce une puissance néfaste contre lui. En 1642, Cinq-Mars et de Thou, son ami, persuadent Gaston d'Orléans, frère du roi, de se débarrasser de Richelieu. Finalement le roi, trop faible pour gouverner mais clairvoyant, abandonne son protégé et de Thou : Richelieu triomphe. Les deux héros sont condamnés et meurent trahis.

Une scène clé : les deux prisonniers de Richelieu remontent le Rhône dans leur barque
 " Ce fut là que le Cardinal de Richelieu, avare de sa proie, voulut bientôt incarcérer et conduire lui-même ses jeunes ennemis... Laissant Louis le précéder à Paris, il les enleva de Narbonne... et venant prendre le Rhône à Tarascon, presque à son embouchure, comme pour prolonger ce plaisir de la vengeance que les hommes ont osé nommer celui des dieux ; étalant aux yeux des deux rives le luxe de sa haine, il remonta le fleuve avec lenteur sur des barques à rames dorées et pavoisées de ses amoiries et de ses couleurs, couché dans la première, et remorquant ses deux victimes dans la seconde..."

VIGNY

1797-1863

Issu d'une famille catholique de la noblesse militaire, il passe quinze ans dans l'armée sans combattre, puis fréquente les milieux littéraires parisiens et le *Cénacle* de Hugo. Il écrit des poèmes (*Poèmes antiques et modernes*, *Les Destinées*), des romans (*Cinq-Mars*, *Stello*), des drames (*Chatterton*), des nouvelles (*Servitude et grandeur militaires*) qui lui donnent la célébrité. Figure pure et humaniste du romantisme, au courage intellectuel lucide, sincère et intelligent, il laisse une vision pessimiste, symbolique, philosophique de la destinée humaine. Après s'être mêlé à la vie politique et littéraire, le poète de la tristesse orgueilleuse, de l'honneur triomphant et de la solitude, vécut reclus dans sa tour d'ivoire en Charente ; il a exalté la douleur d'être, la désillusion et la blessure de l'âme, abordant tous les symboles religieux et les figures mythiques.

Analyse officielle :

Cinq-Mars ou *Une conjuration sous Louis XIII*, inspiré par un personnage historique, est une œuvre en prose, comparable aux grands poèmes épiques. Vigny place les hommes illustres au premier plan, procédé qui contribue à créer un genre hybride entre le roman et l'histoire, mais aussi un décalage entre le fait historique et l'action. Rêvant d'un art qui élève l'humanité avec un refus du réalisme, il revendique la liberté nécessaire qu'il prend aux faits historiques pour donner à l'histoire un sens plus élevé et magnifier les héros. Le romancier opère une vérité du choix (qui doit combiner, selon lui, l'exactitude des détails significatifs ou « caractéristiques » et l'authenticité du regard et de la conscience de l'écrivain) dans le réel pour le faire accéder à la dignité esthétique. Il met en cause les interprétations surnaturelles invoquant la Providence ou le Destin pour expliquer des faits auxquels il applique plutôt des causes humaines et une lecture politique. Critique envers Richelieu, son analyse s'oppose à des sources grossièrement louangeuses. *Cinq-Mars* met en dou-

te la possibilité d'appréhender et de représenter une réalité insaisissable ; il suggère cependant qu'il peut en offrir le reflet le plus fidèle en s'affirmant comme illusion. Vigny légitime ainsi le genre émergent du roman historique en engageant une interrogation profonde de l'écriture des faits, des êtres et du monde. Ce récit est aussi une réflexion exigeante sur la décadence de la monarchie que la faiblesse de Louis XIII et l'autocratie de Richelieu fragilisent - et que la Révolution abattra un peu plus tard.

CINQ-MARS est le premier en date, le plus dramatique, le plus humain et sans doute le plus réussi des romans historiques français, marqué par le thème de l'échec, de l'exclusion et de la malédiction. C'est un chef-d'œuvre romantique, contemplatif, plein de grands sentiments et de considérations sur la vanité des entreprises humaines, une mise en abyme et un jeu de miroirs implicites de la destinée. Possédant une belle exigence affective et organique, Vigny marque durablement son époque.

Personnages :

Le héros chez Vigny est un paria, incarnation de toutes les vertus ; méconnu, il est isolé et méprisé dans la société moderne, qui le condamne à la solitude, à la persécution et à la misère. Il est moral et élégant dans le désespoir. Il oppose toujours une obéissance hautaine qui devance le destin pour ne pas avoir à le subir. Il suscite l'intérêt ou l'admiration. Objet d'une fatalité malheureuse, c'est un héros romantique de la démesure : sa vie est frénétique, ses passions effrénées. Toute son existence n'est qu'une lutte, une révolte, mais dont l'achèvement marque nécessairement l'échec qu'impose une implacable malédiction. Il est désillusionné, désenchanté voire désespéré.

CINQ-MARS : c'est un jeune homme noble, de bravoure et de fermeté ; ambitieux sans scrupule, véritable sacrifié, il subit sa passion pour protéger le roi contre son ministre. C'est un personnage rebelle et ténébreux, incarnant la figure idéale du romantisme légitimiste et du héros tragique et idéalisé, vaincu par la fatalité. Sa mort tragique signifiera la fin de la vieille noblesse écrasée par le pouvoir et la raison d'Etat. C'est un héros magnifique de la littérature française, sensible et ambitieux, fidèle à l'esprit chevaleresque.

Structure :

Composé de 26 Chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est lyrique, mouvementé, fort, tragique, épique et dramatique. Bien composé, il joue sur les contrastes, sur l'opposition du beau et du laid, du sublime et du grotesque (oxymores). Il préconise la liberté et le naturel.

Source d'inspiration :

Chateaubriand, De Staël, Goethe, Scott, Hugo / Novalis, Shakespeare, Lamartine, von Schlegel.

A influencé :

Balzac, Dumas, Stendhal, Flaubert / von Eichendorff, Aragon, Giono, Mérimée, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé.

Incipit du roman :

" Connaissez-vous cette contrée que l'on a surnommée le jardin de la France, ce pays où l'on respire un air si pur dans les plaines verdoyantes arrosées par un grand fleuve ? Si vous avez traversé, dans les mois d'été, la belle Touraine, vous aurez longtemps suivi la Loire paisible avec enchantement, vous aurez regretté de ne pouvoir déterminer, entre les deux rives..."

Ce que j'en pense :

Outre les nombreuses réflexions, descriptions ou allusions historiques, ce roman se lit avec un intérêt croissant. Intrigues et aventures se mêlent aux scènes plus intimistes. Très bien écrit, un peu lent peut-être dans l'action, mais parfaitement structuré. Un délicat roman sur l'amour impossible et sur l'amitié avec cette histoire tragique de ce héros romantique, qui emporte tout dans des scènes inoubliables (notamment les finales) très touchantes et imagées.

Adieu de Cinq-Mars à Marie d'Entraigues de Claudius Jacquand - 1836

Cinq-Mars rendant son épée à Louis XIII de Claudius Jacquand - vers 1836

La Barque de cérémonie du cardinal Richelieu sur le Rhône de Paul Delaroche - 1829

Richelieu Cinq-Mars et de Thou de Paul Delaroche - vers 1829

LE ROUGE ET LE NOIR

France, 1830

Stendhal (Henri Beyle)

Acerbe peinture réaliste de la société sous la Restauration, de la position subordonnée de la femme, d'une passion brisée par la fatalité sociale, cette douloureuse rhapsodie de l'ambition est d'un romantisme modéré. Stendhal analyse avec une vive sensibilité, un réalisme suggestif, minutieux et pointilliste, les pulsions des comportements humains.

Résumé

Dans la ville de Verrières, Julien Sorel, fils d'un charpentier brutal, instruit par l'abbé Chélan, devient le précepteur délicat des enfants de Mr de Rênal, le maire. Admiratif de Napoléon, ambitieux et cynique, il séduit Mme de Rênal, femme naïve qui l'aime en retour avec passion. Dénoncé, il s'éloigne. Après avoir vécu dans un séminaire à Besançon, il devient secrétaire du marquis de La Mole à Paris. Déchiré entre ses ambitions et sentiments, il tombe amoureux de la séduisante et fidèle Mlle Mathilde de La Mole. Mme de Rênal l'accuse comme séducteur et intrigant. De retour à Verrières, Julien la retrouve, lui tire dessus dans une église et la blesse. Il est emprisonné, puis guillotiné, après avoir refusé de faire appel. Mathilde emporte alors la tête de son amant pour l'ensevelir. Mme de Rênal meurt trois jours après.

Une scène clé : supérieur dans sa solitude héroïque, Julien surplombe la Nature et les hommes
 " Julien, debout, sur son grand rocher, regardait le ciel, embrasé par un soleil d'août. Les cigales chantaient dans le champ au-dessous du rocher, quand elles se taisaient tout était silence autour de lui. Il voyait à ses pieds vingt lieues de pays. Quelque épervier parti des grandes roches au-dessus de sa tête était aperçu par lui, de temps à autre, décrivant en silence ses cercles immenses. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il envoyait cette force, il envoyait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ?... "

STENDHAL

1783-1842

Il a une enfance aux souvenirs amers. Officier de dragon, intendant militaire, politique et historien, il est un fin critique d'esthétique. Fêru d'art lyrique, de peinture, amoureux de l'Italie, son œuvre est autobiographique : journaux, confessions et souvenirs, récits de voyage (*Chroniques Italiennes*). C'est un observateur réaliste de la mécanique des âmes et du cœur humain, passionnant par la modernité de son style. Son deuxième chef d'œuvre est *La Chartreuse de Parme*, grand roman poétique et exaltant. Précurseur de la psychanalyse, son style nerveux, rapide fait vivre des héros romantiques et lyriques (*Armance*, *Lucien Leuwen*, *De l'amour*). Immense romancier de l'égotisme, analyste et technicien, ses choix esthétiques et sa recherche de la liberté revêtirent une vraie dimension éthique avec une richesse luxuriante et inépuisable.

Analyse officielle :

Sous-titré *Chronique du 19ème siècle* ou *Chronique de 1830*, c'est le premier grand roman de Stendhal (ayant eu plusieurs autres pseudonymes). Il lie de façon subtile la description critique de la réalité sociale de son temps et l'action romanesque ; il a le souci de faire tomber les faux-semblants et de montrer « l'âpre vérité » de la société. Le réalisme psychologique subjectif (les événements sont vus en grande partie par les protagonistes) est dans la volonté de faire du roman un « miroir », reflet de cette réalité. Ce roman d'ascension sociale (où l'élévation, la hauteur sont des constantes stendhaliennes liées au bonheur ou à la victoire), d'une passion (exacerbée), de la protestation contre la bassesse du monde, est puissant et violent. C'est une belle étude de caractère, neuve, impitoyable, noire et fouguese. Fresque historique et sociale de son temps, elle nourrit de ces fa-

meux « petits faits vrais », d'une étonnante et naturelle minutie, célébrant poétiquement la grandeur qui en émane. Enfin, son titre est énigmatique : oppose-t-il le rouge d'une passion (le sang ou l'habit militaire) et le noir de l'hypocrisie cléricale (ou la mort) ?

LE ROUGE ET LE NOIR est un sommet du romantisme français psychologique, admiré de ses contemporains, écrit dans un style dépouillé et limpide qui allie lyrisme, satire, cynisme et finesse. Stendhal ouvre la voie au réalisme subjectif, à travers la limitation du point de vue du héros. C'est l'un des plus grands romans de son siècle, par sa rigueur d'écriture, sa sensibilité et l'exactitude de ses personnages. Et la « mécanique de leurs âmes » est doublée d'une description sociale aussi lucide qu'acide.

Personnages :

Le héros chez Stendhal est romanesque, pur, sensible, orgueilleux, autonome et cynique ; énergique et méditatif, il rêve le bonheur individuel, le réalisant dans l'isolement, loin d'une société qui exige de lui hypocrisie et dissimulation. Il est à la recherche constante du bonheur dans une réelle intensité émotionnelle. Il a une vraie force de caractère.

JULIEN SOREL : il est une des plus fascinantes et ambiguës figures de roman : il appartient à un mythe. Intelligent, farouche, beau, délicat et blessé, c'est un héros cornélien d'une France révoltée et révolutionnaire ; il est conscient que c'est le mérite et non plus la naissance seule qui compte. Enigmatique, contradictoire, il a un goût de l'énergie, de la pureté, une volonté et une haine profonde contre la société fermée, embourgeoisée, moralisatrice et religieuse. Féroce, noble, fier, sincère et modeste, il meurt fidèle à son mépris. Il symbolise le refus de l'ordre établi, un mélange de froideur lucide et de passion exaltée.

Mme de RÊNAL : belle provinciale rêveuse, réservée et généreuse, dont la pureté d'âme naïve, égarée par une passion troublante qu'elle n'avait jamais éprouvée, lui provoque une crise morale de conscience et des remords. Amante malgré elle, victime sublime, elle se laisse mourir, dans une fin pathétique, sans pourtant attenter à ses jours.

Mlle de La MOLE : hautaine, spirituelle, orgueilleuse et romantique ; elle trouve un sens à sa vie ennuyeuse en aimant Julien.

Structure :

Composé de 2 LIVRES de 30 et 45 chapitres (avec titres + citation d'auteur en début de chapitre).

Narrateur omniscient + visions du dehors : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est dense, vive, crue, sincère, véridique et volontaire ; tout est dans le trait, la formule et la flèche ; les descriptions sont brèves, les raccourcis et les réactions vives de l'esprit présentes. Le style est rapide, insolent, personnel à l'allure heurtée et nerveuse ; la langue est claire, alerte et ardente, sèche et légère. Il y a un refus du style poétique, la prose au lieu des vers.

Source d'inspiration :

Dante, Cervantès, La Fayette, Richardson, Fielding, Diderot, Rousseau, Hoffmann, Voltaire, Goethe, Lesage, Scott, Balzac / Corneille, Machiavel, Scarron, Byron, Pascal, La Bruyère, Schiller.

A influencé :

Flaubert, Zweig, Mann, Tolstoï, Proust, Dostoïevski, Lampedusa / Bourget, Barrès, Nietzsche.

Incipit du roman :

" La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline, dont les touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ses fortifications, bâties jadis par les... "

Ce que j'en pense :

Plusieurs grandes scènes mémorables jalonnent cette tragédie de la destinée. La psychologie est fine et profonde. Réflexion sur l'amour, l'ambition, la société où Stendhal alterne les prises de vue, entre réalisme et romantisme. Et le couple Julien Sorel et Mme de Rênal est l'un des plus beaux de toute la littérature. C'est un chef d'œuvre indémodable, l'un des plus grands romans français de ce siècle : je suis sorti émerveillé par tant de perfection... A relire.

LES AMES MORTES (Похожения Чичикова, или мертвые души)

Russie, 1835-1842 (inachevé)

Nicolas Vassiliévitch Gogol

Aventures amusantes et satiriques d'un petit escroc, farce troublante, désespérée et poétique de la médiocrité humaine, ce roman mythique est une critique sociale impitoyable de la Russie tsariste et du servage. Tourmenté, Gogol, le premier grand romancier russe, montre que l'utilisation du rire peut mettre en exergue les immondices les plus ancrées.

Résumé

En 1820, Pavel Tchitchikov arrive en troïka dans une petite ville de province russe, accompagné de son cocher Sélifane et de son domestique Petrouchka. Il fait la connaissance des notables locaux qui sont charmés par son amabilité, l'aura de mystère qui l'entoure, et l'introduisent dans la bonne société locale. Leur engouement pour lui ne cesse de croître, jusqu'à ce qu'ils apprennent que l'homme passerait son temps à tenter de convaincre les hobereaux de lui céder leurs âmes mortes (les paysans décédés mais qui figurent encore sur les registres d'état civil). Les habitants réalisent alors que, derrière le masque de ses bonnes manières, Tchitchikov reste un étranger aux motivations troubles et aux obscures affaires immobilières. Mais d'étranges rumeurs l'obligent finalement à fuir au plus vite la bourgade.

Une scène clé : Tchitchikov annonce à Manilov vouloir acheter des âmes mortes

"Et que voulez-vous faire de cet état ? s'enquit alors Manilov..."

- Voici : je désire acheter des paysans... prononça enfin Tchitchikov qui s'arrêta net.
- Permettez-moi de vous demander comment vous désirez les acheter : avec ou sans la terre ?
- Non, il ne s'agit pas précisément de paysans, répondit Tchitchikov : je voudrais avoir des morts...
- Comment ? Excusez... je suis un peu dur d'oreille, j'ai cru entendre un mot étrange..."

G O G O L

1809-1852

Il est issu d'une famille ukrainienne de petite noblesse à l'éducation religieuse et littéraire. *Les Soirées du hameau*, recueil de nouvelles paysannes, grotesques et fantastiques, le rendent célèbre. Vers 1833, il traverse une profonde crise morale. Il publie *Arabesques* et *Mirgorod* dont *Tarass Boulba*. Sa pièce satirique *Le Revizor* fait scandale. Puis, c'est l'exil de douze ans en Europe, où il achève péniblement *Les âmes mortes*. Son expérience d'employé de ministère lui inspire une nouvelle fantastique sur la pitié sociale, *Le Manteau*. Ses idées, sa vision du monde, son génie caricaturiste, réaliste et satiriste, lui ont permis de dresser un tableau picaresque, féroce, amer, mystérieux, véridique et comique de la Russie. Il finit dans un état d'agitation douloureuse, déprimé, exalté, mystique et malade, poussé par une forte obsession messianique.

Analyse officielle :

Les Âmes mortes (publié originellement avec le sur-titre *Les Aventures de Tchitchikov* et le sous-titre *Poème*) raconte sur un ton comique les aventures d'un petit escroc dans la Russie provinciale. Toutes les tares de la Russie tsariste (corruption de l'administration, misère et ignorance absolues de la paysannerie, oisiveté de la noblesse, etc.) y sont exposées sans aucune concession. Dans sa foi de plus en plus exaltée en sa « mission », Gogol envisage son œuvre comme « immensément grande » afin d'y sauver moralement la Russie, en la guidant vers le paradis. Ce cheminement vers le bien, il l'entend la décrire dans une suite aux *Âmes mortes*. La première partie du roman est une représentation de l'enfer sur terre. La seconde et la troisième partie devaient décrire la graduelle rédemption des héros, moralement extraordinaires, leur passage au purgatoire, puis au paradis. Rongé par le doute et le désespoir, il brûle à plusieurs reprises sa suite. Peintre, caricaturiste et portraitiste de la réalité amère, Gogol est aussi ce fabulateur hors pair à l'imagination folle sachant avec malice nous entraîner dans son univers où la réalité friable et irréelle se côtoient avec brio. Novateur dans la litté-

rature russe, il traite, malgré la censure, de la méditation sur la condition russe dans ce mi-roman, mi-rapsodie, entre fantastique et réalisme, où la vulgarité, la sottise, la banalité côtoient la grandeur. Cette farce crépusculaire amusante et tragi-comique est un chef-d'œuvre de fristesse. C'est une dénonciation satirique et minutieuse de la médiocrité humaine où les véritables âmes mortes sont ces propriétaires qui vivent sans jamais véritablement s'interroger sur le sens de leurs actes ni sur les absurdités du monde. C'est une galerie unique, nouvelle et désespérée de portraits acides, pittoresques, drôlatiques et grinçants des types russes.

LES ÂMES MORTES est une vaste méditation sur la mort, une descente aux enfers, une chronique de l'âme profonde de la Russie : c'est une épopée comique et ironique aux relents de cauchemar, construite dans le plus pur style de l'épopée picaresque, nous entraînant dans un monde où les morts se monnaient et se négocient (quand les vivants eux prennent l'allure de grotesques fantômes). Gogol devient, avec cette description truculente de la noirceur de cette Russie absurde et corrompue, le maître du réalisme satirique.

Personnages :

Le héros chez Gogol est un démon mondain, un excellent administrateur actif, une incarnation stupéfiante de l'esprit d'équilibre et de réflexion. C'est un homme de la médiocratie humaine, en pleine recherche de perfectionnement moral et qui veut être mené jusqu'au paradis. Il est toujours en route, au sens physique comme spirituel, connaît des chutes et des élans. **TCHITCHIKOV** : c'est un quadragénaire célibataire très mystérieux et complexe, tour à tour sympathique, grotesque, guindé, manipulateur, répugnant et escroc. Cupide, canaille et profiteur, il se place au-dessus des autres à cause de son intelligence et de sa grande fourberie. Il pratique la prudence, la réflexion fonctionnelle, le bon sens et la raison. Bien centré et solide, incarnation de la réserve naturelle et de la mesure pondérée, homme du juste milieu, à l'ironie romantique, c'est un personnage tragi-comique universel et intemporel.

Structure :

Composé de 2 Parties (11 chapitres sans titres et 2 Fragments).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le style, à la joyeuse frénésie, est vif, grinçant, complexe, réaliste, moderne et plein d'humour, fait à la fois de férocité (au regard acéré voire outrancier) et de tendresse. Il est âpre, puissant, trouble, burlesque et envoûtant.

Source d'inspiration :

Homère, Dante, Pouchkine, Hoffmann, Lesage / Lermontov.

A influencé :

Dostoïevski, Gontcharov, Tourgueniev, Tolstoï, Tchekhov, Boulgakov, Kafka, Nabokov, Soljenitsyne / Leskov, Ilf-Petrov, Kadaré.

Incipit du roman :

"La porte cochère d'une hôtellerie de chef-lieu livra passage à une assez jolie petite calèche à ressorts, une de ces britchkas dont usent les célibataires, commandants et capitaines en retraite, propriétaires d'une centaine d'âmes, bref tous gens de moyenne noblesse. La calèche était occupée par un monsieur, ni beau ni laid, ni gras ni maigre, ni jeune ni vieux..."

Ce que j'en pense :

C'est assez déroutant de lire cette face absurde et noire sur la médiocrité de l'âme humaine. C'est juste et brillant, drôle et jubilatoire, avec une belle liberté de tons malgré quelques longueurs ou passages moins intéressants... Une œuvre et un univers singuliers, foisonnant et inventif. Cette terrible galerie de portraits de la noblesse russe (les véritables âmes mortes) est glaçante mais ne me touche pas énormément (presque trop sociologique). Je préfère de loin lire les romans à l'« âme russe » plus passionnée et tragique. Un classique tout de même.

EUGENE ONEGUINE (Евгений Онегин)

Russie, 1823-1831

Alexandre Sergueïevitch Pouchkine

Ce beau roman est une peinture ironique, nostalgique et lyrique de la société russe des années 1820, dans un langage fait de mélodies en vers. Pouchkine, dont la concision, la justesse et la simplicité poétiques font merveille, eu une influence considérable sur ses compatriotes et contemporains. C'est un point de référence capital de la culture russe.

Résumé

Dans la Russie des Tsars, Eugène Onéguine est un beau et jeune dandy exubérant et blasé. A Saint Petersburg, il mène la vie oisive de la bonne société et séduit les jeunes filles innocentes. Sa vie brillante et monotone l'ennuie ; il se plonge dans la lecture, mais en vain : il est en proie au spleen. Un jour, il hérite d'un oncle à la campagne et s'y retire. Mais il y retrouve hélas le même ennui. Il rencontre un voisin Lensky, un jeune poète naïf, qui croît en l'amitié et en l'amour. Lensky est très épris d'une jeune fille, Olga, dont sa sœur Tatiana tombe amoureuse d'Eugène. Mais ce dernier, sur un coup de tête, courtise Olga. Lensky, jaloux, le provoque en duel. Onéguine le tue. Désabusé, il quitte la campagne. Plus tard, Tatiana, mariée et princesse fidèle en mariage, rejette Eugène, devenu triste et consumé par les feux de la passion.

Une scène clé : le duel d'Onéguine et de Lensky

" Mais Onéguine a déjà tiré... Le destin frappe. Sans un mot le poète laisse tomber son pistolet. Sa main se pose sur son cœur. Il tombe. Ce regard brouillé dit la mort, et non la souffrance. C'est ainsi qu'un amas de neige, jetant mille feux au soleil, dévale au flanc d'une colline. Brusquement glacé jusqu'au cœur, Onéguine se précipite, appelle le jeune homme... en vain. Il n'est plus. Bien avant le temps le chanteur a trouvé sa fin. La fleur s'est fanée au lever du jour. Le feu s'est éteint sur l'autel. Il ne bouge plus. Quel étrange calme figé sur ce visage ! Sur sa poitrine la blessure est franche ; le sang..."

POUCHKINE

1799-1836

Né dans une vieille famille aristocratique de Moscou, ses premiers poèmes, contes, ballades et élégies sont romantiques et brillants. Libéral et prodige, il mélange des éléments réalistes descriptifs et poétiques dans les parties lyriques (subjectives). Son art serein se caractérise par la musicalité des vers, la langue facile, élégante, libre et l'évocation des paysages. Il écrit la pièce *Baris Godounov*, où le grotesque et le trivial se mêlent au sublime, une nouvelle fantaisie sur la folie du jeu *La dame de pique* et *La fille du capitaine*, un roman historique de mœurs. Son œuvre visuelle et mélodieuse, au rythme fluide et doux, souvent brisé, marque le début de la littérature russe moderne ; ce génie fondateur, prophétique et multiple, ensoleillé par une flamme intérieure, apporte à la Russie une vraie dimension nationale, à la portée universelle.

Analyse officielle :

Héros de la lumière et de l'allégresse, Pouchkine décrit les travers, les ridicules des vices, de la veulerie de la vie russe. Incarnation du génie protéiforme national russe, à l'idéal de sagesse active et de passion maîtrisée, il dit des choses graves en jouant sur l'ironie et l'enjouement. Les descriptions de la nature, des saisons, de la société, la peinture des caractères, la justesse dans l'analyse des sentiments et des émotions témoignent d'un véritable réalisme poétique, d'une nouvelle façon de regarder la réalité. Les conventions narratives sont subverties en une série de digressions, railleries et dérobades (à la fois lyriques, personnelles et de réflexion générale), d'inventions charmantes. Les maximes, les observations d'une amère lucidité, les pointes de parfaite justesse, se juxtaposent dans la discontinuité du récit. Et cette richesse confère au conte, grave, tendre et moqueur, une signification profonde, inattendue, malgré la simplicité de l'intrigue : un amour et une amitié sacrifiés. Très amusante et profondément sérieuse, la touche de l'auteur allie une liberté de lan-

gage étonnante à une forme poétique sophistiquée où se mêlent tendresse, clarté, légèreté, pureté, profondeur, modération et équilibre. C'est une suite de chapitres allégoriques envoûtants, à la fois plaisants et tragiques. Pouchkine adopte souvent le ton du moraliste où il idéalise Tatiana et semble condamner Eugène. Ce texte, à la « langue de diamants », est étonnement moderne, dans sa simplicité, son aisance, son rythme, en laissant apercevoir par moments de fabuleux lointains. C'est le récit discret des rencontres manquées, des amours perdues et des remords. Enfin, la variété de ton, la célérité d'esprit, la concision, la strophe rapide, le badinage, le spleen, les jeux de l'amour sont transcendés dans une belle leçon de sagesse.

EUGÈNE ONÉGUINE est l'un plus célèbre roman-poème de la littérature russe, une des œuvres les plus brillantes jamais composées, d'une miraculeuse limpidité faite d'élégance, de précision, de lumière, d'équilibre, d'harmonie et de fraîcheur, souvent imitée jamais égalée. Une perfection.

Personnages :

Le héros chez Pouchkine est désabusé, dégoûté de la vie, révolté contre la civilisation, aspirant à la liberté et la solitude. C'est un individualiste, aux amours impossibles, au destin naufragé. Sombre héros au passé mystérieux, ambigu, souvent exilé, il possède un vrai caractère russe. Par des provocations absurdes ou des renoncements irrationnels, il s'interdit tout bonheur. Il connaît des élans d'amour et de désespoir, des ratages affectifs. Il souffre de l'absence d'une vie spirituelle significative. EUGÈNE : aristocrate à l'éducation mondaine cosmopolite, mélancolique solitaire, il est un être froid, cruel et désabusé, incapable d'aimer. C'est un héros romantique, dandy désinvolte et lointain ; lucide, sociable et docile, l'ennui lui est devenu un art de vivre. Il évolue de l'insouciance de la jeunesse à la gravité de la maturité. Il est une épave rejetée dans les ténèbres extérieures, las de vivre, un « homme de trop » pitoyable, cachant sous une morgue affectée un vide intérieur, interprète tragique du nouveau mal du siècle ; il est un personnage hissé au rang de mythe, une inoubliable figure de la condition humaine. TATIANA : douce, charmante, gracieuse, tendre, rêveuse et innocente ; idéalisée, déifiée, en quête d'absolu, elle est de noble gravité. Pure, sincère, vulnérable, elle est ardente à la naïveté touchante. Pleine d'esprit, sa passion est inconsolable.

Structure :

Composé de 8 chapitres, subdivisés chacun en strophes (sans titres), + un fragment du Voyage d'Onéguine dans le Sud. Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Limpide, sûr, lumineux, clair, fluide et subtil, il est original, élégant, alerte, concis, réaliste, insaisissable, volatil et polysémique. Il y a des stances de quatorze vers avec des tétramètres iambiques (cinq). Trois quatrains suivent d'un distique à rimes plates. La perfection provient d'un étonnant mélange de mesure, de rythme, d'expressivité, d'harmonie entre le mot et la pensée.

Source d'inspiration :

Virgile, Tasse, Voltaire, Sterne / Joukovski, Batiouchkov, Karamzine, Krylov, Byron, chanson populaire, légende du folklore.

A influencé :

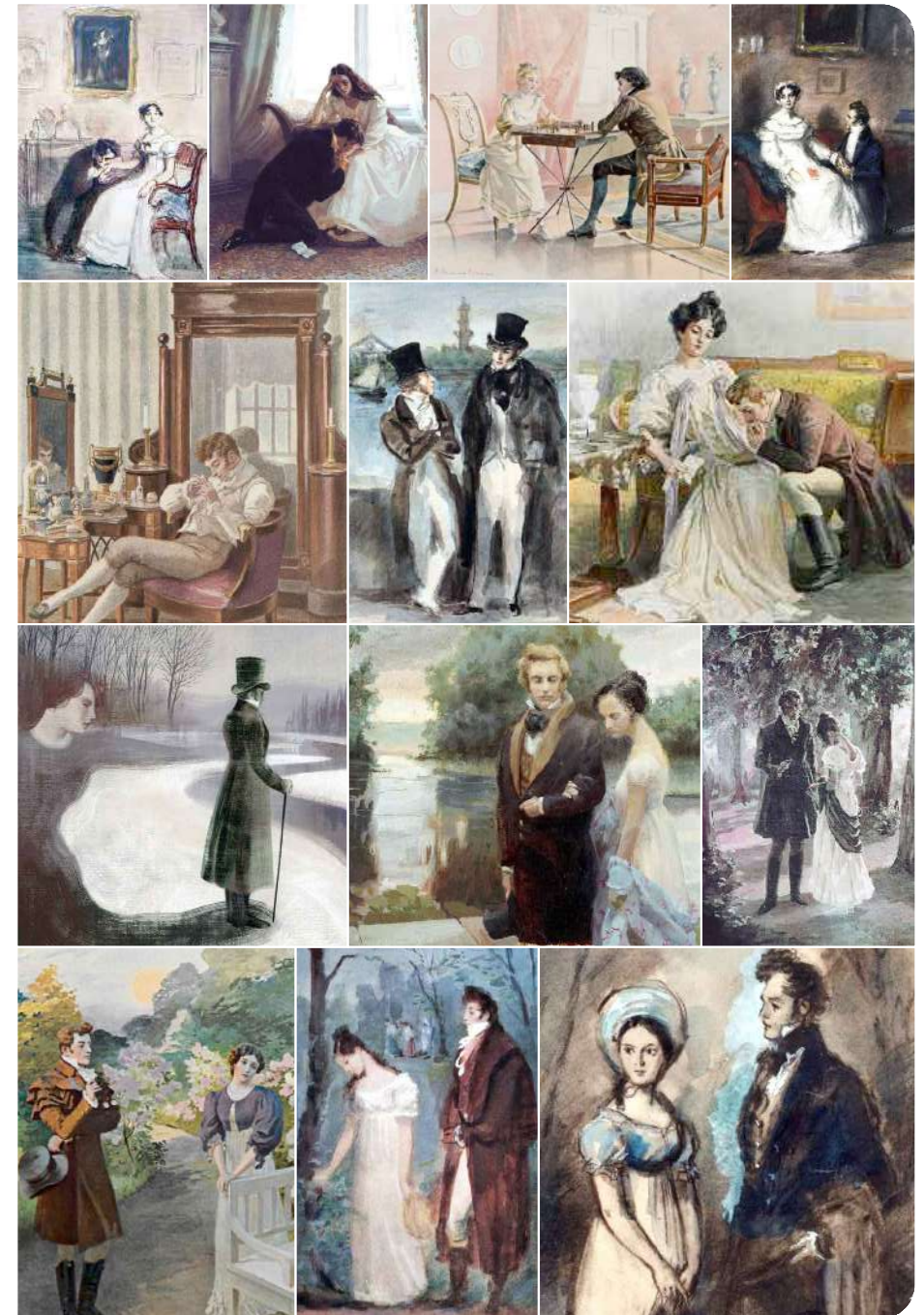
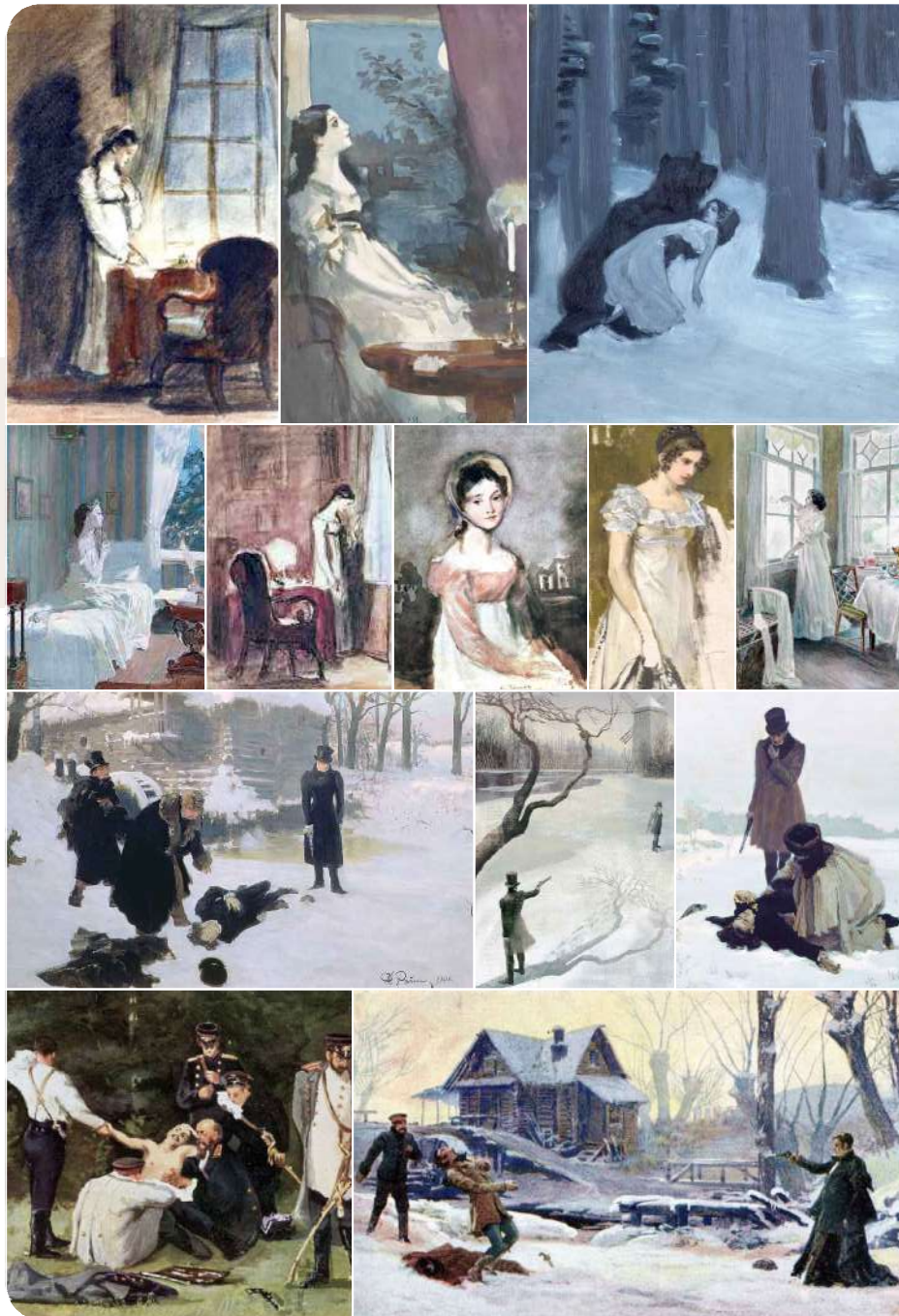
Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski, Gogol, Gontcharov, Boulgakov, Gorki, Pasternak, Nabokov / Lermontov, Leskov, Bouanine.

Incipit du roman :

" Mon oncle a d'excellents principes. Depuis qu'il se sent mal en point, Il exige qu'on le respecte. L'idée est bonne, assurément ! Et l'exemple sera suivi. Mais, Seigneur Dieu, quelle corvée ! Rester au chevet d'un malade Nuit et jour sans pouvoir bouger ! Et quelle vile hypocrisie ! On fait risette à un mourant, on redresse ses oreillers, on arbore un air lamentable pour lui apporter..."

Ce que j'en pense :

Ce roman-poème (le plus célèbre de la langue russe) est une vraie pépite, unique dans la littérature ! C'est une symphonie de plaisir et de sensations (à lire d'une traite, pour en apprécier le rythme et la composition). Léger et triste à la fois, brutal et fin, ironique et sentencieux, cet amour manqué impérissable est endiablée et atypique. Il est utile de bien lire les références à d'autres auteurs et figures historiques explicitées en notes. Un pur bonheur éclatant et radieux ! Un vrai coup de cœur.

LE PÈRE GORIOT

France, 1834-1835

Honoré de Balzac

Ce roman raconte le destin cruel et étrange d'un personnage en pleine déchéance. Il étonne par sa puissante architecture, son sobre équilibre, la profondeur d'observation, la sûreté d'expression et son intensité dramatique. Génie à l'univers foisonnant et la grande maîtrise, Balzac crée sa Comédie humaine, titanesque fresque inégalable en littérature.

Résumé

En 1819, étudiant désargenté venu du Périgord, rejeton d'une aristocratie ruinée, l'ambitieux Eugène de Rastignac monte à Paris pour y faire son droit et y acquérir gloire et pouvoir. Il loge dans une pension miteuse et rencontre le père Goriot, en pleine déchéance. Ancien négociant, il s'est ruiné pour ses capricieuses filles, Anastasie et Delphine, qui, après leurs beaux mariages, prises dans le tourbillon de la mondanité, ne lui témoignent qu'indifférence ; il se défait pourtant peu à peu de tous ses biens pour elles. Il meurt dans le chagrin, la déraison et la torture morale, renié, abandonné dans la misère et la solitude absolues. Candide et scrupuleux à son arrivée, conseillé par Vautrin, maléfique et cynique, Rastignac finira, en bon arriviste, par dîner chez sa maîtresse, Mme de Nucingen, après avoir enterré le père de celle-ci.

Une scène clé : la déchéance qui gagne petit à petit le père Goriot

" Vers la fin de la troisième année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses, en montant au troisième étage et en se mettant à quarante-cinq francs de pension par mois. Il se passa de tabac, congédia son perruquier et ne mit plus de poudre... Sa physionomie que les chagrins secrets avaient insensiblement rendue plus triste de jour en jour, semblait la plus désolée de toutes celles qui garnissaient la table... Ses diamants, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses bijoux disparurent un à un. Il avait quitté l'habit bleu barbeau, tout son costume cossu, pour porter, été comme hiver, une redingote de drap marron..."

BALZAC

1799-1850

Tourangeau devenu parisien, ogre de travail boulimique, il est un géant des lettres françaises, un forçat de l'écriture, célèbre pour son style. Il a conçu la puissante et gigantesque fresque *La Comédie humaine* (91 romans et nouvelles). Il y compose une galerie unique de personnages (environ 2000). Il fut l'un des initiateurs, en théorie comme en pratique, du réalisme moderne en littérature à l'ère romantique. Il eut aussi des variations romantiques dans le registre fantastique. Écrivain épique et visionnaire, il a créé en témoin et en inventeur, toute une société diverse, à laquelle il a conféré une unité profonde. Il est l'explorateur introspectif des tréfonds troubles, secrets, des silences et souffrances de l'âme humaine, le grand créateur de vie, alliant une énergie intense à une ample architecture. Il est l'auteur le plus emblématique du roman français.

Analyse officielle :

La Comédie humaine est une vaste somme romanesque, cyclique, critique, cohérente, phénoménale et analytique (Études de mœurs, Études philosophiques et Études analytiques) : elle décrit la société urbaine et provinciale, aristocratique, bourgeoise et populaire. Balzac applique pour la première fois un système imaginaire unique, celui du *retour des personnages* : ici, on retrouve Rastignac, à vingt ans. Par ce procédé, il unifie son œuvre ; les récits et héros sont enchevêtrés, constituant les fragments d'une fresque : le roman balzacien est né. *Le Père Goriot*, roman cruel, pathétique et tragique de la paternité, y occupe une place clé en tant que pilier et roman-carrefour. Tous les grands thèmes et obsessions y sont cristallisés : volonté de puissance, association, corruption, position de la femme, argent, arrivisme, méfaits de la passion, conventions, crime... Pessimiste sans illusion, analyste de la société (de toutes ses couches) et de la nature humaine, Balzac est un maître absolu de la description et du portrait. Son analyse et son sens de l'observation

donnent une représentation du monde (qui est une métaphore de la réalité) réaliste, naturaliste et aussi symbolique. Il démonte les mécanismes de la société et en explique les rouages. Ses idées foisonnantes révèlent des aspirations scientifiques, biologistes (comparaison entre humanité et animalité) et une curiosité universelle. Elles embrassent tous les domaines, philosophique, idéologique, psychologique, moral, politique, social, économique. Il conduit avec une grande maîtrise des intrigues complexes et des ressorts dramatiques et pathétiques.

Véritable encyclopédie, LE PÈRE GORIOT est un roman d'initiation et une très fine étude psychologique. Sa vision du monde lucide et désabusée donnent sa meilleure illustration au réalisme balzacien et il est une parfaite introduction à cet univers. *La Comédie humaine* domine le grand siècle du roman et reste un modèle indépassable, d'une éternelle contemporanéité et aura une grande influence sur le roman.

Personnages :

Le héros chez Balzac est un romantique exalté, possédé par une passion qui le dévore jusqu'au sacrifice suprême. Il devient souvent un arriviste, un calculateur capable de sacrifier ses idéaux pour parvenir. Il est travaillé par les forces obscures de la volonté de puissance, du mysticisme, de la sexualité. Il se réalise jusqu'au triomphe ou l'anéantissement. Son visage, son comportement révèle son caractère et ses vices : il représente un type humain, symbolique, représentatif et individuel. Il est un observateur critique et révolté mais impuissant, qui participe la corruption morale, vénale et judiciaire de la société. RASTIGNAC : il est confronté aux calculs sordides et à la noirceur du cœur humain. Son affreuse expérience de payer les obsèques de Goriot achève de le révolter contre la société, de l'endurcir et lui font perdre ses illusions. Il en tire un sentiment de fatalité et une formidable volonté de conquête. C'est le futur personnage de *La Peau de chagrin*, *La maison Nucingen* et de vingt deux autres romans. Devenu un type balzacien, il symbolise la tentation, la cupidité, l'ambition et l'arrivisme. GORIOT : brave homme pur, véritable saint agonisant, il connaît une fin pathétique. C'est un homme aveuglé et ensorcelé par sa faiblesse, se sacrifiant pour ses deux filles capricieuses et ingrates, consumé par sa passion paternelle dévorante, exagérée et exclusive (amoureuse). Anti-héros, c'est une figure littéraire inoubliable, l'image même d'un pauvre être abandonné.

Structure :

Composé de 4 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Les longues descriptions préliminaires sont réalistes, naturalistes, précises, avec un luxe de détails, une énergie de vocabulaire et des portraits physiques détaillés, minutieux, scientifiques. Le style est esthétique, personnel, métaphorique, épique et lyrique.

Source d'inspiration :

Dante, Cervantès, La Fayette, Rousseau, Stendhal, Scott / Scarron, Furetière, Molière, Senancour.

A influencé :

Zola, Maupassant, d'Aureville, Flaubert, Hugo, Dostoïevski, Clarin, James, Proust / Gauthier, Constant, Fromentin, Gide.

Incipit du roman :

" Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Genève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la Maison-Vauquer, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais..."

Ce que j'en pense :

Ce roman aux multiples résonances est mon préféré de *La Comédie Humaine* ; il regroupe parfaitement toute la psychologie, les thèmes et personnages de Balzac. Dans cette société gouvernée par les intérêts, le père Goriot reste seul, vaincu par son amour paternel : il demeure pour moi un des anti-héros les plus touchants du roman français. Magnifiquement écrit avec sensibilité, justesse et intelligence. Un grand Balzac passionnant, très brillant !

LA CHUTE DE LA MAISON USHER (The fall of the house of Usher)

Etats-Unis, 1839

Edgar Allan Poe

Cette nouvelle possède un charme vénéneux, une ambiance lugubre et une atmosphère d'angoisse. Légendaire et grand écrivain romantique américain, à la troublante cérébralité mélancolique, visant la beauté absolue de l'art, Poe transcende ce récit funeste, onirique et hypnotique : il fait du conte fantastique un genre totalement neuf et moderne.

Résumé

Le narrateur arrive chez son ami d'enfance Roderick Usher, dernier descendant d'une lignée prestigieuse, anxieux et malade d'une hyper-acuité des sens. Sa sœur jumelle, Madeline, aussi souffrante, est, elle, soumise à des transes cataleptiques. Roderick raconte que sa maison décatie est dotée de sens mystérieux. Plus tard, il annonce à son ami que Madeline est décédée et qu'il veut conserver son corps durant quinze jours dans un caveau. Le narrateur constate une aggravation de l'état de Roderick, très agité et hystérique. Un jour, ils entendent divers sons venant de la maison : apparaît alors Madeline en sang et dans son suaire. Elle avance vers son frère, lui tombe dessus rendant le dernier soupir alors que lui-même succombe à sa frayeur et meurt. Le narrateur fuit la maison qui s'écroule à cause d'une fissure constatée sur la façade.

Une scène clé : le narrateur découvre la mystérieuse Maison Usher et son étang
 "... mais au premier coup d'œil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Je dis insupportable, car cette tristesse n'était nullement tempérée par une parcelle de ce sentiment dont l'essence poétique fait presque une volupté, et dont l'âme est généralement saisie en face des images naturelles les plus sombres de la désolation et de la terreur. Je regardai le tableau placé devant moi, et, rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, - les murs qui avaient froid, - les fenêtres semblables à des yeux distraits, - quelques bouquets de joncs..."

P O E

1809-1849

Inventeur du roman policier et fantastique, il est un génie créateur intelligent, féroce, ambitieux, idéaliste et destructeur. Fils de comédiens désargentés, voyageant en Europe, alcoolique, sujet aux crises hypochondriques, c'est un poète maudit, mélancolique, hanté, misérable, fragile, asocial et sulfureux. Ce novelliste romantique prolifique, éclectique, critique littéraire et dramaturge, décrit des fantômes, matérialise rêves et cauchemars, dans un univers esthète, sensible et amoral. Son seul roman est *Les Aventures d'Arthur Gordon Pym* ? Ses contes fantastiques, cauchemardesques, avec envoûtement et suspense, où la névrose déclenche l'horreur, sont précurseurs du surréalisme (*Le chat noir*, *Le Corbeau*). Baudelaire, son traducteur, lui donne une notoriété iconique. La poésie moderne et le genre narratif européen lui sont redevables.

Analyse officielle :

Cette nouvelle figure parmi les textes des *Nouvelles histoires extraordinaires*, suite des *Histoires extraordinaires*. Poe introduit dans son travail un ton émotionnel, et spécifiquement les sentiments de peur, de fatalité et de culpabilité. Ces émotions sont centrées sur Roderick Usher qui, comme nombre d'autres personnages de Poe, souffre d'une maladie inconnue. Poe était neurasthénique, alcoolique, drogué, marqué par la fatalité : son œuvre largement autobiographique transcrivit sur le papier ses propres terreurs. Il associe l'aspect esthétique de l'art à l'idéalité pure, affirmant que le sentiment créé par une œuvre d'art élève l'âme et constitue une expérience spirituelle. La Maison Usher joue un rôle primordial dans l'histoire : le narrateur présente sa solennité, son délabrement, son noir et lugubre étang et sa vapeur pestilentielle. La fissure qu'elle présente symbolise la décadence de la famille, son trouble dissociatif de l'identité. La dimension psychanalytique du conte analyse la description de la psyché humaine, en comparant la maison à l'inconscient. Les thèmes récurrents dans cette œuvre gothique et sombre où le

merveilleux et le romantisme se mêlent au monde crépusculaire sont : la maladie mentale, la mélancolie, l'inceste, le vampirisme, le double, la mort et la résurrection d'une femme, l'enterrement vivant. L'envoûtement est total et quand l'horreur atteint son point culminant, la réalité est là, tangible, pour chasser l'irrationnel. Le « fantastique matériel » (qui exprime parfaitement les peurs les plus profondes et les plus inavouables de l'homme) à la grande complexité psychologique se manifeste dans la force des détails et dans l'art de suggérer le caractère plausible d'événements surnaturels : ceux-ci sont baignés par la Mort, la décrépitude et la folie, dans une atmosphère de pressentiment et de terreur.

LA CHUTE DE LA MAISON USHER marque l'influence importante de Poe sur la littérature, en annonçant des genres (roman policier, fantastique, burlesque, métaphysique, horreur, Fantasy,...) mais aussi sur d'autres domaines artistiques tel le cinéma. D'inspiration psychanalytique, son œuvre, noire et romantique, à l'analyse délicate et juste, est l'une des plus importantes du 19ème, laissant un héritage incroyable.

Personnages :

Le héros chez Poe est un être étrange, sombre, halluciné, désespéré, malade, cachant plus de chose qu'il n'en dit, se repliant sur lui-même. Sa pensée est saturée de méandres. Aristocrate, il vit très mal sa condition matérielle. Mélancolique, sensible, il souffre souvent d'une maladie inconnue. Il connaît la peur et la culpabilité. L'héroïne chez Poe est un être doué d'une existence poétique mystérieusement liée aux consonances et à la résonance de son nom en forme d'emblème (Bérénice, Morella, Ligeia...). C'est une femme aimée et disparue, à la beauté évanouie, l'inspiratrice des histoires d'amour et de mort. **RODERICK USHER** : hypochondriaque, il est atteint d'un mal puissant qui ronge son âme. Une relation incestueuse entre lui et Madeline semble être insinuée par l'étrange attachement qui les unit. Ils mèneront ensemble un combat oedipien. Maudit et ténébreux, s'inscrivant en marge de la société, il est héritier du « démon de la perversité », innocent du crime qu'il commet. **MADÉLINE** : elle souffre d'une maladie mystérieuse d'un caractère cataleptique qui a confondu la science et les médecins jusqu'au bout. Sa "sympathie d'une nature presque inexplicable" avec son frère laisse suggérer une relation incestueuse.

Structure :

Composé d'aucun chapitre.

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est élégante, lumineuse, brillante, poétique, musicale et éblouissante. Elle possède une puissance très évocatrice. La narration est marquée par la polysémie, dont témoignent les nombreux jeux de mot. L'expression rythmique est serrée, logique, attrayante et vertigineuse par moment.

Source d'inspiration :

Hawthorne, Hoffmann, Dickens, Balzac, Radcliffe, Shelley / Lewis, Hogg, Walpole, Pope.

A influencé :

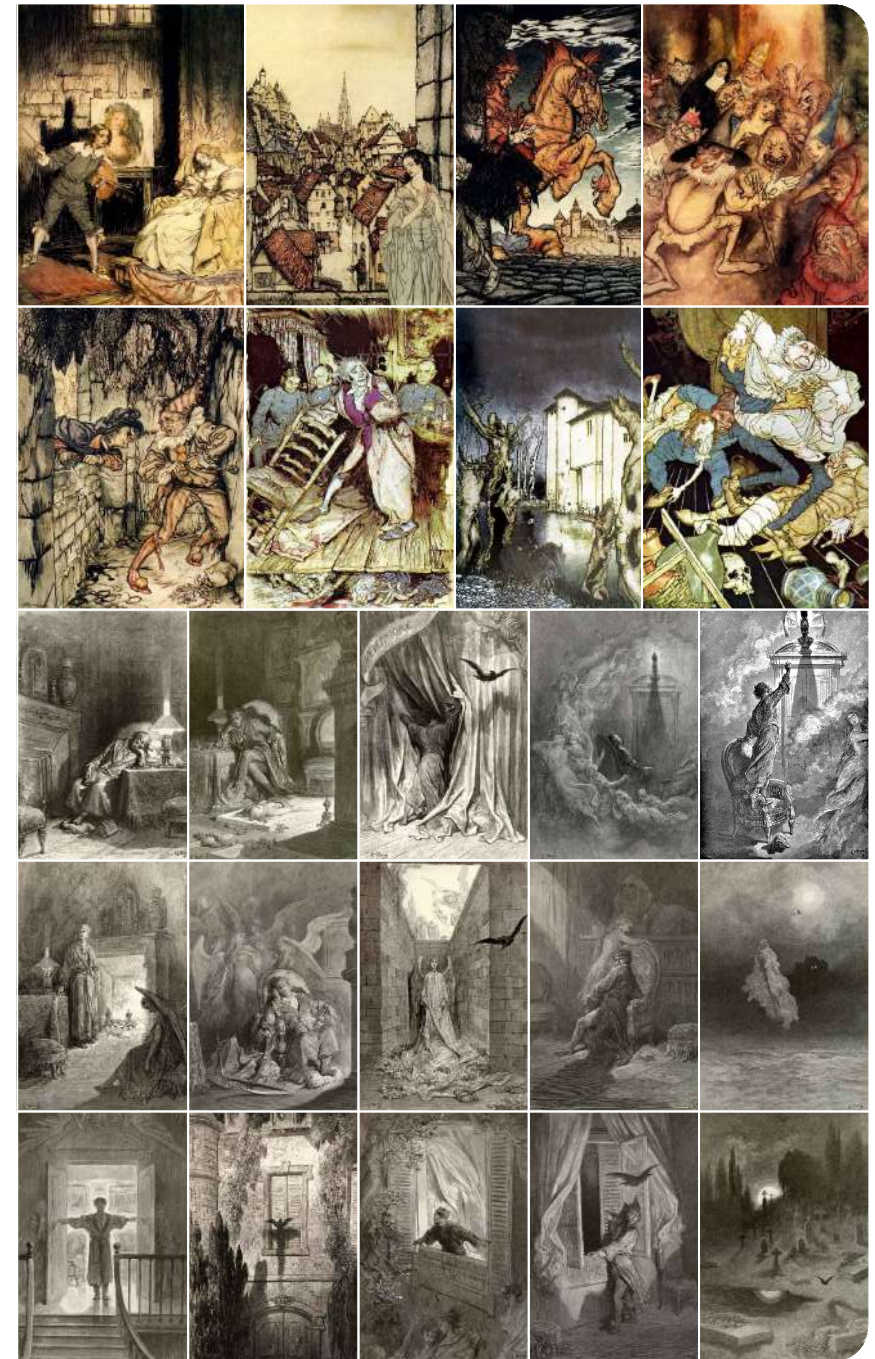
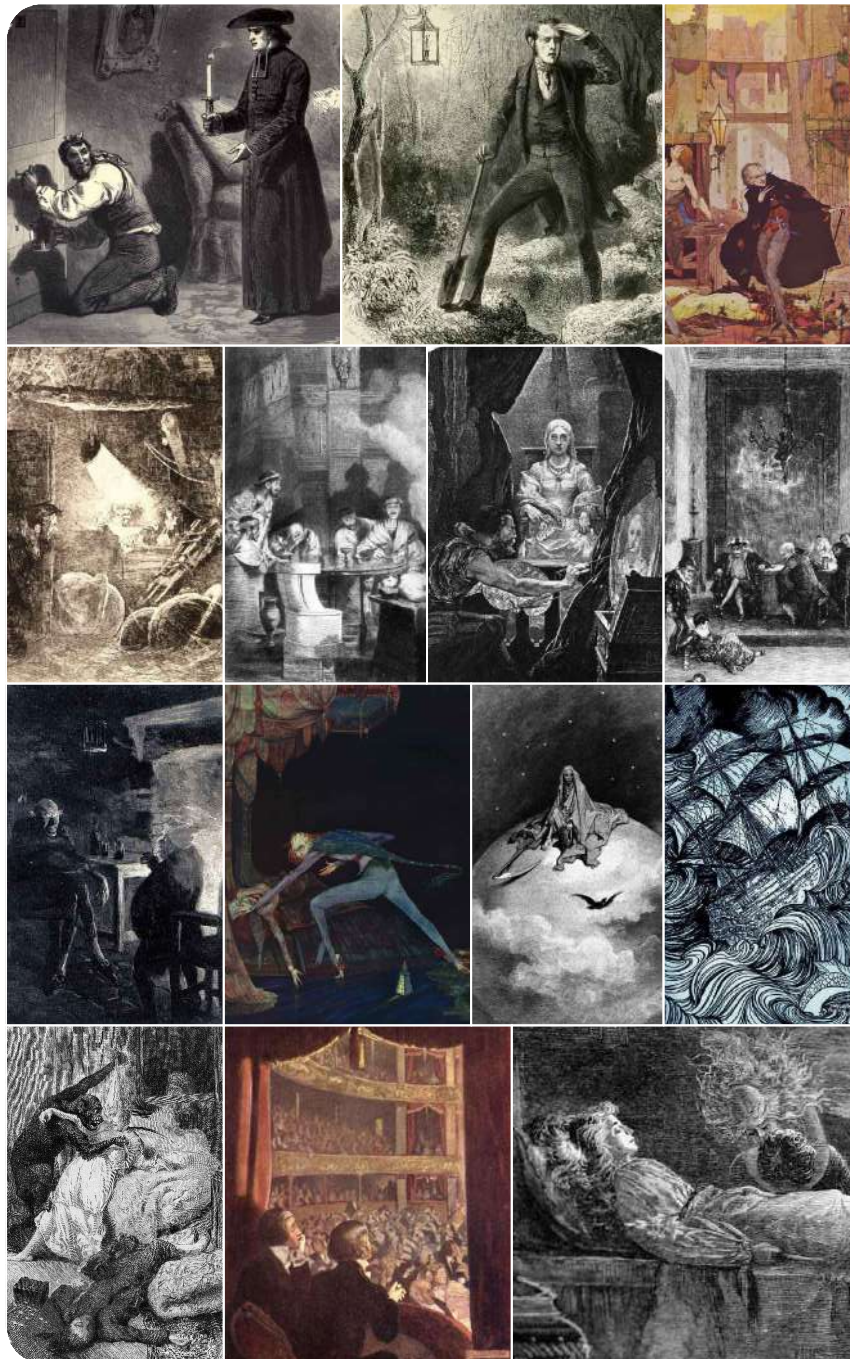
Doyle, Collins, Melville, Verne, Wilde, Wells, Dostoïevski, Stevenson, Flaubert, Zola, Faulkner, Kafka, Stoker, Mann, Christie / Irish, Leroux, Tarchetti, O'Connor, Lovecraft, West, Gauthier, Gaboriau, Bradbury, Valéry, L'Isle-Adam, Leblanc.

Incipit du roman :

" Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la mélancolique Maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier..."

Ce que j'en pense :

La lecture est facile et rapide. Les personnages baignent dans un monde envoûtant et fantastique, peint avec logique et minutie. Mélancolie âpre, profonde et incurable, sinistre tristesse, effroi, pitié, désolation, chagrin : tous les thèmes chers à Poe sont bons pour illustrer l'esprit fascinant de cette longue nouvelle. Belle introduction très représentative à toutes les autres *Histoires extraordinaires*, qu'il faut lire également ! Poe reste le maître incontesté de l'Étrange.

LES FIANCES

(I promessi sposi)

Italie, 1825-1842

Alessandro Manzoni

Chef-d'œuvre absolu et premier roman moderne de la littérature romanesque italienne, cette chronique historique milanaise (située pendant la guerre de Trente-Ans) étonne par son réalisme, sa religiosité exemplaire, sa fraîcheur ironique et sa gravité. L'opposition de Manzoni à l'élitisme en littérature et sa grande foi ont fait de lui une icône nationale.

Résumé

1628, près du lac de Côme en Lombardie, pendant la domination espagnole, Renzo et Lucia, deux jeunes paysans, doivent se marier. Mais don Rodrigo, le seigneur du lieu, tyrannique et libertin, avec ses sbires, nommés les braves, interdit au curé, don Abbondio, de célébrer le mariage car il a des visées sur Lucia. Renzo s'insurge. Aidés par le capucin don Christophe et Agnès, la mère de Lucia, les deux jeunes gens doivent s'enfuir. Ils se heurtent à la couardise ou à la férocité de tous ceux qui détiennent un pouvoir, pendant les troubles causés par la disette et la peste de Milan, qui font d'affreux ravages. Après mille adversités et l'enlèvement de Lucia par l'Innommé, ancien scélérat illustre et infâme, ils pourront finalement se marier, partiront pour Bergame et auront beaucoup d'enfants.

Une scène clé : la traversée des deux fiancés et d'Agnès sur le Lac de Côme

"Allez, mes enfants, il n'y a pas de temps à perdre : que Dieu vous garde, que son ange vous accompagne : partez... Il n'y avait pas un souffle de vent ; le lac s'étendait tout uni ; il aurait paru immobile, sans le frémissement et l'ondoiement léger de la lune, qui s'y mirait du milieu du ciel. L'on entendait que les flots lents à mourir en se brisant sur les graviers du rivage, le murmure plus lointain de l'eau... le plongement mesuré des deux rames qui tranchaient la surface azurée du lac... L'on distinguait les villages, les maisons, et les cabanes : le château de don Rodrigue, avec sa tour plate, qui s'élevait au dessus..."

MANZONI

1785-1873

Issu d'un milieu aisé, il fait ses études dans des institutions religieuses à Milan. Il écrit le poème aux idées jacobines *Le Triomphe de la liberté*. A la mort de son père, il fréquente les salons littéraires parisiens avec sa mère, y rencontre d'importants idéologues du mouvement philosophique et embrasse la foi catholique. De retour en Italie, il écrit ses *Hymnes* puis publie son meilleur drame, *Adelchi*. Romantique, complexe et sensible, poète engagé de la foi chrétienne, créateur du roman populaire sur le tard (avec une langue populaire et vivante) il joue un rôle décisif dans la fixation de l'italien moderne. Il écrit également des essais critiques et moraux, des tragédies historiques (*Histoire de la colonne infâme*) et des poésies. On a longtemps copié la prose universelle de ce monument national, son modèle narratif, stylistique et linguistique.

Analyse officielle :

Les Fiancés ou « *Histoire milanaise du 17ème siècle* » est paru de 1825 à 1827 en trois volumes, puis réédité et profondément remanié en 1842. C'est un roman fondateur de la littérature italienne, au moment où se formait la nation italienne elle-même. Le sujet véritable est cependant ailleurs : celui de toute guerre civile (querelles intestines au sein de la Péninsule et tutelle étrangère). Il établit des parallèles historiques entre cette période et son époque, celle de l'occupation autrichienne de l'Italie. D'un côté les pauvres, de l'autre les oppresseurs : l'intrigue tourne au mythe, servi par le grand talent de l'écrivain (qui se trouve entraîné par ses « marionnettes ailleurs que là où il désirait aller », au point qu'il démarque certains personnages historiques pour les livrer à sa fantaisie). Parmi ces vastes tableaux historiques, celui de la peste de Milan de 1630, qui ravagea la population, est l'un des plus frappants. Sa passion du vrai autant que le courant romantique déterminent l'option de Manzoni pour l'histoire, - dans

l'harmonie longtemps cherchée entre histoire et poésie, réel et imaginaire. Ce beau et singulier roman illustre la quête de justice et de bonheur, avec un réalisme vivant, familier, tempéré d'humour et d'ironie ; il est paré de tolérance Chrétienne. Il décrit avec brio la mentalité de l'époque, les coutumes et les superstitions. On y découvre l'omniprésence de la religion et de ses représentants qui peuvent s'avérer bons ou mauvais. Croyant que la foi en Dieu peut tout sauver, Manzoni, évoque des épisodes effroyables, avec des couleurs sombres, un ton humble et modeste, très maîtrisé et des remarques fines sur les psychologies individuelles et sociales.

LES FIANCÉS est une fresque puissante et cruelle, une synthèse originale, pleine de rebondissements, de digressions diverses, explorant le mystère de la justice et du mal, le drame de la liberté humaine et de l'abus de pouvoir sous toutes ses formes. Portrait désespéré de la condition humaine, il est considéré comme le plus grand roman italien du 19ème.

Personnages :

Le héros chez Manzoni, puissant ou impuissant, religieux ou séculier, vit des drames transfigurés par la perspective chrétienne. RENZO (TRAMAGLINO) et LUCIA (LONDELLA) : ce sont de simples paysans, d'humble descendance. Galant homme, Renzo est très croyant, vif, têtu et coléreux, à l'âme noble, ferme et fidèle. Lucia, fille virgine et innocente jalousement protégée par sa mère Agnès, en regard du désir de Renzo, est très belle et lumineuse, une jeune fille d'exception. La route que suivent ces amoureux est claire, limpide et honnête. Ils sont très déterminés dans la poursuite de leurs objectifs. L'INNOMME : il a réellement existé. C'est une figure complexe qui vit un drame intérieur prenant racine dans les méandres de l'âme humaine. En proie à une crise intérieure, l'Innommé voit en sa rencontre avec Lucia une lumière qui le porte à se convertir et à connaître une mutation rédemptrice. Il finit pénitent, bienfaisant et miséricordieux. DON RODRIGO : son caractère, ni ferme, ni courageux ou décidé, reflète les injustices sociales de l'époque. Il représente la force, l'autorité orgueilleuse et le mauvais génie ; il est sûr que sa situation sociale et l'appui de personnes influentes lui assurent l'impunité. Contraint à fuir et à se cacher, il tombe malade de la peste, et finit par mourir au lazaret de Milan.

Structure :

Composé d'une Introduction et de 38 chapitres (sans titres).

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur (qui raconte avoir découvert cette histoire dans un manuscrit lombard anonyme). Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Inspiré du modèle florentin « parlé des personnes cultivées » le style possède beaucoup de dialogues. Il est baroque, original, drôle et moderne. Ordre, mesure, discrétion, grâce et désinvolture y sont exploités avec brio.

Source d'inspiration :

Dante, Cervantès, Swift, Prevost, Sterne, Richardson, Diderot, Rousseau, Flaubert, Scott, Thackeray, Chateaubriand, de Staël / Racine, Shakespeare, Pascal, Bossuet.

A influencé :

Goethe, Stendhal, Dumas, Hugo, Dostoïevski, Dickens, Balzac, Kafka, Lampedusa / Sue, Bassani.

Incipit du roman :

"Ce bras du lac de Côme, qui tourne vers le midi entre deux chaînes ininterrompues de montagnes, tout en golfes et en criques, selon les saillies ou les rentrants de leur relief, en vient à se rétrécir presque d'un seul coup, et à prendre cours et figure de fleuve, entre un promontoire, à droite, et une large côte de l'autre bord ; et le pont qui dans ce lieu réunit les deux rives..."

Ce que j'en pense :

Cette intrigue romanesque qui tourne au mythe est "Le " grand roman italien du 19ème. Il est très long, agréable à lire mais je trouve qu'il reste en deçà au niveau intérêt et finesse psychologique que les romans français ou russes de cette époque. Cela manque d'un grand souffle, malgré les nombreuses tribulations et coup de théâtres... Il faut le lire par curiosité pour comprendre ces heures sombres et apprécier l'acuité du procès qu'intente Manzoni à la société.

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

France, 1844-1846

Alexandre Dumas (père)

Chef-d'œuvre du roman-feuilleton d'aventures et de formation, cette histoire mythique, noire et exotique, d'une destinée humaine face à la société oppressive, explore une somptueuse imagerie romantique. Romancier prolifique et excessif, intarissable conteur, Dumas la décrit comme une aventure mortelle et un magnifique drame du temps perdu.

Résumé

Le 24 février 1815, jour où Napoléon quitte l'île d'Elbe, Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, second d'un navire, débarque à Marseille pour se marier avec sa fiancée Mercédès, la belle catalane. Il est dénoncé par ses amis jaloux, Morcerf et Danglars, aidés de Villefort, le substitut du procureur du roi, comme espion bonapartiste ; il est enfermé au château d'If, au large de Marseille. D'abord réduit à la solitude et au désespoir puis instruit par un compagnon de captivité, l'abbé Faria, un savant italien, il réussit enfin à s'échapper après quatorze ans. Il découvre le trésor légué par l'abbé sur l'île de Monte-Cristo. Riche et puissant, devenu le comte de Monte-Cristo, mystérieux seigneur étranger, il se venge avec éclat de ceux qui l'ont accusé. Il repart finalement vers l'Orient, en compagnie de la femme qu'il aime.

Une scène clé : l'évasion spectaculaire d'Edmond Dantès, par la mer, du château d'If
 " En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de trente-six attaché à ses pieds. La mer est le cimetière du château d'If..."

DUMAS

1802-1870

Fils de mulâtre, il est le père d'Alexandre Dumas fils. Proche des romantiques et tourné vers le théâtre, il écrit des vaudevilles à succès et des drames historiques, *Henri III et sa cour*, *La Tour de Nesle* et *Kean*. Auteur prolifique, il s'oriente vers le roman-feuilleton historique, publié dans la grande presse, avec l'aide (entre autres) d'Auguste Maquet son « nègre » : *Les Trois Mousquetaires* et *Vingt ans après*, *Le Vicomte de Bragelonne*, *La Reine Margot*, *Joseph Balsamo*... Voyageur bon vivant, homme politique, il crée un théâtre et édite des journaux. Il publie aussi des mémoires, des récits de voyage, des biographies et nouvelles. Il a créé le genre dit « de cape et d'épée. » Il invente des personnages populaires, mythiques et universels dans une œuvre moderne, exaltante et gargantuesque, pleine d'imaginaires et d'aventures extraordinaires.

Analyse officielle :

Dumas est un des premiers auteurs à exploiter le roman en feuilleton ; il a rendu vie au roman historique français, mélangeant avec talent réalité et fiction dans des œuvres très populaires. Défigurant souvent cette vérité historique, il enchante par sa grande inventivité. Dans *Le Comte de Monte-Cristo*, inspiré d'un fait divers authentique, il insuffle dans ce roman de mœurs, véritable mythologie sociale balzacienne, le charme de l'aventure exotique et du mélodrame. Le personnage héroïque de Monte-Cristo, à la violence morale et psychologique, introduit dans le roman un univers unique : l'imaginaire, le fantasme, le mythe, celui du surhomme fatal et satanique, de l'ange et du démon. De Marseille, Rome et Paris, la progression du récit se fait selon un rythme savant de tension et de détente, de trahisons, d'évasion, de bandits romains, de trésor, d'esclave orientale, de vengeance, duels, poisons, mystères gothiques et enlèvements. Tout s'enchaîne, se déduit, palpite et émeut. L'action rebondit avec prodigalité, accroches et suspense, les répliques fusent et le héros au destin exceptionnel évolue avec entrain et naturel. Il y a de

plus une belle réflexion sur le temps perdu d'un homme à qui on a volé sa jeunesse et son bonheur. Dans la scène finale de reconnaissance et de résurrection, il dépasse le procédé mélodramatique pour atteindre le paradis, celui de la mémoire. Par-delà la morale, Dumas pose la question du mal et de la justice, en proposant une poétique de la lecture qui dépasse notre attente et notre espérance, dans une œuvre qui s'impose par sa dimension épique et son spectacle. Enfin, c'est aussi une dénonciation de la corruption financière, politique et judiciaire de la France de la Restauration.

Traduit dans le monde entier, LE COMTE DE MONTE-CRISTO est à la fois conte, roman noir, romantique et historique ; c'est le roman mythique des réminiscences parfois fatales du passé, de l'ambition perdue, d'une vie pleine de rebondissement, d'aventure, d'amour et de haine, qui retrace une « épopée moderne ». Injustement boudé par la critique, Dumas est un créateur d'un univers romanesque sans égal ; il parvient à ancrer son personnage et son roman, de façon durable, dans la légende.

Personnages :

Le héros chez Dumas est solitaire, plein de vitalité, romantique et déchiré. En lutte avec le destin, il a plusieurs visages. Il côtoie la rêverie, le mystère et le fantastique. Dans un monde guetté par l'ennui et la désillusion, l'amour est le refuge de son idéal. EDMOND DANTÈS : alias comte de Monte-Cristo, lord Wilmore, abbé Busoni ou Sinbad le Marin. Pour reconstituer la vérité sur le crime qui lui a fait perdre sa jeunesse, il prendra de nombreux déguisements et mènera ses plans d'Orient et d'Italie. Le jeune marin naïf, fragile et idéaliste se transforme en un héros cynique et terrifiant, un gentilhomme accompli et érudit, puissant, immensément riche. Victime et justicier, héros byronien au don de fascination, énigmatique et secret, séducteur, il a de l'adresse, de la finesse et de la force physique. Il est à la fois « Le Christ, Dante, Prométhée, Protée, le Phénix et Faust ». L'épreuve initiatrice qu'il a subi en prison lui a donné les clefs du pouvoir sacré et divin ; le schéma manichéen divise son âme, il devient un surhomme, un héros romantique moderne, épique et théâtral. Il représente l'archétype du héros vengeur.

Structure :

Composé de 107 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Vivant, charmant, puissant, il est d'une clarté efficace, forte, alerte et féconde. Le dialogue est simple, naturel et moderne. Pour Dumas le style c'est la négation du style. C'est ce qui fait sa modernité : il refuse la rhétorique.

Source d'inspiration :

Dante, Voltaire, Rousseau, Goethe, Chateaubriand, Hugo, Balzac, Manzoni, Radcliffe, Scott, Vigny, Dickens, Stendhal, Cooper / Mérimée, Nerval, Musset, Nodier, Schiller, Shakespeare, Sue, Baudelaire, Molière.

A influencé :

Verne, Stevenson, London, Maupassant / Féval, Dumas Fils, Salias.

Incipit du roman :

" Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le trois-mâts le Pharaon, venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If, et alla aborder le navire entre le cap de Morion et l'île de Rion. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plate-forme du fort Saint-Jean s'était couverte de..."

Ce que j'en pense :

Quel régal que de se plonger dans la (longue) lecture de ce roman populaire si fascinant et passionnant. De grandes scènes d'anthologie (notamment l'évasion de Dantès), du mystère, des rebondissements : tout y est pour notre bonheur. Simple et puissant comme les grands mythes, Monte-Cristo est un personnage légendaire du roman français. Bravo Dumas pour son sens de l'imagination, des détails, de l'intrigue et de la fluidité de sa narration ! Entre liberté et justice, vengeance et métamorphose, c'est un pur chef-d'œuvre du roman d'aventures : splendide ! J'envie celle ou celui qui a encore à le découvrir.

Edmond Dantès dans sa prison d'Edouard Riou - non daté

Edmond Dantès sur son rocher, affiche de Louis Français - 1846

LES HAUTS DE HURLEVENT (Wuthering heights)

Angleterre, 1845-1846

Emily Jane Brontë (Ellis Bell)

Le climat de violence où il baigne, l'étrangeté et la sauvagerie des personnages et sa forme remarquable fait de ce bijou unique un archétype du genre romanesque gothique. Dotée d'une imagination aux fantasmes morbides, Emily Brontë magnifie cette histoire de passion dévastatrice, dans une observation critique de la société victorienne.

Résumé

En 1771, dans la lande du Yorkshire, Mr Earnshaw, recueille Heathcliff, un mystérieux orphelin de six ans, dans sa maison des Hauts de Hurle-Vent. Une complicité amoureuse naît entre Catherine, sa fille vaniteuse et indomptable, et Heathcliff. Le frère, Hindley, jaloux et taciturne, après la mort du père, les sépare et Catherine épouse Edgar Linton, leur riche voisin. Trahi Heathcliff, quitte la maison. Il revient trois ans après, fortune faite, pour se venger. Il épouse Isabella Linton, la sœur d'Edgar. Catherine sombre dans la folie et meurt en donnant naissance à une fille, Catherine. Heathcliff dépossède Hindley, alcoolique, et après sa mort, humilie son fils Hareton, inculte et grossier. Catherine s'éprend de son cousin Linton, fils d'Isabella, mais il meurt. Elle se marie avec Hareton et Heathcliff s'éteint, finalement vaincu.

Une scène clé : Heathcliff fait ouvrir le tombeau de Catherine pour la contempler une dernière fois " J'ai fait enlever, par le fossoyeur qui creusait la tombe de Linton, la terre sur son cercueil, à elle, et je l'ai ouvert. J'ai cru un instant que j'allais rester là : quand j'ai revu sa figure—c'est encore sa figure ! - le fossoyeur a eu du mal à me faire bouger ; mais il m'a dit que l'air l'altérerait. Alors j'ai rendu libre un des côtés du cercueil, que j'ai ensuite recouvert ; pas le côté près de Linton, que le diable l'emporte ! Son cercueil, à lui, je voudrais qu'il eût été soudé au plomb. Puis j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu'il enlevât ce côté quand je serai couché là, et qu'il fasse subir la même opération à mon cercueil, que je ferai ... "

BRONTË

1818-1848

Fille d'un pasteur anglican cultivé mais asocial, elle passe sa jeunesse, dans un milieu sinistre, dans le Yorkshire. Avec ses deux autres sœurs, elles publient ensemble un recueil de poèmes. D'une culture classique exceptionnelle, elle écrit d'autres poèmes de grande qualité (dans le cadre du cycle du pays imaginaire de Gondal). Son seul roman, *Les Hauts du Hurlevent*, est le fruit d'un esprit aussi brillant que mystique. Farouche, sauvage, solitaire, secrète et malade, elle est partagée entre extases et désenchantements, entre foi et doute profond, vision sombre et amère de l'humanité ; son œuvre est d'une troublante beauté et d'une profonde imagination romanesque et psychologique. C'est l'une des plus grandes écrivaines anglaises et l'incarnation d'une éternelle jeunesse. Sa grande puissance dramatique et son génie seront bien reconnus.

Analyse officielle :

Les Hauts de Hurle-Vent est une belle histoire d'amour impossible, obsessionnelle, diabolique et profondément violente. Ce roman rude, féroce, insolite, choqua les lecteurs, en raison de la noirceur des personnages, de la grande cruauté des passions qui s'en dégage et de la liberté prise par rapport aux conventions morales de l'époque victorienne. Il est remarquable par la densité de son écriture (avec une construction narrative innovatrice, une composition symphonique maîtrisée d'enchaînement de récits), par un romantisme très personnel et par son intensité trouble, chargée de souvenirs âpres et tragiques. Brontë résume, avec une audace et une habileté très personnelles, tous les lieux communs du mélodrame noir et nocturne, humanisé, marqué par la puissance des ténèbres. Le réalisme scrupuleux, la fulgurante intuition lyrique et symbolique, et le climat proche de l'onirisme enrobent des passages dans une nébuleuse, une aura mystique pesante. Les thèmes de cette histoire sont : l'amour, la mort,

la souffrance, la persécution, la vengeance, la folie, la famille, le temps, la discrimination sociale et sexiste. Enfin, les landes, qui plus qu'un décor, sont un personnage à part entière, étouffants et sombres, dessinent un monde imaginaire et littéraire qui modèle l'histoire. Ce roman, à la beauté naturelle et à la folle fureur, est l'expression violente des conséquences de l'austérité et de l'isolement, qui défie l'ordre et les habitudes, et hurle littéralement sa liberté. Avec sa dimension surnaturelle et démesurée, pessimiste et désespérée, spiritualiste et métaphysique, **LES HAUTS DE HURLE-VENT** est un drame précurseur, sulfureux et intemporel. C'est un chef-d'œuvre de la littérature romantique européenne. Adaptée et revisitée, cette histoire de désastre, porteuse d'un sens et d'une vérité qui touche à l'universel, est aujourd'hui ancrée dans notre culture. Audacieuse, lucide et visionnaire, Brontë fascine, encore aujourd'hui, avec une belle exaltation irrésistiblement donnée à partager.

Personnages :

Le héros chez Brontë montre une perversité, un vice, une pauvreté d'esprit, une violence inouïes. Ame exceptionnelle, macabre et morbide, excessif dans le bien et le mal, ses réactions sont démentielles. Dominé par les forces obscures du destin, produit du mariage entre le ciel et l'enfer, il est impliqué dans la tragédie de la vie. Complexe, excentrique, fantasque et tourmenté, il est profondément humain. Doté d'une haute sensibilité, il est sincère, audacieux, visionnaire et lucide. La passion qui l'anime, son humanité sombre et effrayante lui donnent le statut de héros tragique. HEATHCLIFF : sombre, taciturne, sarcastique, asocial et insensible, il est doué d'une animalité terrible, d'un esprit diabolique et dégradé ; héros romantique bourreau, violent, éternel outlaw, il illustre la volonté démoniaque d'un humilié. Dieu vengeur d'une méchanceté prodigieuse et tyrannique, il s'attribue le droit de vie et de mort. Sans repère et sans morale, sadique et masochiste, morose et cruel, pervers et maléfique, il montre à la fois une détresse et une volupté dans sa situation. CATHERINE : elle est belle, revêche, violente et dominatrice ; effrontée, fantasque, insolente, arrogante, égoïste, elle est d'une exubérante vivacité. Elle est toute entière livrée à sa passion, connaît avec Heathcliff une attraction amoureuse et fatidique. LOCKWOOD : un des deux narrateurs (avec Mme Dean), témoin pusillanime, curieux et célibataire douillet, vaniteux et puéril.

Structure :

Composé de 44 chapitres (sans titres).

Narrateurs omniscients et subjectifs : écrit à la 1ère personne. Enchaînement de récit. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est soutenu, savant, noble voire majestueux avec un goût pour la formule et la métaphore. L'écriture nouvelle, poétique, souple et diverse, allie narration et écriture théâtrale, rythmée avec dialogues. Le parler de certains personnages est brut, familier, cru, intense et pittoresque.

Source d'inspiration :

Dumas, Scott, Radcliffe, Maturin, Shelley, Richardson, Balzac, Hoffmann, d'Aureville, Walpole / Lewis, Tragiques grecs.

A influencé :

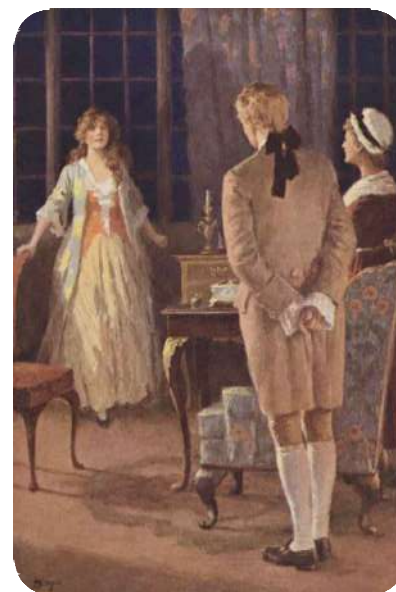
Meville, Dostoïevski, Austen, Conrad, Faulkner, Woolf / Du Maurier, Compton-Burnett, Forster.

Incipit du roman :

" 1801 - Je viens de rentrer après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'aie à m'inquiéter. En vérité, ce pays-ci est merveilleux ! Je ne crois pas que j'eusse pu trouver, dans toute l'Angleterre, un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope : et Mr. Heathcliff et moi sommes si bien faits pour nous partager... "

Ce que j'en pense :

Plus sombre, douloureux et pessimiste que *Jane Eyre*, ce roman est assez unique. Tourmente, peur, passion exacerbée, haine, vengeance, malédiction, errance et fantôme (de la femme aimée revenant tourmenter l'orgueilleux qui l'a tuée) : tout le gothique romantique est là ! Ce diamant noir, étrange et brut n'est pourtant pas parfait peut-être par les dissonances des retours dans le temps (narration qui s'étale sur plusieurs générations) et changements de point de vue ; et, à mon humble avis, l'écriture est moins belle que celle espérée. Dérangeant, fascinant et inégal.

Les hauts de Hurlevent, illustrations de Percy Tarrant - non daté

Les hauts de Hurlevent, illustrations de Percy Tarrant - non daté

LA MARE AU DIABLE

France, 1846

George Sand (Amandine Aurore-Lucile Dupin)

Premier des romans champêtres et humanitaires, ce conte de veillée est un récit pur et discret qui ressemble à un poème en prose où la vie simple et laborieuse des paysans berrichons est devenu l'emblème d'un manifeste pour la vie. Sand signe un conte merveilleux, un hymne plein de fraîcheur et de sensualité où la vie paysanne est idéalisée.

Résumé

Germain, le laboureur, est resté veuf avec trois enfants. Son beau-père lui a trouvé un bon parti avec une veuve d'une région voisine. Germain part la voir, accompagné par Marie, une jeune bergère, fille du pays de seize ans, qui doit se placer dans une ferme proche, et par un de ses fils. Un orage leur fait quitter leur route pour se réfugier dans une forêt. Ils campent toute la nuit près d'une mare au diable. C'est un lieu enchanté, envoûtant et magique, qui les rapproche irrésistiblement. Germain ne sera pas le seul prétendant auprès de la frivole veuve. Quant à Marie, elle a fui la ferme où le propriétaire a tenté d'abuser d'elle. Chacun rentre chez soi. Il faudra du temps à Germain pour avouer son amour à Marie et la demander en mariage. Les noces sont alors joyeusement célébrées dans la tradition du pays.

Une scène clé : Germain, Marie et Petit-Pierre, campent la nuit près de la mare au diable
 " Enfin, vers minuit, le brouillard se dissipa, et Germain put voir les étoiles briller à travers les arbres. La lune se dégagea aussi des vapeurs qui la couvraient et commença à semer des diamants sur la mousse humide. Le tronc des chênes restaient dans une majestueuse obscurité ; mais, un peu plus loin, les tiges blanches des bouleaux semblaient une rangée de fantômes dans leurs suaires. Le feu se reflétait dans la mare ; et les grenouilles, commençant à s'y habituer, hasardaient quelques notes grêles et timides, les branches anguleuses des vieux arbres, hérissées de pâles lichens, s'étendaient et s'entrecroisaient comme de..."

SAND

1804-1876

Sa vie libre, mouvementée et ardente et son œuvre admirée, empreinte de la révolte contre l'enfermement du mariage et de la condition féminine, auront contribué à faire avancer la lutte pour l'émancipation des femmes. Personnifiant les débordements du cœur romantique (elle a affiché ses liaisons amoureuses avec Sandeau, Musset et Chopin), son engagement fut constant. Avec une liberté et une allégresse de ton, son œuvre romanesque, autobiographique (Histoire de ma vie, *Elle et Lui*), épistolaire et mémorialiste est très abondante. Après les romans féminins et lyriques, *Indiana*, *Lélia*, les romantiques, *Mauprat*, socialistes et mystiques, *Consuelo*, elle trouve dans son Berry une source d'inspiration champêtre avec des romans populaires et simples au charme authentique. C'est une femme d'exception avec la liberté au bout de la plume.

Analyse officielle :

Ce roman fait partie d'une quadrilogie composé de *La petite Fadette* (1849), *François le Champi* (1850) et *Les Maîtres sonneurs* (1853). Epuré, rayonnant et délicat, inspiré des *Géorgiques* de Virgile, il débute par un commentaire d'une gravure de Holbein représentant la mort et un laboureur (où se mêlent tristesse et fatalisme). En s'insurgeant, Sand reprend cette image et la peint dans une toute autre lumière, de réhabilitation de la vie des champs, dans le cadre champêtre exaltant du Berry, parmi des personnages de simples paysans. Elle cherche à leur donner une dignité littéraire, à travers son roman social aux charmes de la vie primitive. Le récit à l'intrigue attachante, sentimentale et parfaitement conduite, contient une description fidèle à l'esthétique du romantisme : lien avec la nature, atmosphère fantastique et étrange, très subtile. S'il est un roman « engagé », ce texte reste avant tout envoûtant et crépusculaire, où se mêlent mélancolie et introspection ; le héros est en mal d'amour, les images sont douces et gracieuses ; l'évocation d'une région poétisée dresse un beau spectacle de la nature fécondée

par l'homme. Le décor, riant et plaisant du début, va soudain devenir sombre et tragique dans l'épisode de la mare au diable. Enfin, cette courte histoire régionaliste est complétée d'un appendice, qui décrit une Noce de Campagne, avec ses rites naïfs, ses trois jours de liesse et ses coutumes, où une atmosphère paisible et un véritable hymne à la terre s'y dégagent, dans une recherche de vérité idéale. Considérés comme manuels et frustrés par les gens de la ville, les paysans manifestent une belle et complexe élévation morale. Œuvre utile, optimiste, pittoresque et durable, véritable acte de foi et d'espérance en un avenir meilleur pour les pauvres, **LA MARE AU DIABLE exalte, de façon modeste et touchante, avec un idéal de calme, d'innocence et de rêverie, l'amour et la tendresse de Sand pour le Berry. Originale expression du romantisme de l'époque, c'est un acte de foi et d'espérance, un idéal utopique de pureté ; c'est une réconciliation des classes à travers la peinture du milieu paysan (noble et valeureux) face à une société capitaliste pervertie (ou sévissent la spéculation, le vice et le mercantilisme).**

Personnages :

Le héros chez Sand est une figure humaine qui possède la sagesse, l'apaisement du rêveur guéri de ses chimères. L'héroïne est indépendante, singulière, idéalisée, reconnue dans leur solitude. Elle est une pionnière du féminisme et de l'émancipation. Bravant les conventions, attachée à la justice sociale, c'est souvent une femme d'exception, romantique et affranchie. GERMAIN : il est un héros-voyageur au cœur pur et sage, un honnête homme qu'ennoblissent le travail bien fait et l'amour chaste. Il ne doute jamais de la bonté de la nature et de l'homme. Il est doté de simplicité, de délicatesse morale, d'émotion esthétique ; il ravive le sens de la fraternité humaine, par delà les différences de fortune, d'éducation et de culture. Il a conscience du caractère sacré et exaltant de son travail. Viril et droit, il est l'image même du paysan courageux. LA PETITE MARIE : c'est une fille courageuse, volontaire et active. Elle est jeune, dévouée, gentille, douce, attentionnée, honnête et pleine de qualités. Elle est très habile et sait très bien s'occuper des enfants. Germain voit en elle la délicatesse, la beauté et l'esprit. Elle représente l'archétype féminin. Elle s'unit avec Germain, près de la mare, sous son influence magique.

Structure :

Composé de 17 chapitres (avec titres) et d'un Appendice de 4 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il traduit avec naturel et poésie les paysages. Il est sobre, simple, sincère, direct et ne manque pas de vérité. Le parler berrichon apporte sa saveur du terroir avec ses quelques expressions au patois local (langage authentique, antique et naïf) mais reste authentique, lyrique et touchant.

Source d'inspiration :

Virgile, Longus, Urfé, de Saint Pierre, Rousseau, De Staël, Chateaubriand, Balzac, La Fayette, d'Aureville / Senancour.

A influencé :

Eliot, Dostoïevski, Tourgueniev, Brontë, Hugo, Maupassant / Colette, Bazin, Rollinat, Duras, Yourcenar, de Beauvoir.

Incipit du roman :

" Ce quatrain en vieux français, placé au-dessous d'une composition d'Holbein, est d'une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d'un champ. Une vaste campagne s'étend au loin, on y voit de pauvres cabanes ; le soleil se couche derrière la colline. C'est la fin d'une rude journée de travail. Le paysan est..."

Ce que j'en pense :

Ce court roman intimiste donne un parfait aperçu des œuvres champêtres de Sand, qui sont uniques, touchantes et inclasables. C'est un roman tout simple et minimaliste, mais dont le charme et la poésie indéfinissables sont tenaces. Peu de rebondissements et rien de diabolique dans cette ode à la Nature et au terroir, au monde paysan et besogneux, où se côtoient les bons et beaux sentiments, la vie et les cœurs simples. Très humble, sincère et rafraîchissant !

LA FOIRE AUX VANITES (Vanity fair)

Angleterre, 1846-1847

William Makepeace Thackeray

Cette critique sociale affûtée, fresque allégorique morale se situant durant les guerres napoléoniennes, révolutionna les lettres anglaises par son ampleur et la profondeur psychologique de ses personnages. Avec amertume, sensibilité, lucidité et détachement, l'ironiste Thackeray éclaire en moraliste classique, cette épopée très sarcastique.

Résumé

Becky Sharp est une jeune femme pauvre, ambitieuse et enjôleuse. Chez sa gentille et douce amie Amelia Sedley, elle séduit son frère Joe, ivrogne et méprisable individu. George, l'ami d'Amélia, coupe court à cette idylle. Puis, elle se marie clandestinement avec un riche héritier, Randon Crawley, fils cadet du veuf sir Pitt ; elle vit alors sur un grand pied en dilapidant sa fortune. Mais Rawdon est déshérité par sa riche tante et Becky est plongée dans la pauvreté, contrainte d'avoir des intrigues pour s'en sortir. Amélia se retrouve aussi sans argent et sur le point d'être quittée par George, qu'elle aime naïvement. Le mariage a quand même lieu. Mais George est tué à Waterloo. Amélia, désespérée, vit misérablement, cultivant le souvenir de George. Elle épouse finalement le Major Dobbin, un brave gentleman, soupirant de longue date.

Une scène clé : à Crawley-la-Reine, Pitt Crawley est conquis par Betty Sharp " Avant d'avoir passé une année à Crawley-la-Reine, Rebecca avait conquis l'entière confiance du baronnet. Et la conversation du dîner, qui, auparavant, se passait toute entre lui et M. Horrocks, avait lieu presque exclusivement entre sir Pitt et miss Sharp. En l'absence de M. Crawley, elle se trouvait presque la maîtresse du logis. Toutefois, dans sa nouvelle et brillante position, elle savait se conduire avec assez de prudence et de retenue pour ne point blesser les puissances de la cuisine et de la basse-cour ; au contraire, elle s'y montrait toujours modeste et affable. Ce n'était plus cette petite fille hautaine..."

THACKERAY

1811-1863

Né en Inde dans une famille de hauts fonctionnaires, poète puis journaliste, il écrit des romans satiriques, publiés en feuilletons, très mordants, plein d'esprit, prenant pour cible la classe moyenne britannique. Il est l'auteur des *Mémoires de Barry Lyndon*, roman picaresque, historique, d'aventures réalistes et parodiques, *Samuel Titmarsh et le grand diamant des Hoggarty* et *Les Newcomes*. Son œuvre possède une suprême ironie et c'est l'acuité de sa critique sociale qui révèle le désert moral de ses personnages (non responsables de leurs actes). La technique narrative est originale avec un verbe froid et sarcastique, avec peu de descriptions. Il présente, de façon nette, précise et exacte les faiblesses des hommes et des institutions, avec lucidité et une indulgence teintée de tristesse. Il demeure un écrivain majeur de l'Angleterre victorienne.

Analyse officielle :

La foire aux vanités : un roman sans héros est dépourvu de personnage principal ou de hauts faits d'armes. Il présente une image fidèle de la réalité commune. En cela, il est très moderne à son époque. Mais son réalisme moral, satirique, le rapproche davantage des anciens par sa description satirique et caustique de la corruption galopante au sommet de la société mercantile et superficielle, des diverses classes sociales et des portraits très individualisés (dont les préjugés, les lâchetés et les futilités prédominent). Toutes les conditions sociales sont mélangées (bourgeois, aristocrates, militaires, petites gens, marchands, financiers) ; le roman possède ainsi des vertus panoramiques rarement égalées. Becky, véritable double du narrateur, agite, comme lui, les ficelles du spectacle de « marionnettes », par la maîtrise rarement contrariée qu'elle a sur les gens. Elle devient le révélateur social nécessaire à la mise à jour des hypocrisies du monde. Caricaturiste moralisateur et taquin goguenard, Thackeray intervient très souvent, pour faire des digressions morales et drolatiques ou des commentaires sur ses personnages (qu'il manipule à loisir), des clin d'œil complices à son lecteur, y exprime son

agacement pour le romantisme, ses avatars et le sentimentalisme. Ayant une prédilection pour le relatif, il a l'habileté de ménager la mesure et l'équilibre des jugements, en de belles et riches nuances. Par exemple, traité sous un jour moral, le soldat est au cœur des vanités et des intrigues amoureuses, et son héroïsme est assez mal placé et vain, s'il doit servir à la gloire des civils indignes et lâches. Et en élargissant son champ avant de finir son livre (qui a commencé avec les bourgeois), Thackeray, véhément et indulgent à la fois, en appelle à la vérité universelle de ses révélations, avec le recours de ces vastes panoramas humains, sociaux et géographiques.

LA FOIRE AUX VANITÉS est un grand roman de mœurs caustique, cynique et brillant. Avec une ironie désabusée et amère sur la vanité, l'injustice et l'arbitraire, il mêle une très rare alliance de tendresse, de sarcasme et d'humour ; il nous offre aussi à travers l'ascension et la chute d'une femme sans scrupule une analyse de l'égoïsme et du faux-semblant, en un sermon laïc sur la fragilité des ambitions humaines, dirigées hors des chemins de l'humilité et de la tolérance.

Personnages :

Le héros chez Thackeray est un être de contradiction. Il a de l'égoïsme, de l'ambition et de l'arivisme. Ayant les idées du temps, il a des écarts humains et légitimes de conduite. Inconséquent, être médiocre en mouvement, il change et évolue. C'est un personnage attachant, car profondément humains. Il est typé, souvent défini à gros traits.

BECKY SHARP : fille d'un peintre et d'une danseuse, elle est orpheline, sans fortune et sans famille. Elle est belle, brillante, vive, cultivée et légère ; elle est aussi égoïste, intrigante, aventurière, menteuse, déterminée, hypocrite et arriviste. Froide, dépourvue de sentimentalité, intelligente, attrayante et pleine de ressources, elle use de toutes ses séductions pour arriver à ses fins : elle sait exploiter parfaitement les faiblesses du monde qu'elle veut conquérir. Elle suit sa voie dans une société dont toutes les règles lui sont défavorables. Artiste de tempérament, audacieuse, sans scrupule, calculatrice, joueuse, un peu bohème, elle a le mépris des conventions et une grande facilité d'adaptation. Elle assiste également, impuissante, à l'inquiétude des nantis anglais, durant le retour de Napoléon de l'île d'Elbe.

AMELIA SEDLEY : (sadly) elle est triste et pathétique. Elle est si douce, si dévouée que cela en devient presque de la faiblesse

Structure :

Composé d'un « Avant le rideau » et de 67 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est acerbe, mordant, virtuose, élégant, riche et raffiné avec des tournures concises, des nuances ironiques et humoristiques.

Source d'inspiration :

Fielding, Goethe, Bunyan, Diderot, Voltaire / Goldsmith, Crébillon Fils, Smollett, Shakespeare, Dr Johnson, Addison, Steele.

A influencé :

Tolstoï, Hardy, Eliot / Meredith, *Bridehead*, Harleth.

Incipit du roman :

" Notre siècle marchait sur ses quinze ans... Par une brillante matinée de juin, une large voiture bourgeoise se dirigeait, avec une vitesse de quatre milles à l'heure, vers la lourde grille du pensionnat de jeunes demoiselles tenu par miss Pinkerton, à Chiswick Mall. La voiture était attelée de deux chevaux bien nourris aux harnais étincelants et conduits par un cocher..."

Ce que j'en pense :

Ce classique est, pour moi, moins passionnant que certains romans anglais de cette époque, au plus grand souffle romantique et narratif. Il reste néanmoins une très belle satire sociale, une fresque sociologique doté d'un humour satirique, décrivant l'argent et le paraître. Il est long, parfois lent et l'on décroche parfois sur certaines situations ou dialogues. Les apartés de l'auteur sont très savoureuses. Belle comédie humaine tout de même...

JANE EYRE

(Jane Eyre)

Angleterre, 1847

Charlotte Brontë (Currer Bell)

Ce sombre mélodrame passionnel et lyrique, voluptueuse autobiographie déguisée, où l'atmosphère et le romantisme triomphant côtoient une description sociale hardie, illustre magnifiquement le romanesque gothique, porté à un haut degré de perfection. Charlotte Brontë, passionnée, crée un nouveau personnage féminin non conformiste indépendant.

Résumé

En Angleterre Jane Eyre, jeune chétive et peujolie orpheline, connaît une enfance triste, pauvre et humiliante chez sa tante marâtre et puis, au pensionnat de Lowood. Elle est engagée à dix huit ans comme gouvernante de la petite Adèle, dans les landes désolées des Moors chez le riche énigmatique Edward Fairfax Rochester, dans son grand château de Thornfield-Hall. Jane est admirative et amoureuse ; Rochester tombe aussi sous le charme. Découvrant avec horreur l'existence de sa première femme, enfermée dans sa chambre pour folie, Jane résiste à cet amour, s'enfuit et est recueillie par les Rivers. John Rivers, jeune pasteur austère et obstiné, propose à Jane de l'épouser et de l'accompagner aux Indes. Mais Jane, après avoir hérité, préfère se marier à Rochester, son épouse aliénée étant morte.

Une scène clé : la rencontre de Jane et de Edward à cheval, dans les landes

"... un cheval s'avance ; les sinuosités du chemin le cachaient encore, mais il se rapprochait. Je me disposais à quitter l'échalière, mais comme le chemin était étroit, je restai assise immobile pour le laisser passer... un grand coursier, monté par un cavalier. L'homme, l'être humain, rompit immédiatement le charme... je continuai ma route ; quelques pas, et je me retournai ; un bruit de glissade, puis cette exclamation : « Que diable vais-je faire à présent ? » avaient attiré mon attention. L'homme et le cheval gisaient à terre ; ils avaient glissé sur le verglas qui recouvrait les pavés..."

BRONTË

1816-1855

Malgré sa condition modeste dans la lande lugubre du Yorkshire, cette romancière et poète britannique bénéficie, comme ses quatre sœurs et son frère (tous écrivains), d'un père révérend qui leur transmet sa grande culture. Elle connaît très tôt, la mort de sa mère et de deux de ses sœurs (tuberculose). Pauvre et marginale, institutrice puis gouvernante, elle réussit à publier ses poèmes (sous le nom de Currer Bell) et surtout, *Jane Eyre*, un énorme succès à l'atmosphère sombre. Ses autres romans sont : *Shirley*, *Villette*, *Le Professeur*. Elle est frustrée, romantique puritaine et inspirée, austère et fragile, tourmentée au destin noir. Terrienne et rêveuse à la fois, conteuse-née à la grande imagination, à l'esprit timide et passionné, elle est l'une des écrivains du romantisme anglais des plus accomplis, à la grande pureté, modernité et force mystique.

Analyse officielle :

Jane Eyre est un roman d'apprentissage (et d'une formation) complexe et innovant qui traite d'une histoire d'amour tourmentée et expose aussi des mythes profonds de l'humanité (par exemple sa structure fondée sur l'exil et le retour, le mythe du Christianisme, la vie, la mort et la résurrection). D'un point de vue psychologique et sociologique, il présente une héroïne qui, après avoir été dominée et opprimée par un quatuor masculin, décide de prendre son destin en main : elle présente un type de femme non conforme au modèle patriarcal victorien : elle est passionnée, intelligente, indépendante d'esprit et dissidente. Héritier de la tradition du roman gothique, ce récit à la première personne a scandalisé certains par l'affirmation de soi et la détermination ambiguë de l'héroïne : devant son temps, Brontë se fait l'avocat de l'émancipation sociale de la femme. Il y a un frémissement, une ardeur de vie, une puissance, une violence

de sentiments et un lyrisme dans cette noble âme, qui affronte solitairement sa destinée. Brontë avait le don du tragique, le pouvoir de faire naître l'angoisse et la terreur. La nature, l'amour et ses fièvres, sa magie, ses extases y sont admirablement décrits, avec réalisme. Et l'imagination y règne, suscitant des scènes irréelles, dans un monde de passions. La fin heureuse est en conformité avec les exigences de la morale et de la religion, d'où l'ambiguïté du roman : si l'héroïne inconvenante défie les valeurs victoriennes, elle les respecte aussi.

JANE EYRE est un bouillonnant roman d'aventure aux personnages très attachants, un modèle du genre par son style somptueux, captivant et passionné ; sa vigueur mélodramatique, sa composition très maîtrisée, faite de mystères, de secrets et de coups de théâtre enchanté. C'est un des plus beaux romans d'atmosphère gothique et d'amour anglais.

Personnages :

L'héroïne chez Brontë est une femme respectable, frustrée et rêveuse. Elle est romantique, passionnée, exaltée et indépendante. Elle est complexe, ambivalente, fascinante par ses pensées et sa volonté. Elle est très volontaire, insoumise et féministe. JANE EYRE : grâce à sa force de caractère, elle parvient à faire sa place dans la société rigide et à trouver l'amour. Elle est un modèle de droiture, d'abnégation face à l'adversité ; elle est naturelle, intelligente, indépendante, réservée, consciencieuse, active et malicieuse. Sauvage et directe, elle a un sens du devoir jusqu'à l'héroïsme. C'est une âme très fière, fragile, indomptable, déchirée entre ses émotions conflictuelles, ses pulsions sexuelles et sa conscience aiguë des barrières sociales. Aimant Rochester, sa forte conscience morale l'empêche de devenir sa maîtresse. Féministe, elle incarne la révolte d'une humiliée. ROCHESTER : c'est un héros byronien, contradictoire, ténébreux, tyrannique, ambigu, fatal, maudit et démesuré. Il est un ombrageux voyageur fantasque en perpétuel exil. Homme bourru, étrange, viril, il a des manières rudes mais sa personnalité est séduisante. Hautain, dur et sarcastique, il est aussi attentif, communicatif, courageux et droit. C'est « le cygne noir », symbole du séducteur sulfureux, sadique et tendre, père et amant. JOHN RIVERS : il est froid, réservé et agité intérieurement ; insatisfait, il n'a pas trouvé la sérénité, la paix qu'il prêche aux autres. Irréprochable dans ses actes, accomplissant ses devoirs, bon et dévoué pour ses sœurs, il est ambitieux et inexorable.

Structure :

Composé de 38 chapitres (sans titres).

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est imagé, évocateur, chaleureux, clair, noble et digne, plein de verve, de saveur. L'écriture est captivante, richement poétique et déliée ; les phrases sont simples, courtes et ardentes, avec du souffle. Il y a des métaphores, des comparaisons, des épithètes nombreux, très nuancés et profonds.

Source d'inspiration :

Scott, Richardson, Milton, Thackeray, Sand, Austen, Bunyan, Shelley, Radcliffe, Maturin, Walpole / Lewis, Le Fanu, Shakespeare, Wordsworth, Lord Byron, le roman gothique, *La Bible*.

A influencé :

Stendhal, Dumas, Hugo, Dostoïevski, Dickens, d'Aureville, Balzac, Hardy, Stocker, Wilde / Sue, Bassani, du Maurier.

Incipit du roman :

" Il était impossible de se promener ce jour-là. Le matin, nous avions erré pendant une heure dans le bosquet dépouillé de feuilles ; mais, depuis le dîner (quand il n'y avait personne, Mme Reed dînait de bonne heure), le vent glacé d'hiver avait amené avec lui des nuages si sombres et une pluie si pénétrante, qu'on ne pouvait songer à aucune excursion. J'en étais..."

Ce que j'en pense :

Le romanesque de Jane Eyre est porté à un degré de perfection : cette voluptueuse autobiographie déguisée enchante par son rythme constant, son charme puissant, sa psychologie fine et ses scènes d'anthologie. Il y a une richesse inouïe (intrigue, symbolique, fond moral, références aux Psaumes, à la mythologie...) et c'est admirablement bien écrit. Jane Eyre est une grande héroïne émouvante et passionnée de la littérature anglaise. Un vrai enchantement !

Jane Eyre, illustrations de Charles Edmund Brock - non daté

Jane Eyre, illustrations de Charles Edmund Brock - non daté

LE KALEVALA (Kalevala)

Finlande, 1835-1849

Elias Lönnrot

Cette épopée légendaire, mythique et tragique, est le poème national finnois, une œuvre universelle et humaniste par sa forme et par ses thèmes. Cette moisson de chants n'a guère son pareil dans l'héritage de la littérature ; la densité et la diversité du travail de Lönnrot constituent une contribution unique à la mémoire collective de cette nation.

Résumé

Les Kaleva originaires du sud de la Finlande et les Pohjola venus du nord de la Finlande et de la Laponie se querellent. La création démarre lorsque le ciel, la Terre, le Soleil et la Lune naissent d'œufs de canard qui sont déposés sur le genou d'Ilmatar, la déesse Vierge de l'Air. Elle enfante Väinämöinen. Devenu magicien, il cherche une fiancée parmi les filles de Pohjola. Le forgeron Ilmarinen fabrique le sampo, un talisman mystérieux et merveilleux (apportant prospérité et bien-être) pour Louhi, la maîtresse de Pohjola. Mais il est dérobé. Väinämöinen, Ilmarinen et Leminkäinen, autre guerrier, le retrouvent. Louhi, furieuse, déchaîne une suite de maux. Le Sampo brisé, Väinämöinen rassemble les morceaux et parvint à redonner au talisman son pouvoir originel. Sa mission achevée, il construit un navire et part pour un voyage éternel.

Une scène clé : Väinämöinen le barde sans âge

" Ainsi les îles sont bossées, les récits piqués sur la mer et fichés les piliers du ciel, terres, contrées sont départées, les traits sont tracés sur les pierres, lignes marbrées dans la rocaïlle. Or mais Väinämöinen n'est point né, le barde sans âge. Le vieux Väinämöinen va dans le ventre de sa mère depuis tantôt trente estivages, autant d'hiver qu'il s'en dérive par les eaux calmes, la bonace, sur les vagues coiffées de brume. Lors il pense, le sage, il songe pourquoi demeurer, comment vivre dans sa cachette fourrée d'ombre, dans son gîte voulté d'angoisse où jamais il n'a vu la lune ni perçu les grains de soleil..."

LÖNNROT

1802-1884

Il est à l'origine suédophone ; folkloriste, intellectuel, médecin, poète, linguiste, philologue, c'est un érudit, patient et obstiné ; il voyage énormément dans la région de Carélie. Au contact des populations, il a recueilli des chants antiques, histoires et légendes, pour son puissant, grandiose et mythique *Le Kalevala* et pour son recueil d'œuvres lyriques populaires *Kanteletar*. Il a publié des *Proverbes populaires finnois*, des *Devinettes populaires finnoises* et un *Dictionnaire finno-suédois*. C'est le créateur de la langue littéraire finlandaise. Il était totalement en communion avec les hommes et les chants dont il fit la matière de son œuvre. Donnant un réel engagement du peuple finnois pour sa langue, sa tradition orale populaire, sa mémoire et sa culture, il a doté son pays d'un grand texte fondateur d'une grande valeur pour son identité.

Analyse officielle :

Le Kalevala ou les *Vieilles Chansons caréliennes du peuple finnois d'antan* hisse le peuple finnois « à hauteur de l'humanité tout entière » : la somme poétique qu'a récoltée Lönnrot auprès des bardes en Carélie du Nord et de l'Est est une moisson de chants sans aucun équivalent. Il synthétise la matière orale, magnifique de tout un ensemble de peuples disséminés, au fil du temps, de l'Oural aux rives du monde scandinave (d'une hypothétique épopée engloutie). *Le Kalevala*, qui signifie la terre nourricière des héros, est la succession des faits où ces héros s'illustrent, éclairés de nobles passions, relatés dans une langue magnifique et originale. Dans ce poème psalmodié, splendide et émouvant, se mêlent les voix du mythique (thèmes de la création du monde, la naissance de l'homme, des animaux et des plantes), du tragique (didactiques lamentations et plaintes des pleureuses), de l'héroïque (exploits épiques des dieux et

des guerriers), du lyrique (morale du bien et du mal), du magique (voyage orphique, joute des sorciers, chants de guérison et de malédiction, conjurations, enchantements, descente dans les entrailles du géant, Sampo). *Le Kalevala* livre une incroyable profusion kaléidoscopique de denses récits (mythes, croyances et légendes, liés à la nature), à la richesse de ses beaux tableaux où se découvrent l'origine et le génie humaniste. Issu de poèmes et chants oraux authentiques. Les hommes chantaient jadis en communion avec l'univers, dans des élan poétiques et anthropologiques du savoir et du plaisir (devenus des milliers de vers et ballades).

LE KALEVALA fait le récit des tribulations de ses héros complexes et riches, divins et humains à la fois, avec un message sur les secrets de l'homme creusant sa vie dans la réalité farouche ; tout cela tient du patrimoine universel et révèle, de façon unique, la genèse de l'homme dans le monde.

Personnages :

Le héros chez Lönnrot a des rapports, des démêlés, des amours et des combats avec les autres personnages. Il est un chanteur exercé, un habile porteur de glaive ; il possède une sagesse ésotérique et des pouvoirs magiques uniques qui, à tout propos, bouleversent et transforment les choses selon ses désirs. Il lutte par la force et la puissance de ses incantations.

VÄINÄMÖINEN : sage éternel né au début du monde, enchanteur savant, il possède d'extraordinaires pouvoirs magiques et des dons de sorcier. Malheureux en amour, c'est un héros impassible, sensible et très vigoureux.

LEMINKÄINEN : doué pour la chanson, il est insouciant, joyeux, farceur, grand séducteur de filles, batailleur et turbulent. Raffiné, baigné dans la sagesse et la sorcellerie, c'est un grand guerrier vaillant. Oubliant de se protéger par la magie, il fut déchiqueté par le fils de Tuoni et ses restes furent éparpillés dans le fleuve de Tuonela. Mais sa mère magicienne lui redonne la vie.

Structure :

Composé de 50 chants (runot) de 22795 vers (métrique en tétramètre trochaïque sans strophe ni rime).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est composé de chants, formés par des vers blancs (sans rimes, avec un nombre de syllabes variables), en un rythme simple, régulier : chaque premier vers est composé de quatre trochées, suivi par un deuxième qui le paraphrase en le nuanciant par un effet d'insistance. La correspondance liant les vers est la synonymie et l'analogie. Le chant, par sa forme, donne sa structure à la parole : répétition, prosodie, rythme interne, allitération, parallélisme créent un réseau de mots. L'écriture est vive, raffinée, puissante, mélodique, cadencée, harmonieuse, lancinante avec une richesse originale, subtile de vocabulaire.

Source d'inspiration :

Homère, *Les Nibelungen*, Tolkien / Traditions orales, prières, incantations chamaniques, devinettes, mythes, légendes finnoises, sources caréliennes du Nord et de l'Est. Poèmes et chants ouraliens, issus des domaines mordve, vogoule et ostyak (branche ougrienne), *Sagas légendaires islandaises*, Lewis, Longfellow, Kreutzwald, Porthan, Ganader, Gottlund, Topelius.

A influencé :

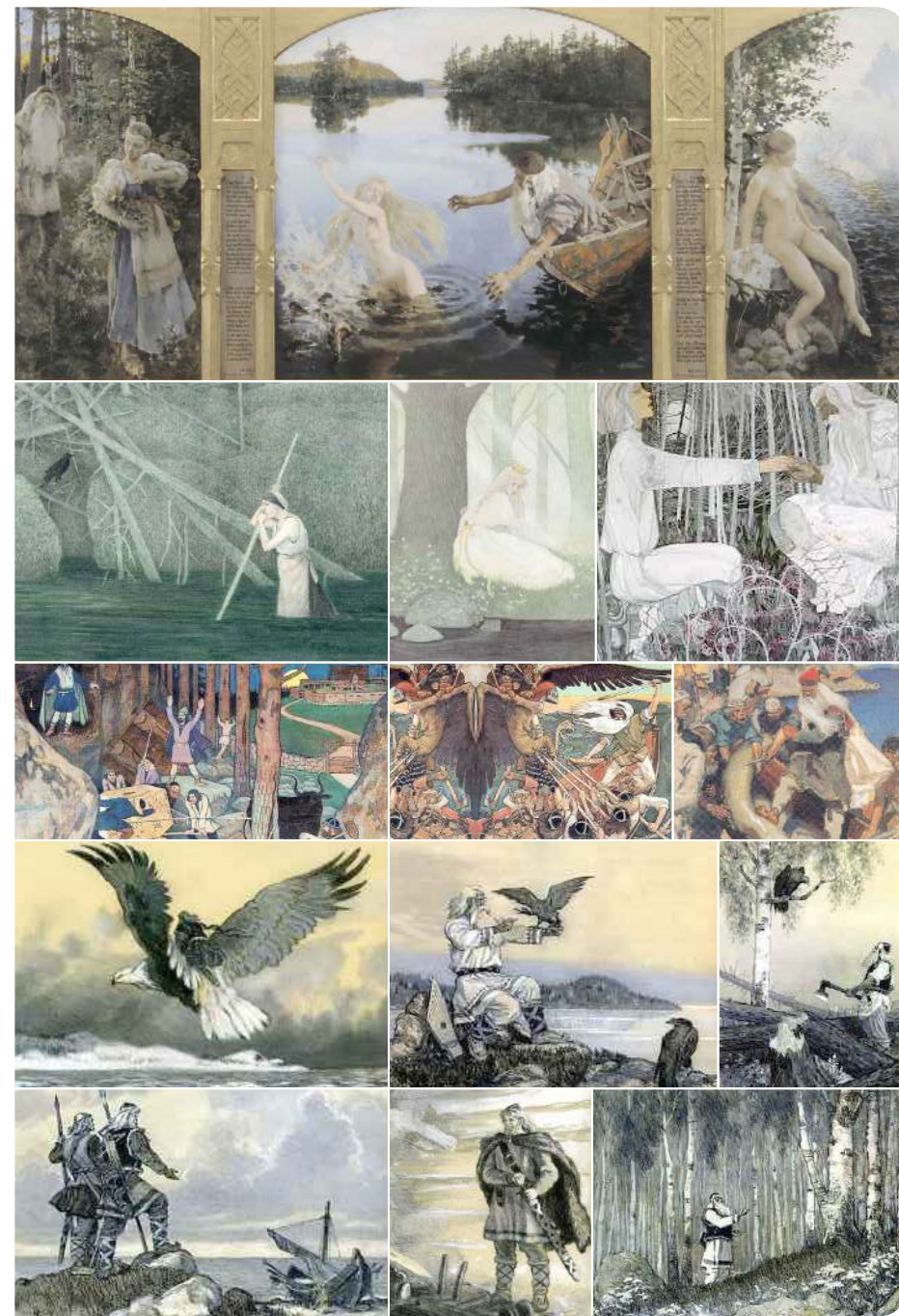
Castren, Reguly, Papay, Paasonen, Wichmann, Munkacsy, Kannisto, Steinitz, Kalman, Kivi, *Kalevipoeg*.

Incipit du roman :

" Le désir têtue me démange, l'envie me trotte la cervelle d'aller entonner la chanson, bouche parée pour le chant mage égrenant le dit de ma gent, la rune enchantée de ma race. Les mots me fondent dans la bouche, grains de gorge, pluie de paroles, ils se ruent, torrent sur ma langue, ils s'embruinent contre mes dents. Petit frère, mon frérot d'or, mon beau..."

Ce que j'en pense :

Cette épopée des Finnois est très longue, ardue et hermétique à lire ! Certes nous entendons les voix « du tragique, du lyrique et du magique », mais beaucoup trop de clefs, de références, de subtilité des expressions et de la langue, enfin de connaissances nous manquent pour un tel sujet... Il y a une profusion trop grande de chants et poèmes... C'est très utile de lire en parallèle des écrits et analyses sur le sujet. A lire pour les courageux épris de poésie et d'ailleurs...

LA LETTRE ÉCARLATE (The scarlet letter)

Etats-Unis, 1850

Nathaniel Hawthorne

Ce diamant noir et pessimiste est la marque au fer rouge qui désigne la femme adultère dans l'Amérique au puritanisme obsessionnel de l'époque coloniale, partagée entre scandale et culpabilité. Dans un univers crépusculaire et mélancolique, Hawthorne signe, avec une très belle écriture, le premier des très grands romans réalistes américains.

Résumé

Dans la colonie puritaine et implacable de la Nouvelle-Angleterre du 17ème siècle, une femme Adultère, Hester Prynne, est punie : elle est condamnée à porter sur ses vêtements une lettre écarlate, un « A » majuscule, symbole de son péché. Bannie, elle vit, avec une dignité admirable, sa faute et sa solitude, avec sa jeune fille Pearl. Mais elle gagne cependant l'affection et la confiance de ses voisins, par sa sérénité et sa serviabilité. Son mari médecin, Chillingworth, disparu en mer depuis longtemps, est de retour ; il découvre que l'amant de sa femme est le jeune pasteur mystique Arthur Dimmesdale, adulé par les fidèles. Ce dernier sera torturé moralement par le mari et finira par faire une révélation publique de péché. Brisé par l'émotion, il meurt dans les bras d'Esther. Chillingworth meurt peu de temps après.

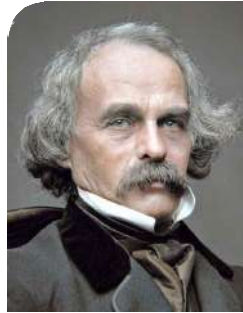

Une scène clé : L'épreuve du pilori : Hester Prynne et son, devant la foule
 " Les vêtements qu'elle avait façonnés pour ce jour en prison paraissaient exposer son état d'esprit, révéler une sorte d'insouciance désespérée, par la vive originalité de leurs détails. Mais ce qui attirait tous les regards et transfigurait en quelque sorte la femme ainsi vêtue, si bien qu'hommes et femmes de son ancien entourage étaient à présent frappés comme s'ils la voyaient pour la première fois, c'était La Lettre écarlate si fantastiquement brodée sur son sein. Elle faisait l'effet d'un charme qui aurait écarté Hester Prynne de tous rapports ordinaires avec l'humanité et l'aurait enfermée dans une sphère pour elle... "

HAWTHORNE

1804-1864

Il eut une enfance mélancolique à Salem dans une famille puritaine, sans père ; il devint alors très solitaire. Pessimiste, moraliste sombre, pénétré de culpabilité, il publia des nouvelles (une centaine en tout) puis des livres pour enfants. Il devient vite l'explorateur des secrets de l'âme et de la conscience humaine. Il a un grand succès avec *La lettre écarlate*. Ses autres romans sont : *La maison aux 7 pignons*, *Le faune de marbre*, *Valjoie*. Observateur méticuleux et passionné de la Nature, son œuvre est inséparable de l'environnement culturel de la Nouvelle-Angleterre. C'est contre la stérilité du puritanisme qu'il fit de l'amour et de la nature des forces rédemptrices, avec une miraculeuse abondance de pensées. Investigateur cruel, égocentrique et scientifique des âmes à l'imagination spontanée, il personnifie avec grand talent le pouvoir des mots.

Analyse officielle :

Le jeune Hawthorne eût dans une âme des rêveries fantasques et tragiques ; son esprit devint visité de fantômes, à la naissance d'images stylisées et allégoriques. Car l'enfer et le paradis sont, pour cet esthète, ce spéculateur impuissant de la vie des autres, proche de sa propre conscience. Une tristesse énigmatique, un regret imprégnent son grand roman, véritable soleil noir de la mélancolie : les images sont sombres, inquiètes, mouvantes et chatoyantes. Le domaine théologique de la psyché se confond avec le domaine onirique. Hawthorne est le seul de son temps à dépeindre avec force, sobriété et densité le drame de la femme moderne en Amérique. Les thèmes du roman (la culpabilité, la colère, la loyauté, la fierté, la répression sexuelle, l'individualisme, la vengeance) touchent une corde sensible à l'époque : ils sont développés avec une écriture évocant admirablement « les suintements et la décrépitude de l'inscrutable malveillance de l'univers », rempli de symboles

qui montrent en l'homme le pécheur. Le récit pessimiste renoue, sans recourir aux artifices du roman historique, avec le passé puritain et hypocrite de la Nouvelle-Angleterre dans un véritable pamphlet, et renouvelle les conceptions morales collectives ; il montre les ambiguïtés du péché confessé ou tu (jusqu'au rachat final de la pécheresse et à la révélation de son complice insoupçonné, le tourmenté Dimmesdale). Il crée avec finesse de fascinantes symétries entre l'oppression sociale et la répression psychologique, entre l'ordre et la transgression, l'âge adulte et l'enfance.

LA LETTRE ÉCARLATE est une troublante romance mélancolique, pleine d'ironie, d'ambiguïté, de symbolisme et de paradoxe ; elle est écrite par l'artiste du Beau, père fondateur d'une littérature damnée ; c'est l'ouvrage phare de la renaissance américaine, le premier grand chef-d'œuvre symbolico-moraliste, inscrit dans le courant du réalisme psychologique aux magnifiques contrastes d'ombre et de lumière.

Personnages :

Le héros chez Hawthorne a un visage qui trahit à son insu les penchants de son âme. Tantôt angélique, tantôt démoniaque, il s'affronte de façon dramatique et symbolique. C'est un pécheur complexe en quête de rédemption.
HESTER PRYNNE : incarnant la révolte féminine, c'est un personnage torturé qui cherche en vain à s'épanouir dans les limites imposées par la loi d'airain qui l'opprime. Sa beauté, sa générosité et tendresse maternelle pour Dimmesdale et enfin son sentiment de culpabilité la rendent très humaine. C'est une jeune femme, belle et sensuelle dans un monde implacable. Elle se rachète en passant le restant de sa vie à accomplir de bonnes et généreuses actions. C'est une magnifique héroïne.
ARTHUR DIMMESDALE : il a la sensibilité d'un artiste mais non sa puissance créatrice. Amant ténébreux, son âme est dominée par la peur, il ne voit dans ses égarements que la cause de sa perte. Il est torturé par le remords et rongé par sa culpabilité.
ROGER CHILLINGWORTH : jaloux, diabolique, il précipite par des manœuvres sadiques la désintégration de son âme malade.
PEARL : les éclats de rire, la luminosité et la vivacité, caractérisent la petite « sorcière », véritable fruit du péché.

Structure :

Débute par un long prologue « Les bureaux de la douane ». Composé de 23 chapitres (avec titres) et d'une conclusion. Narrateur omniscient ; écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture est caractérisée par une tension entre un imaginaire oppressant et une représentation picturale du monde, riche et fantastique. La phrase a une mélodie subtile, profonde, spirale, insistante et pénétrante, qui épouse le mouvement de la conscience. Le charme et la modernité de l'écriture réside dans « la pureté, la spontanéité et le naturel de la fantaisie. » Elle est belle, limpide, poétique, allégorique, didactique et moralisatrice. C'est un des plus beaux styles du roman anglo-saxon.

Source d'inspiration :

Cotton Mather, le roman gothique anglo-saxon, Irving.

A influencé :

Melville, Thoreau, Poe, James, Faulkner / Wadsworth, Warren, Emerson, Freud, Whitman.

Incipit du roman :

" Une foule d'hommes barbus, en vêtements de couleurs tristes et chapeaux gris à hautes calottes en forme de pain de sucre, mêlée de femmes, certaines portant capuchon, d'autres la tête nue, se tenait assemblée devant un bâtiment de bois dont la porte aux lourdes traverses de chêne était cloutée de fer. Quel que soit le royaume d'Utopie qu'ils aient, à l'origine, projeté... "

Ce que j'en pense :

Sans doute un des trois plus grands romans américains ! A mon avis, l'écriture d'Hawthorne est l'une des plus belles et limpides de la littérature occidentale classique. Mystère, moralisme et puritanisme exacerbés (tandis que religion et loi ne font qu'un) dans cette fresque sociale magnifique où les personnages ont une épaisseur psychologique incroyable. Malgré la longueur de l'introduction, ce roman se lit d'une traite. Du grand Art inégalable ! Indispensable.

La lettre écarlate d'Hugues Merle - 1861

Illustrations - non daté

MOBY DICK (Moby-Dick or, The whale, Moby-Dick)

Etats-Unis, 1851

Herman Melville

La baleine blanche, animal réel et mythique, est porteuse, dans cette bible de l'océan, de tous les rêves de l'âme humaine. Apre rapsodie de la mer et récit d'aventure, ce poème épique et réaliste est un grand mythe littéraire. Ecrivain romantique, Melville crée, dans un flot torrentiel de vérité divine, une vision métaphysique de l'Amérique moderne.

Résumé

Vers 1840, attiré par la mer, Ismaël décide de partir à la chasse à la baleine. A Nantucket, il embarque avec l'harponneur polynésien Queequeg sur le Pequod, baleinier commandé par le capitaine Ahab, avec qui il n'a aucun contact. Il réalise vite que Ahab, solitaire, malade et torturé, ne chasse pas pour alimenter le marché de la baleine mais recherche Moby Dick, un féroce cachalot blanc d'une taille impressionnante, qui lui a arraché une jambe par le passé. Il emmène son équipage dans un périple autour du monde à sa poursuite afin de se venger de lui. Ismaël se rend compte peu à peu de la folie de l'entreprise car elle est gouvernée par un homme dévoré par une idée fixe. Attaqué par Moby Dick, le Pequod sombrera au large des îles Gilbert en laissant finalement Ismaël seul survivant, flottant sur un cerceuil.

Une scène clé : Moby Dick s'attaque à l'équipage du Pequod en plein océan

" A l'avant du navire, les hommes à présent sont pétrifiés, le dernier geste qu'ils étaient en train de faire a figé dans leurs mains les marteaux, les morceaux de bordés, les lances et les harpons. Envoûtés, ils fixent la baleine, ils la regardent balancer de droite et de gauche son front, porteur du destin et contemplant le vaste demi-cercle d'écume que son élan soulève devant elle. Elle est la vision même du Jugement dernier, de la vengeance immédiate, de l'éternelle malice devant l'impuissance humaine. Le solide contrefort de son front blanc frappa la proue par tribord, faisant rouler les pièces de construction..."

MELVILLE

1819-1891

A la mort de son père et face à des problèmes financiers, il s'engage dans la Marine où il découvre la réalité des clivages sociaux. Cet aventurier embarque à bord d'un baleinier, déserte puis est fait prisonnier dans les îles du Pacifique. A son retour à Boston, il écrit *Taipei* et *Omoo*, romans d'aventures, acclamés par le public, puis *Mardi*. Avec *Moby Dick*, et *Pierre ou les Ambiguïtés*, grand mélodrame personnel, il ne connaît qu'un succès médiocre. Torturé par des questions morales et existentielles, isolé, pauvre, désespéré, il tombe dans l'oubli. Ses dernières œuvres, *Les contes de la véranda*, *Billy Budd*, sont sombres et pessimistes sur la nature profonde de l'homme. La réédition de son œuvre, puissante, intense, inquiète, ambitieuse, en 1924, a permis la reconnaissance de son travail mémorable. C'est un grand génie du roman américain.

Analyse officielle :

L'équipage du Pequod permet à Melville de multiplier des portraits et des analyses psychologiques ou sociales extrêmement détaillées (l'équipage étant une véritable tour de Babel) ; d'un pessimisme calviniste, l'œuvre a été qualifiée d'univers clos car l'action se déroule sur ce seul baleinier. Les descriptions techniques et documentaires de la chasse à la baleine, l'aventure elle-même et les réflexions métaphysiques du narrateur s'entrelacent dans une gigantesque trame où se mêlent des références à l'Histoire, la littérature occidentale, la mythologie, la philosophie et la science. L'existence de Dieu est aussi bien explorée que les interrogations d'Ismaël sur ses convictions et sa place dans l'univers. Ce livre prophétique et moderne, réaliste et inquiet, à contre-courant d'une époque qui voit le nouvel optimisme américain succéder à l'angoisse puritaine, est captivant, vivant et exigeant ; cette aventure universelle, empreinte d'émotion et de poésie est considérée comme l'emblème du romantisme américain. Elle possède une dimension mythologique, mystique, philosophi-

que, voire apocalyptique. Il y a de l'Œdipe et du Faust dans l'histoire enfiévrée de Ahab (qui personnifierait le désir démoniaque du pouvoir absolu) et de sa baleine blanche (dont la blancheur est le symbole des choses spirituelles de l'au-delà, incarnant le mystère cosmique ou l'incarnation du péché). C'est une création colossale et raffinée, qui déconcerte et envoûte, un tumultueux océan d'idées, une des grandes réflexions sur l'état et le statut de l'Amérique.

MOBY DICK est une quête biblique, au fort symbolisme métaphorique, amalgame ambitieux d'encyclopédisme, de drame et de romanesque ; c'est une histoire sombre, complexe, ample et puissante d'une tentation et d'une damnation inspirée de la Bible. A la fois conte de marins, témoignage social, drame de la démesure, de l'orgueil et de la démesure, combat allégorique du Bien et du Mal, cette épopée est un des grands chef-d'œuvre de la littérature américaine de tous les temps.

Personnages :

Le héros chez Melville est familier de la justice et de la loi, de la ligne qui sépare le Bien et le Mal, de l'humanité et de la nature, de l'obsession et de la survie. Ambigu, il offre de multiples interprétations sur son rôle et son caractère. Il représente typiquement une figure idéale ou une abstraction vivante. Avec ses passions complexes et souterraines, il possède une mystérieuse puissance électrique déclenchant des événements qui présentent les aspects d'une nécessité tragique et inexorable. ACHAB : référence au roi d'Israël. Être inoubliable et tyrannique, il est cruel, diabolique, acharné mais courageux. Tragédien, malade, anormal, corps métallique dévasté, Narcisse immobile, il ne vit que pour tuer Moby Dick, entraînant son équipage au péril de sa vie. Son orgueil et sa soif de vengeance le mèneront à sa perte. Figure de type inhumain, démoniaque et image de l'engagement, il est le symbole prométhéen de l'entreprise vouée à l'échec par les dieux, mais qui trouve sa dignité dans sa seule tentative obsessionnelle. Il est la conscience angoissée par le néant, qui parcourt le monde pour trouver la réalité. ISMAEL : son nom biblique symbolise l'orphelin, l'exilé, le marginal aliéné, fuyant la société. De grande culture littéraire, il est le témoin silencieux, la voix du récit, occupant différents postes à bord. Il est lucide, agressif, moqueur, irrévérencieux, choquant.

Structure :

Débute par un Etymologie, des Extraits et composé de 135 chapitres (avec titres) et d'un Epilogue. Narrateur-acteur omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Melville est considéré comme un des plus grands stylistes américains. La prose est complexe, stylisée, symbolique et métaphorique. Elle est intérieure et déborde d'imagination poétique. La phrase « roule, s'étire et retombe avec tout son mystère, propose une beauté qui échappe à l'analyse mais frappe avec violence ».

Source d'inspiration :

Homère, Defoe, Rousseau, Hawthorne, Cooper, Scott, Shelley, Poe / Irving.

A influencé :

Dostoïevski, Stevenson, London, Conrad, Twain, Kafka, Beckett, Sartre, Steinbeck, Faulkner / Von Kleist, Kessel.

Incipit du roman :

" Je m'appelle Ismaël. Mettons. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est une méthode à moi pour secouer la mélancolie et rajeunir le sang. Quand je sens s'abaisser le coin de mes lèvres, quand mon âme est un..."

Ce que j'en pense :

Ce monument littéraire effraie un peu par sa richesse. Il est long, parfois assez complexe, opaque et vraiment inégal. Les nombreuses digressions, considérations économiques et maritimes ne m'ont pas passionné, contrairement à la description de l'obsession et la haine passionnelle d'Ahab pour Moby Dick. Les références encyclopédiques de la mer ou bibliques apportent des ralentissements dans la narration, qui progresse trop lentement jusqu'à l'épique apocalypse finale. J'ai peut-être l'impression d'être passé à côté de ce roman culte si brillant aux qualificatifs dithyrambiques... A lire une fois dans sa vie.

UNE VIEILLE MAÎTRESSE

France, 1851

Jules Barbey d'Aurevilly

Ce très beau roman de mœurs féroce, sensuel et passionné, mélange le roman catholique, la morale et l'art. Grand romancier régionaliste, dandy réfractaire complexe, Barbey livre une plongée immorale et nostalgique dans les mystères de la fatalité et de la malédiction, les faux-semblants de la conscience, de façon libre, étonnante et singulière.

Résumé

Dans le Cotentin, à Carteret, entre la lande et la mer, Ryno de Marigny, un aristocrate dandy dévoyé et séduisant, et Hermengarde de Polastron, une jeune fille chaste, issue des meilleurs rangs parisiens, tombent amoureux. Ryno décide de quitter la Vellini, courtisane à la laideur envoûtante, son amante malagaise, dont il a eu ces dix dernières années, une liaison orageuse, sensuelle et étrange. Mais, en dépit de sa volonté et de ses tentatives d'émancipations, il ne parvient pas à se détacher de sa passion pour sa vieille maîtresse, ce qui brisera la vie du nouveau couple : l'Espagnole lui impose sa loi, celle de l'amour tragique, exclusif et destructeur. Humiliée et profondément meurtrie, Hermengarde devra accepter que son mari la trompe, devant tout le monde, pour le restant de ses jours. Elle en meurt de chagrin.

Une scène clé : Hermengarde aperçoit Ryno et une femme en haut d'une falaise
 " Elle tourna le dos au précipice avec une insouciance du danger qui la rendit sublime... Au moment où Hermengarde arrivait de ce côté, son regard errant fut attiré par le rouge, au soleil, de la robe d'une femme qui parut toute droite, dans l'embrasure de deux créneaux, le dos tourné à l'abîme, comme si elle eût peur, tout en l'affrontant. Presque au même instant, les bras d'un homme entourèrent cette femme et deux têtes disparurent derrière les créneaux. De si loin, elle ne pouvait juger quelle était cette robe rouge, mais de quelle distance n'eût-elle pas reconnu Ryno ? Un frisson lui passa dans la racine des..."

D'AUREVILLY

1808-1889

Mystérieux, marginal, sarcastique et provocateur, il est un auteur à part qui s'est heurté à son temps. Aristocrate révolté, critique littéraire redouté, il est issu de la petite noblesse normande austère et catholique. Républicain athée, puis monarchiste, il revient au catholicisme (excessif), tout en menant une vie élégante de dandy. Son œuvre très originale décrit avec force les enfers dévastateurs de la passion et du désir (le sexe est brutal, tourmenté et scandaleux) : elle unit l'éclat de l'imagination à la richesse d'un verbe raffiné, mêlant le romantisme, le fantastique, le réalisme historique et le surnaturalisme exalté (*Les Diaboliques*), et puis le symbolisme décadent. La passion est charnelle (*Une vieille maîtresse*), filiale (*Un prêtre marié*), politique (*Le chevalier des Touches*) ou mystique (*L'Enfermé*). C'est un grand auteur, injustement méconnu.

Analyse officielle :

Bon observateur des passions humaines frénétiques et des mœurs de son époque, Barbey d'Aurevilly est un artiste solitaire et mélancolique, dont le romantisme noir évoque l'excès, la frénésie, le goût voluptueux de la souffrance ; il se vante d'avoir « un peu éclairé ces obscurs replis entortillés et redoublés de l'âme humaine », et de la sienne notamment : en effet le héros du roman, tour à tour débauché, orgueilleux, tendre et insolent, lui ressemble. L'auteur révèle ses dons de conteur très sûr, ses effets audacieux et scandaleux, en montrant non seulement les ivresses de la passion, mais ses esclavages. Il aime le tumulte tragique, les orages, la foudre, l'intensité, les phénomènes ardents de la vie : peintre hardi de la volupté et de l'enfer, il décèle le tourment intérieur, le travail obstiné de la fatalité. Par la fulguration des scènes, l'énergie des personnages, *Une vieille maîtresse* électrise en montrant l'exceptionnel, le rare, l'imprévisible, la puissance du désir érotique, les déguisements et les perversions. Amour impossible, solitude, inquiétude et angoisse sont les thèmes modernes qui dominent cette œuvre romanesque, à la force tragique. Enfin, ce roman exigeant ne propage pas l'angélisme, mais montre l'humain dans sa gloire autant que dans sa chute et déchéance.

Avec *UNE VIEILLE MAÎTRESSE*, d'Aurevilly brosse la peinture des comportements humains et révèle une connaissance et une compréhension des cœurs étonnantes ; par son inquiétude devant le sacré, son goût des limites et de leur transgression, il ouvre la voie à la décadence. Et par sa puissance d'évocation, son esthétique parfaite et sa grande structure romanesque, il prolonge le romantisme et, par certains aspects, annonce le symbolisme.

Personnages :

Le héros chez d'Aurevilly est toujours aux limites de la révolte, du satanisme et du blasphème. S'affranchissant des règles sociales et religieuses, il est caractérisé par l'esprit et la grâce. Il est sulfureux, pervers, morbide, tourmenté et déséquilibré ; énigmatique, il présente des passions tragiques, violentes et déchaînées et des forces insoupçonnées : amour (incoercible), vengeance, crime... Exalté et mystique, il est enfermé dans une insurmontable solitude. MARIGNY : séducteur ténébreux, fier et romantique, Don Juan impénitent et sulfureux, il est le jouet de sa maîtresse. C'est un anti-héros à l'âme empoisonnée, aux prises avec son destin, faisant découvrir peu à peu sa dépravation. VELLINI : fille d'un torero espagnol et d'une duchesse portugaise, elle est ardente, mystérieuse, androgyne, d'une laide nature reptilienne. Cet être changeant, marqué par la mutabilité permanente, l'instabilité, la métamorphose, l'ambivalence, a une nature démoniaque et ensorcelée. Elle est charnelle, animale, indomptable, provocante, fascinante et insaisissable. C'est une héroïne satanique dans la lignée de personnages de femmes sorcières.

Structure :

Composé de 2 parties avec 11 et 18 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère et 3ème personne. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il y a une sensualité enveloppante, élégante et abyssale dans l'écriture : baroque, flamboyante, lucide, elle est aiguë de mystère, de force et de souffle ; la terrible " langue de feu " est onduoyante et multiple, aux formules hardies, fracassantes et métaphoriques. La prose est belle, brillante, imagée et violente, caractérisée par la sécheresse, la force et la netteté. Elle est originale, noble, éloquente et très sensible ; il y a une profusion d'images suggestives et poétiques.

Source d'inspiration :

de Staël, Hoffmann, Scott, Balzac, Sand, Stendhal, Flaubert / Constant, Nodier, Byron, de Maistre.

A influencé :

Wilde, Maupassant, Huysmans, Proust, Bernanos / De l'Isle-Adam, Rachilde, Mendès, Goncourt, Bourget, Bloy, Péladan, Vallès, Mirbeau, Coppée, Daudet, Rollinat, Lorrain, Richopin, Hello, Uzanne.

Incipit du roman :

" Une nuit de février 183., le vent sifflait et jetait la pluie contre les vitres d'un appartement situé rue de Varennes, et meublé avec toutes les mignardes élégances de ce temps d'égoïsme sans grandeur. Cet appartement - boudoir dessiné en forme de tente - était gris de lin et rose pâle, et il était aussi chaud, aussi odorant, aussi ouaté que l'intérieur d'un manchon. C'était..."

Ce que j'en pense :

C'est un pur régal de lecture ! Mystère, suspense, psychologie : tout y est. Le roman de la passion amoureuse destructrice avec une vraie profondeur de réflexions sur l'âme humaine. Barbey d'Aurevilly est une des plus belles plumes du roman français : richesse du vocabulaire, talents descriptifs et narratifs incomparables ! Du grand art, puissant et poétique, un vrai trésor de la littérature ! Une invitation à appréhender toute la force dévastatrice de la passion que vous ne serez pas prêt d'oublier. A découvrir sans faute car d'Aurevilly reste un auteur très injustement méconnu.

LA CASE DE L'ONCLE TOM (Uncle Tom's cabin : life among the lowly)

Etats-Unis, 1852

Elizabeth Harriet Beecher-Stowe

Ce roman fut aux Etats-Unis, peu avant la guerre de Sécession, un puissant auxiliaire de la cause abolitionniste. La puritaine Beecher-Stowe, « petite femme qui a commencé une grande guerre », signe un des romans les plus célèbres du monde ; elle fait entrer, de façon forte, la figure du Noir et le thème de l'esclavage dans la littérature américaine.

Résumé

Un revers de fortune oblige Shelby, riche planteur du Kentucky, un bon maître humain, à vendre son plus fidèle esclave, le vieux et dévoué Tom, et un jeune enfant, Henri. Une métisse Elisa, mère de Henri, s'enfuit avec lui. Sous les yeux de ses poursuivants, elle parvient à traverser l'Ohio recouvert par les glaces. Avec son mari George, ils partent au Canada. L'oncle Tom se soumet dignement à l'inhumaine condition des esclaves noirs. Il connaît quelques temps la sécurité auprès de la jeune Eva et de son père Augustin Saint-Clare, mais ces deux derniers meurent tragiquement. Tom doit suivre dans sa plantation le féroce et mesquin Simon Legree. Livré à la tyrannie de cet homme, il sera persécuté à cause de son refus de maltraiter ses frères ; il n'aura, au moment de mourir, que des paroles d'amour et de pardon.

Une scène clé : Tom, l'esclave victime de la cruauté de Simon Legree, en état de grâce
 " Pas une seule de ces paroles sauvages n'atteignit l'oreille de Tom ; une voix qui parlait plus haut lui disait : « Ne crains pas ceux qui ne peuvent plus rien ! ». Et à ces mots les os et les nerfs de ce pauvre esclave vibraient en lui comme s'ils eussent été touchés par le doigt de Dieu ! Et dans une seule âme il avait la force de dix mille ! Il marchait, et, les arbres, les buissons, les huttes de l'esclavage, et toute cette nature, témoin de sa dégradation, passaient confusément devant ses yeux, comme le paysage s'enfuit devant le char emporté par une course rapide. Son cœur battait... Il entrevoyait la patrie céleste..."

BEECHER-STOWE

1811-1896

Fille de pasteur puritain calviniste, et épouse d'un pasteur, elle est nourrie, dès son enfance, de lectures romanesques. Elle découvre la réalité de l'esclavage à Cincinnati. Elle est animée d'une ardente et rigoriste foi religieuse dans toute ses intentions. *La case de l'Oncle Tom*, qui épouse les thèses antiesclavagistes, a un caractère apocalyptique : très documenté, « il avait été écrit sous la dictée de Dieu. », où elle fait voler en éclat le mythe de la bonté de certain planteurs. Son engagement politique et spirituel l'oblige à fuir sa ville pour le Maine. Elle publie une suite, *Dred*, histoire du grand marais maudit, *Gens d'autrefois* et de nombreux écrits contestataires, didactiques, polémiques (pour se défendre contre ses accusateurs sudistes). Elle produit aussi de nombreux autres romans engagés, moraux imprégnés de puritanisme, d'ironie et d'humour.

Analyse officielle :

Publié en feuilleton, ce témoignage étonnant qui joua un rôle important dans la prise de conscience du problème noir, porte des appels à la révolte. Il se partage entre le cauchemar et l'espérance, entre l'inévitable du martyr et l'affirmation de la fraternité humaine. Paraissant à son heure, il était porté par l'esprit du temps et par toute une littérature anti-esclavagiste. Et par son succès immense, sans précédent, en fixant et analysant une situation, il précipita l'échéance de la guerre entre le Nord et le Sud et atteignit ainsi son objectif politique. Il eut donc une fonction historique, celle d'avoir promu la cause abolitionniste, dans un arrière-plan moral et religieux. Sous le stéréotype du mélodrame larmoyant, on discerne une analyse précise des divers aspects (émotionnels, sexuels, sadiques) du racisme. L'Oncle Tom, l'esclave noir croyant, persécuté, fut considéré par la culture afro-américaine comme l'exemple du Noir intégré, pour finalement devenir, avec le temps, le symbole de la servilité. Malgré quelques invraisemblances et commentaires moralisateurs, ce roman posait un mouvement entraînant, des scènes pittoresques rythmées, un art de mener de front plusieurs intrigues. Il y a un mélange de tragique et de comique : disparitions, séparations, évasions, poursuites et diverses re-

connaissance. Les lieux, les visages, les vêtements, les odeurs y sont très bien décrits. Cette « démonstration » inspirée, objective et réaliste, relève donc d'une certaine littérature feuilletonesque ; la romancière a brossé un panorama de l'esclavage, à la fois avec netteté, nuance et horreur, avec un fond d'obscurité, où se lit l'obsession du péché (mais où dans son combat avec l'ombre, la lumière l'emporte toujours). Roman sentimental et mélodramatique, il est aussi une parabole de la réversibilité des mérites, du rachat par la souffrance, dogmes de la foi chrétienne. Il parle de l'universalité de l'asservissement et de l'affranchissement, de la liberté et de la dignité humaine.

Par l'originalité de sa thématique, ses intrigues entrecroisées, le poids de son réalisme mélodramatique et sa signification métaphysique, LA CASE DE L'ONCLE TOM est un roman polémique unique. Il est devenu une manière de mythe littéraire engagé. Avec sa fable christique de tolérance, son intention libertaire et contestataire, l'auteur a touché directement à l'actualité historique de son pays par la question nationale du racisme et par les croyances fondatrices de la nation ; il a contribué à l'évolution des consciences.

Personnages :

Le héros noir chez Beecher-Stowe est complexe, noble et généreux, patient dans sa souffrance, avec une certitude morale. Il est digne, pieux et humain. Le héros blanc est décrit sous le signe de l'ambivalence. Ils symbolisent tous la pérennité du sang. L'ONCLE TOM : modèle du brave Noir, dévoué, sublime passif, c'est une victime de la cruauté de ses maîtres ; très religieux, il est un donneur de leçons de morale chrétienne par ses discours. Héros sacrificiel, christ noir, de douleur, rédempteur de ses bourreaux, son destin (tragique et fatal), est de sauver l'âme de ceux qui le martyrisent. D'une humilité constante, il est nourri de la Bible, qu'il cite régulièrement. Il a une grande aptitude à la souffrance et à la valeur du sacrifice. C'est un homme sûr de lui et confiant, fort et silencieux. Il a une échappée symbolique et spirituelle, dans sa mort, où il dit l'amour universel. Il est une sorte de lumière qui éclaire en contre-jour le monde des Blancs et des Noirs. Il est devenu un personnage iconique, à la fortune parodique et caricaturale. C'est un stéréotype. Oncle Tom s'est lentement transformé, avec le temps, en quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus cynique.

Structure :

Composé de 45 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est simple, limpide, forte et sentimentale, faite de dialogues avec caractérisation des différents types sociologiques.

Source d'inspiration :

Scott, Bunyan / Shakespeare.

A influencé :

Sand, Twain, Bernanos, Faulkner / Sinclair, Wright, Baldwin, Haley, Carson.

Incipit du roman :

" Vers le soir d'une froide journée de février, deux gentlemen étaient assis devant une bouteille vide, dans une salle à manger confortablement meublée de la ville de P... dans le Kentucky. Pas de domestiques autour d'eux : les sièges étaient fort rapprochés, et les deux gentlemen semblaient discuter quelque question d'un vif intérêt. C'est par politesse que nous..."

Ce que j'en pense :

Ce roman réaliste est très dur et éprouvant, sur les cruautés inhumaines infligées aux hommes de couleur pendant l'esclavage. Il y a beaucoup d'émotion qui se dégage de ce plaidoyer fervent et tellement sensible. C'est une vraie curiosité littéraire, très émouvante. J'ai beaucoup aimé la bonté de Tom, faite d'amour et de pardon... Une leçon d'humanité bouleversante qu'on doit lire sans doute !

WALDEN OU LA VIE DANS LES BOIS (Walden or life in the woods)

Etats-Unis, 1854

Henry David Thoreau

Ce roman écologique intime du retour à la nature et de la conscience environnementale, alterne récit autobiographique, réflexions, poèmes et descriptions naturalistes à la grande sensibilité poétique. Spirituel, idéaliste et rêveur, moral et puritain, à la pensée didactique vive et érudite, Thoreau est le fondateur du genre littéraire de la nature writing.

Résumé

En 1845, afin de se libérer de toute contrainte sociale, Thoreau, à vingt-huit ans, quitte sa ville natale Concord Massachusetts, pour aller vivre seul dans une forêt (appartenant à son ami et mentor Ralph Waldo Emerson) au bord de l'étang Walden, à un mille de là. Il y construit une cabane de pin. Dans ce refuge pastoral, il cultive ses légumes et y mène une vie de simplicité, d'indépendance et de magnanimité. Il fait l'éloge de la chasteté et du travail. Suivant les changements de saisons, il présente ses pensées, observations et spéculations. Il dévoile comment, au contact de l'élément naturel, l'individu peut se renouveler et se métamorphoser, prendre conscience enfin de la nécessité de fonder toute action et toute éthique sur le rythme des éléments. Il y restera deux ans, deux mois et deux jours.

Une scène clé : Thoreau, en osmose totale avec la Nature et le Temps

" Parfois, un matin d'été, quand j'avais pris mon bain accoutumé, je restais assis au soleil sur le seuil de ma porte depuis le lever du soleil jusqu'à midi, plongé dans mes rêveries, au milieu des pins, des noyers, et des sumacs, dans une calme solitude que rien ne voulait troubler, tandis que les oiseaux chantaient autour de moi ou voletaient sans bruit, entrant dans la maison et en sortant, jusqu'à ce que le soleil, descendant à ma fenêtre vers l'ouest ou le bruit du chariot d'un voyageur sur la grand'route au loin me rappellent que le temps s'écoulait. Je vivais à cette époque comme poussent les plantes, ... "

THOREAU

1817-1862

Il n'a quitté que rarement son village du Massachusetts, Concord, son paradis rural. Après des études à Harvard, instituteur pendant deux ans, il s'occupe de la fabrique artisanale de son père. Excentrique, iconoclaste, pragmatique, contre les lois esclavagistes, attaché à sa liberté, son éthique est la désobéissance civile et la pauvreté volontaire ; il est non violent et solitaire. Ami des indiens, nourri des classiques, de philosophie orientale, il aspire à rejoindre l'être profond des choses, à y accorder sa conscience. Avec la densité noueuse de sa prose, il laisse, dans ses récits de voyages, essais naturalistes et son journal monumental, l'héritage de l'idée collective, d'une Amérique originelle. Il est devenu le héros culturel de la protection de l'environnement, avec une l'attitude intime, spirituelle, transcendante et romantique envers la terre.

Analyse officielle :

Conserver les coutumes, les langues, les choses : autant de préoccupations qui classent Thoreau parmi les pionniers de l'écologie et contribuent à faire de lui un auteur éminemment moderne. Sensible aux saisons du déclin, périodes propres à la méditation, ce philosophe de la nature s'emploie à décrypter les signes d'une harmonie universelle au sein de laquelle l'homme doit trouver sa place. *Walden* est un roman hybride inclassable qui transcende les genres littéraires : à la fois un essai narratif didactique, un discours rhétorique, une autobiographie lyrique, un journal naturaliste, une robinsonnade pastorale. C'est aussi une sorte de journal de bord très harmonieux, qui tient parfois du collage d'extraits, de citations, d'emprunts à toutes les sources (latine, grecque, anglaise, chinoise et biblique, surtout Matthieu, l'Ecclesiaste et l'Exode). Sa dimension critique d'encontre du monde occidental en fait un véritable pamphlet : au pays de l'éthique protestante du travail, il transforme l'oisiveté en une vertu créatrice. Sa lecture est d'une fluidité qui semble naturelle tant les observations comme les analyses coulent d'une même eau. La vie à Walden a donc tout d'une aventure contemplative, mystique et pragmatique, philosophi-

que et spirituelle. La construction de la cabane, décrite en détail, n'est qu'une métaphore illustrant l'édification attentive de l'âme. *Walden* est une œuvre de restauration intime, l'appel à la vie autarcique, à une reconnaissance individuelle et narcissique, le moyen d'accéder à une connaissance plus affinée de soi. Véritable « fable moderne contestataire de l'individu excentrique cherchant à s'émanciper de la tradition », elle dénonce le pouvoir de l'argent, la rigidité des conventions sociales et la violence des institutions.

WALDEN est un plaidoyer libertaire (antiétatisme, anticonformisme, libre arbitre de l'individu, opposition à tout dogme) mettant en cause le fonctionnement et l'éthique de la société américaine ; c'est le chantre de la liberté individuelle, concentrant en lui cette indépendance intemporelle et cet appel du Wild qui constituent l'âme de la nation américaine. C'est une pierre angulaire, un grand classique de la littérature, à la grande influence politique ; un hymne vivant, épique et méditatif, d'émerveillement à la nature, aux plantes et aux bêtes. Panthéiste et ethnologue, il est le précurseur du genre des romans naturalistes.

Personnages :

Le héros chez Thoreau est un homme honnête et poétique, qui mène une expérience visant à lui redonner un sens au quotidien. Son remède au conformisme et à la résignation consiste à ouvrir les yeux sur la nature avec conscience et à la respecter. Indépendant, il connaît un itinéraire spirituel, salutaire et libérateur. Il aime la lecture, la réflexion et le langage. **THOREAU** : le philosophe transcendantaliste et charismatique a pour but de vivre l'éternel présent. Sa pensée, à la densité insaisissable, reste un symbole. Libéral plein de réflexions, il a aussi réfléchi à la façon d'améliorer la société. Il mène une vie frugale, autarcique, faite de méditations sur le sens de l'existence. Pionnier plein de ressources, fermier indépendant, rebelle aux institutions, amoureux de la nature sauvage, individualiste et moraliste intransigeant, il est devenu un héros culturel...

Structure :

Composé de 18 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Les formules sont concises, le rythme des mots a une belle densité. Le travail des phrases est constant avec des recours à l'étymologie, aux métaphores organiques, onomatopées et aphorismes. Le style est musical, expressif, poétique et personnel, le vocabulaire savoureux, archaïque ou indigène. Il y a une sensualité enveloppante, élégante et abyssale dans l'écriture.

Source d'inspiration :

Homère, Milton, Defoe, Bunyan, Goethe, Rousseau / Mythologies grecque, romaine ou nordique.

A influencé :

Tolstoï, Stevenson, Kipling, Hesse, Rolland, Hemingway / Kerouac, Harrison, Giono, Miller, Lewis, Burroughs, Muir, Wilson, Krutch.

Incipit du roman :

" Lorsque j'écrivis les pages qui suivent, du moins la plus grande partie, je vivais seul au milieu des bois, sans un voisin, dans un rayon d'un mille, dans une maison que je m'étais bâtie moi-même sur la rive de l'étang de Walden, à Concord dans l'état de Massachusetts gagnant de quoi subsister par le seul travail de mes mains. J'ai vécu là deux ans et deux mois. A présent..."

Ce que j'en pense :

C'est un document instructif, serein, qui ne m'a pas passionné malgré les nombreux thèmes écologiques (avant l'heure) traités. L'idée de Walden (retourner aux choses simples) est belle, courageuse, intègre et utile. Cet hymne épique à la nature, aux saisons, aux plantes et aux bêtes n'est pas assez « romancé » à mon goût (il y a peut-être trop de chiffres...), même s'il est un témoignage touchant. Il reste d'une actualité brûlante aujourd'hui où l'écologie revient en force face aux dégâts de la société de consommation. C'est une vraie curiosité littéraire, aux réflexions enrichissantes.

MADAME BOVARY

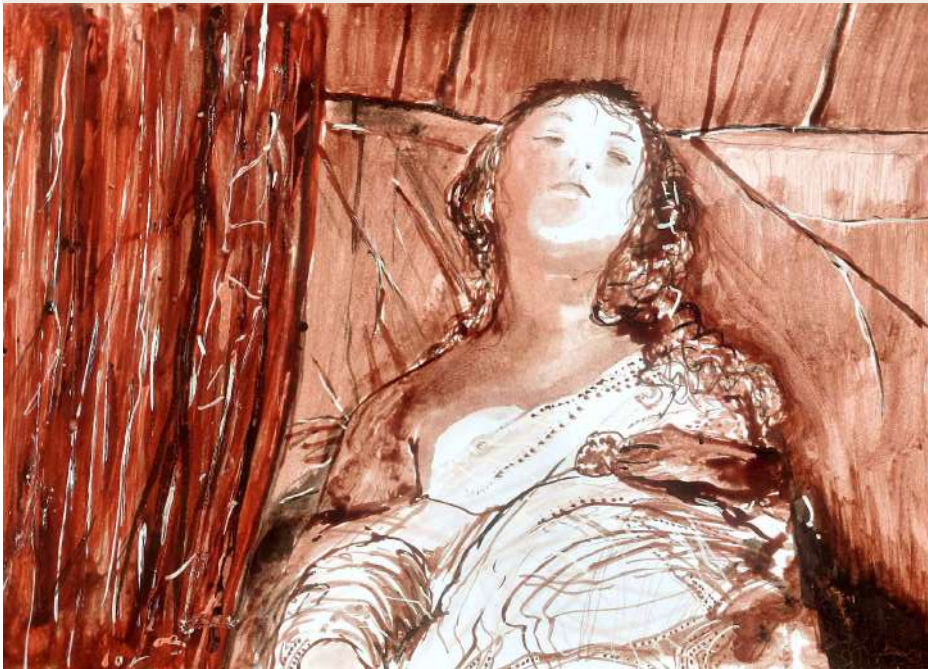
France, 1852-1857

Gustave Flaubert

Au refus du discours romanesque, ce livre de l'ironie et de l'absence, « sur rien », d'une réalité qui se dérobe, est un grand portrait réaliste, dur et sensuel de la vie bourgeoise de province. Avec un sens aigu de l'observation et une capacité moderne à saisir la banalité de la vie, Flaubert démontre un attachement au détail dans un style pur inégalable.

Résumé

Charles Bovary, un terne jeune homme laborieux, devient finalement médecin. Il épouse en seconde noce Emma Rouault. Cette jeune fille croit trouver dans le mariage les félicités romanesques qu'elle avait jusqu'alors rêvées. Mais la médiocrité de son époux, de son entourage, à Tostes, puis à Yonville, lui fait perdre toute envie. Elle se languit et se morfond. Elle se jette alors dans une passion discrète et tendre pour Léon, un jeune clerc de notaire. Après son départ, elle rencontre Rodolphe, un dandy médiocre, qui préfère bientôt l'abandonner à ses désirs exaltés et impérieux. Elle retrouve Léon, mais se lance dans des dépenses luxueuses. Bientôt, accablée de dettes, de fatigue et de remords, elle se suicide à l'arsenic. Charles Bovary ne tarde pas à la suivre dans la mort, laissant orpheline la petite Berthe, leur fille.

Une scène clé : Emma Bovary, dans une vague torpeur amoureuse désenchantée " Elle n'en continuait pas moins à lui écrire des lettres amoureuses, en vertu de cette idée, qu'une femme doit toujours écrire à son amant... Ensuite elle retombait à plat, brisée ; car ces élans d'amour vague la fatiguaient plus que de grandes débauches. Elle éprouvait maintenant une courbature incessante et universelle. Souvent même, Emma recevait des assignations, du papier timbré, qu'elle regardait à peine. Elle aurait voulu ne plus vivre, ou continuellement dormir. J'appelle cela une excitation à la vertu, par l'horreur du vice, ce que l'auteur annonce lui-même, et ce que le lecteur le plus distrait..."

FLAUBERT

1821-1880

Fils d'une famille bourgeoise, il quitte le droit pour se consacrer à l'écriture. Par goût de la découverte, il voyage en Orient. Hors des salons parisiens, il s'enferme dans sa propriété familiale, près de Rouen. Il publie *Madame Bovary*, qui lui assure une rapide consécration littéraire malgré sa condamnation pour outrage aux bonnes mœurs. Puis il écrit *Salammô*, livre baroque et coloré. Sa passion inassouvie pour Elisa Schlésinger l'inspire pour *L'Education sentimentale*, grand roman de la défaite amoureuse. *Bouvard et Pécuchet* est une satire de la bêtise. Analyste pessimiste, artisan d'un style unique et sensible, minutieux, fébrile, angoissé et furieux, c'est un clinicien des lettres et de l'art, un observateur cruel à l'ironie désenchantée ; il est le maître du mouvement réaliste, l'inspirateur des naturalistes et l'un des précurseurs du nouveau roman.

Analyse officielle :

Flaubert est le créateur du bovarysme, d'une héroïne qui donnera son nom au comportement consistant à fuir dans le rêve l'insatisfaction, la frustration et la désillusion éprouvées dans la vie. Pour cette étude de caractère perspicace, il soutient que « Bovary, c'est moi » en exprimant sa parenté avec ce personnage. Inspiré d'un fait divers atrocement banal et triste, ce grand roman original du désenchantement, de la tragédie d'une âme et de la farce bourgeoise, dépeint, entre émotion et satire, une double faillite financière et amoureuse. Très maîtrisé dans sa composition, ce roman de mœurs provinciales, réaliste et naturaliste, chronique et peinture de la société de son temps, est aussi un roman d'apprentissage (Emma subit l'influence d'une éducation religieuse, la bêtise, la lâcheté des hommes). Ce sujet mélodramatique et moraliste est coulé dans une langue qui s'y refuse. Par une innovation formelle, le narrateur ne s'immisce jamais dans l'histoire pour inciter le lecteur à plaindre Emma

ou à la condamner, mais lui laisse l'entière liberté. Il privilégie le discours indirect libre pour traduire la pensée et la psychologie de ses personnages, avec un regard à la fois caustique, attendri, satirique, violent et âcre. Chant tragique de la fatalité et de la solitude, il est d'un romantisme désespéré et mélancolique, dégageant à la fois une impression de fragilité et de réelle solidité.

MADAME BOVARY est une des plus belles leçons de style du roman français et Flaubert devient le père de la littérature moderne, en privilégiant la forme au détriment de l'anecdote. Il annonce ainsi les grandes orientations narratives du 20ème siècle avec la multiplication des voix narratives, la médiation du regard et les changements déconstruits de perspective. Son caractère poétique, visionnaire, objectif et scientifique contribue à rendre cette œuvre capitale, fondatrice, à caractère et portée universels.

Personnages :

Le héros chez Flaubert est soumis à l'amour, à la confusion des sentiments, à l'ennui provincial et au mépris des bourgeois. En échec moral et social, il est en rupture par idéalisme, sensibilité et sentimentalité, au conditionnement romanesque. Le bourgeois est bête, hypocrite, cupide, méchant et moraliste, vivant dans un monde étriqué et nuisible.

EMMA BOVARY : belle, délicieuse, irrésistible et exaltée, en proie aux émotions fulgurantes, elle est ce que la morale bourgeoise réprouve. Obsessionnelle, égocentrique, elle balance entre idéal et médiocrité quotidienne, entre désir et ennui. Libre, naïve et hardie, elle possède l'aspiration. Son rêve étant devenu irréalisable, elle préfère la déchéance à un monde incompatible à ses fantasmes. Sa mort devient un drame humain âpre, dérisoire mais sublime et mystique. Type exemplaire de la femme adultère, passionnée et insatisfaite, elle atteint à une réalité universelle. C'est une des plus grande (anti)héroïne de roman.

CHARLES BOVARY : terne médecin de campagne, dévoué et ennuyeux, il a un esprit lourd, déprimant, des façons communes. Obtus et rustre, il est un époux médiocre, maladroit, généreux et brave, incapable de comprendre le mal dont souffre Emma.

Structure :

Composé de 3 PARTIES (9 + 15 + 11 chapitres sans titres).

Narrateur omniscient + visions du dehors : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente + externe + interne (fixe et variable).

Style :

Le labeur de l'écriture se lit dans chaque phrase, au rythme musical. Le style est exigeant, nerveux et très pittoresque ; subtil, il est soigné, travaillé, précis avec des ondulations, une manière absolue de voir les choses, un désir de perfection. La phrase est froide, retenue, sonore et symbolique ; elle est solide, harmonieuse, rigoureuse et imagée.

Source d'inspiration :

Cervantès, Rabelais, La Fayette, Goethe, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Marivaux, De Staël, Chateaubriand, Sand, Balzac, Stendhal, Dumas, Hugo, d'Aureville, Sade / Furetière, Mérimée, Montaigne, Boileau, La Bruyère, Quinault.

A influencé :

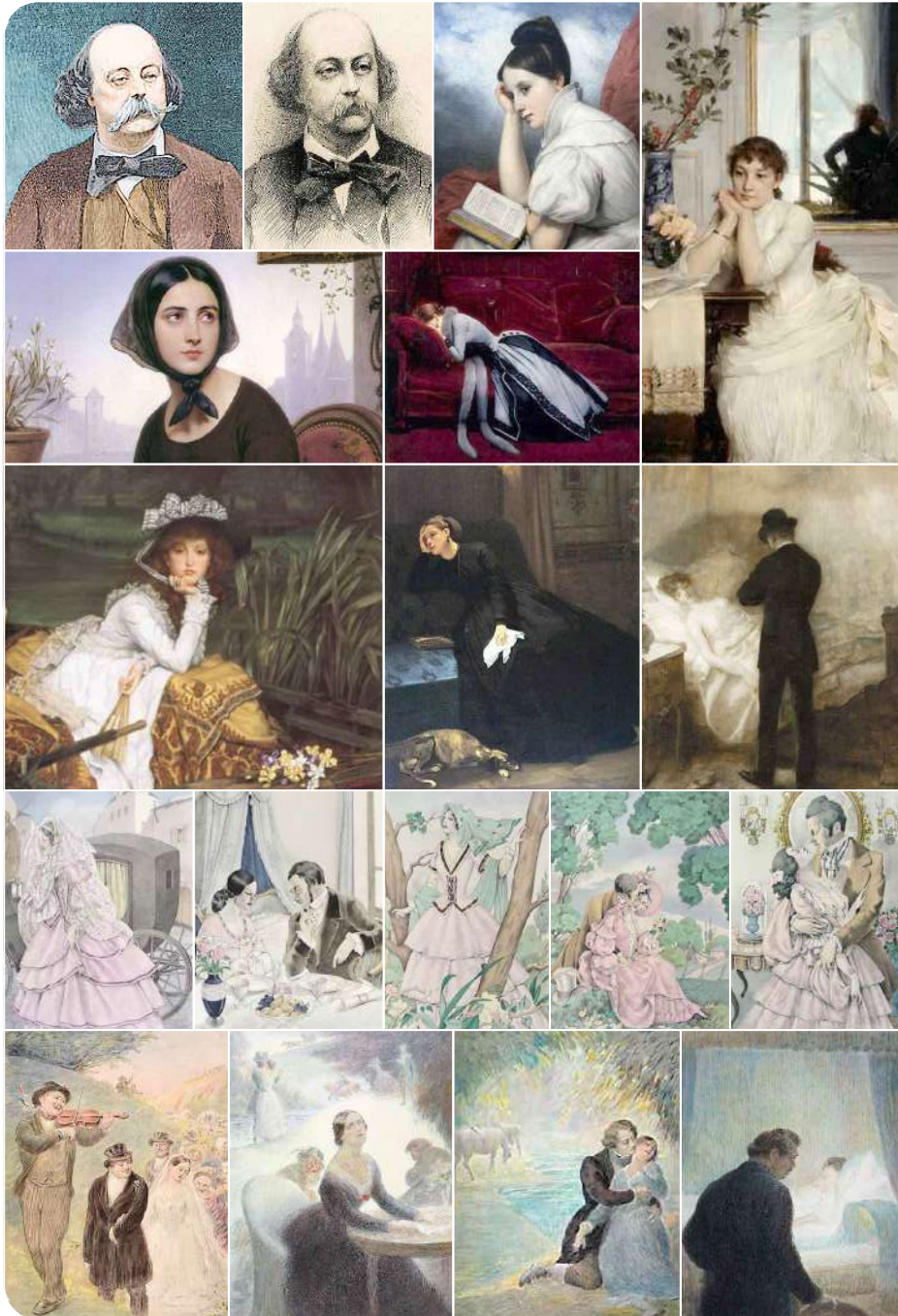
Zola, Maupassant, Huysmans, James, Joyce, Woolf, Proust, Mann / Fontane, Dumas Fils, Gauthier, Daudet, Goncourt, Vallès, Sarraute, Robbe-Grillet, Michon, Echenoz, Postel.

Incipit du roman :

" Nous étions à l'étude, quand le Proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis se tournant vers le maître d'études : - Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je..."

Ce que j'en pense :

Pour moi, c'est un des plus grands romans français. Cette tragédie inexorable est soutenue par une écriture corrosive ciselant à merveille la psychologie d'Emma, qui constate qu'un gouffre sépare le rêve et la réalité. Les cauchemars grandissants d'ennui et de médiocrité, d'inertie et de vertige, sont parfaitement décrits avec un intérêt allant grandissant. Livre puissant et fascinant à l'écriture dépouillée, à lire ou relire absolument, surtout si on reste sur un souvenir négatif...

OBLOMOV (Обломов)

Russie, 1849-1859

Ivan Aleksandrovitch Gontcharov

Ce grand roman de mœurs à la réelle profondeur offre une satire mordante des petits fonctionnaires et des barines russes. Le personnage indolent et léthargique d'Oblomov, véritable archétype, possède une puissance inoubliable. Lucide romancier, Gontcharov signe avec humour et ironie, une partition essentielle dans le témoignage sur l'âme russe.

Résumé

A Saint-Petersbourg le fonctionnaire Ilia Ilitch Oblomov, fils de hobereaux campagnards, vit avec son vieux, maladroit et fidèle serf Zakhar, à Oblomovska, domaine de trois cents serfs. Quotidiennement, ils s'affrontent absurdement sur des sujets dérisoires. Partisan de la paresse, Oblomov ne trouve le bonheur que dans le sommeil. Ni son ami d'enfance Stolz, allemand énergique, efficace, pragmatique, ni la belle enflam- mée Olga, avec qui se nouera l'embryon d'un badinage et d'une idylle, ne parviendront à le tirer de sa léthargie : toutes ses tentatives sont vouées à l'échec. Son inertie est le refus farouche de tout divertissement. Son ami Tarantiev essaye de l'escroquer. Un an plus tard, Oblomov a un fils avec la veuve Agafia Matveievna qui le loge. Il a sombré dans une vie tiède et apoplectique. Olga et Stolz se sont mariés.

Une scène clé : Oblomov gagné par la paresse et la léthargie

" Rien ne l'attira plus hors de la maison. Il s'enracinait de plus en plus dans son appartement. Bientôt, il souffrit de rester habillé durant toute une journée, puis, il n'eut plus le courage de dîner en ville, sauf chez quelques célibataires de ses amis, où il pouvait dénouer sa cravate, déboutonner son gilet, s'étendre sur un canapé, s'y endormir. Il n'allait plus dans le monde, parce qu'il fallait endosser un habit, se raser tous les jours... Peu à peu, une espèce de timidité enfantine, la crainte perpétuelle d'un danger, se développèrent en lui – conséquence d'une existence toute passive. Par contre, la lente..."

GONTCHAROV

1812-1891

Issu d'une famille de petite noblesse terrienne, il porte en lui le personnage de son chef d'œuvre *Oblomov* et l'Oblomovtchina cette étrange maladie de l'âme. Haut fonctionnaire, conservateur modéré, curieux, sensible, nostalgique, sédentaire et voyageur, il fait le tour du monde (récit de voyage *La Frégate Pallas*). Il écrit *Nymphodora Ivanovna*. Sa tendresse résignée à l'égard du monde russe est sensible dans une forme d'humour (burlesque) qui est l'élégance du désespoir. Il pense que l'abolition des institutions et des pratiques sociales nuisant à la Russie est la condition pour que le pays puisse se moderniser. Il a une écriture réaliste rationnelle, descriptive, romanesque et poétique ; le rythme qui épouse les errances de ses héros, donne à ses peintures psychologiques morales toute sa subtilité, dans une dimension affectueuse lyrique.

Analyse officielle :

Il y a une vraie tension dramatique et un beau romantisme, dans ce roman délicat de la passion et du renoncement (à vivre), plein de tendresse, d'humour, de burlesque et de nostalgie. Dans sa dernière partie, Stolz raconte à l'écrivain la vie d'Oblomov, et l'on comprend que le roman est né de ce récit de Stolz ; l'effet du réel donné au livre par cet épilogue inscrit Oblomov dans une certaine histoire de la Russie, figée dans son sommeil, inerte, immobile, patriarcale et campagnarde : fatigue, lâcheté, paresse et archaïsme (le servage en premier chef) y sont représentés. On y trouve un aspect humoristique, tragique et fascinant de l'esprit russe : cette réticence à accepter les « temps » de la réalité, peut-être par une sorte de fatalisme oriental, rétablissant la primauté de la contemplation sur l'action. Oblomov est aussi une vivante méditation sur les sagesse inventées par l'homme pour faire face à sa condition. C'est paradoxalement grâce

à sa pauvreté dramatique que l'histoire de la vie d'Oblomov s'ouvre ainsi sur les questions philosophiques du temps, de l'angoisse, de la solitude, de la liberté, de l'action, de la relation à l'Autre et d'Eros. Et c'est de façon émouvante et humaine que Gontcharov laisse ouverte une question : et si la paresse (l'indolence et la paralysie euphorisante) n'était, après tout, moins un vice qu'une forme de sagesse ?

OBLOMOV est un très grand roman car il intègre à la littérature un type humain mythique et une allégorie sur les regrets du paradis perdu (l'Oblomovka). Il représente la léthargie et la myopie de l'aristocratie russe du 19ème siècle et il atteint également à l'universel. C'est une tragi-comédie douce-amère, poétique, brillante et originale sur les occasions manquées, le temps immobile et cyclique ; c'est une des œuvres les plus significatives et les plus parfaites de la littérature russe. Il aura aussi sonné le glas du romantisme.

Personnages :

Le héros chez Gontcharov est une généralisation idéale de la nature humaine. Sage, incarnation de l'âme slave, il est partagé entre idéal et réalité, servitude et nihilisme. Utopique régressif, il a le culte de la paresse, la passivité et de la procrastination. OBLOMOV : (le nom vient de *fragment*, *débris*) frappé d'aboulie, de léthargie rêveuse spirituelle (qu'il vit pourtant comme un drame), ce propriétaire désargenté est paresseux, maladif et médiocre ; il souffre d'une immobilité physique et morale, pour qui tout déplacement, initiative, changement dans la vie est une réelle épreuve. Même la passion (maladie de l'âme qui obscurcit la perception pure de l'être, qui est souci et angoisse) lui est une aventure spirituelle si douloureuse qu'il préfère y renoncer : entreprendre et aimer sont des choses trop fatigantes pour lui. Il est à la fois malade, indolent et sage. D'une nature douce, son caractère a une négativité stérile. Irrésolu, hypersensible, son renoncement à l'existence le tend vers la tranquillité, le contentement, le repos et la non-souffrance. Il est lucide en supprimant dans sa vie les grands sentiments, les crises et les luttes. Il renonce à l'action, refuse la modernité et célèbre un rêve de vie. A la fin, il oscille doucement entre le désir de vivre et l'indifférence, sans amertume ni ressentiment, et replonge dans les limbes de la prostration jusqu'à la mort. Idiosyncratique, archétype du procrastinateur dépressif, oisif et rêveur, nihiliste et velléitaire ; neurasthénique nostalgique, geignard, narcissique et nombriliste, il est l'un des anti-héros les plus charmants de la littérature. L'oblomovisme est entré dans le langage courant.

Structure :

Composé de 4 Parties (11 + 12 + 12 + 11 chapitres, sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est fait d'un ton juste, élégiaque ou ironique. Les nombreux dialogues sont minutieux, vivaces, burlesques, sérieux ou lyriques.

Source d'inspiration :

Cervantès, La Fayette, Rousseau, Diderot, Gogol, Tourgueniev, Flaubert / Lermontov, Belinski.

A influencé :

Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski, Sartre, Melville, Proust, Beckett / Leskov, Saltykov-Chitchédine, Sologoub.

Incipit du roman :

" Dans la rue Gorokhovaïa, dans une de ces grandes maisons dont les locataires suffiraient à peupler tout un chef-lieu de district, était couché, un matin, dans son appartement et dans son lit, Ilia Ilitch Oblomov. C'était un homme de trente-deux ou trente-trois ans, de taille moyenne, à la figure agréable, aux yeux gris foncé ; mais on eût vainement..."

Ce que j'en pense :

C'est un roman curieux et assez unique dans son genre. Malgré quelques longueurs, ce mythe littéraire envoûte par ses très nombreuses rêveries engourdissantes. La psychologie d'Oblomov est très poussée, jusqu'à son accomplissement accepté du destin. Il y a beaucoup de tendresse touchante et de lyrisme attachant, où le fond et la forme sont étroitement liés. Moins connu que les très grands classiques russes, découvrez cette analyse très fine de la nature humaine, et de ses douceurs et sombres langueurs de la paresse. Et cet éternel partisan de la position allongée nous donne peut-être une leçon de vie très actuelle, adaptée à notre époque stressante, à savoir que la paresse rime peut-être avec la sagesse.

LA DAME (ou FEMME) EN BLANC (The woman in white)

Angleterre, 1860

William Wilkie Collins

Cette trouble histoire mélodramatique, riche en suspense et écrite avec un réalisme minutieux, est faite de mystères et de disparition. Souvent considéré comme le premier grand roman d'intrigue, Collins ouvre la voie au genre policier. Il est considéré comme le spécialiste en suspense pièges retors et révélations, d'une société bien pensante.

Résumé

Jeune professeur de dessin émérite, William Hartright quitte Londres pour enseigner, dans le Cumberland, chez l'aristocrate Mr Fairlie, l'aquarelle à la ravissante Laura Fairlie et sa demi-sœur, la très brillante Marian Halcombe. De nuit, il rencontre, par hasard, une jolie jeune femme terrorisée, de blanc vêtue, fugitive, semblant fuir un danger obscur. Marqué par cette rencontre, il se rend à Limeridge House, maison qui recèle de lourds secrets. Là, il s'éprend de Laura (qui ressemble étrangement à la dame en blanc) mais cet amour partagé, est voué au malheur car Laura est déjà fiancée. Il va alors se retrouver plongé dans une affaire complexe de manipulation menée par Sir Percival, l'époux de Laura, et par son dangereux et machiavélique comparse, le Comte Fosco, qui échouera finalement.

Une scène clé : la rencontre de Hartright et de la dame en blanc, au milieu de la nuit

"...quand, soudain, mon sang se glaça dans mes veines : une main s'appuyait légèrement par-dessus mon épaule. Je me retournais vivement, les doigts crispés sur le pommeau de ma canne. Là, derrière moi, au milieu de la nuit, se tenait une femme, sortie de terre comme par miracle ou bien tombée du ciel. Elle était tout de blanc vêtue et, le visage tendu vers moi d'un air interrogateur et anxieux, elle me montrait de la main la direction de Londres. J'étais bien trop surpris de cette soudaine et étrange apparition pour songer à lui demander ce qu'elle désirait. C'est elle qui parla la première..."

COLLINS

1824-1889

Avocat, peintre et écrivain prolifique de l'époque victorienne, il est l'ami, collaborateur et rival de Dickens. Très populaire de son vivant, il écrit vingt-sept romans, cinquante nouvelles, quinze pièces de théâtre et plus de cent essais. Ses romans sont qualifiés de romans-feuilletons à sensation et suspense, un genre précurseur du roman policier, avec mystères et crimes. *La Pierre de lune*, son autre grand roman, décrit les effets de l'opium, de sa dépendance personnelle qu'il prenait pour soulager sa goutte. Perspicace et subversif, il publie aussi des critiques sociales sur la condition de la femme, les conséquences du divorce et de l'illégitimité. Menant une existence anticonformiste et bohème, il est un remarquable observateur de son temps et n'a pas son pareil pour sonder les âmes les plus sombres dans ses beaux "thrillers" romanesque.

Analyse officielle :

Ce roman est un labyrinthe à sensation, mystère et ambiguïté, véritable monde à tiroirs, mêlant pièges diaboliquement retors, terreurs intimes et secrètes inconvenances. Il possède une structure narrative inhabituelle et novatrice (il ressemble plus à des romans épistolaires) dans laquelle différents narrateurs sont dotés chacun d'une voix distincte. Cela permet au lecteur de voir les événements du point de vue de tous les personnages. C'est donc un vaste miroir éclaté où chacun projette sa vision forcément limitée des choses et où la réalité est vue comme la somme d'un nombre indéfini d'erreurs ou d'approximations. Avec un sens inné de l'intrigue, Collins explore donc la façon dont une identité « légitime » peut être construite et déconstruite par le biais d'un ensemble de dédoublements et de contrastes ; il dévoile petit à petit les arcanes tortueuses de l'affaire, accumule comme à plaisir complots, meurtres, vengeance et amours contrariées ; il renoue ainsi avec cette littérature gothique échevelée, à la grande noirceur, plaçant le réalisme au service du suspense, avec une description méticuleuse des sentiments : l'angoisse, la passion, la jalousie, la colère ou le calcul sont autant d'ex-

pressions de caractère analysées. Il a recours à l'inquiétude, que l'on sent fondée sur une expérience intime. Il plaisait, avec ambivalence, à la fois aux intellectuels et aux amateurs de feuilleton populaire. Ce livre donne enfin une image terrible du Mal (démon si souvent fiancé avec ce que nous croyons être la pure innocence).

LA DAME EN BLANC, au succès inimaginable, est le précurseur de la fiction policière anglaise. Inventeur du thriller moderne, Collins n'a pas son pareil pour tisser une intrigue palpitante, diabolique, ténébreuse, bien construite et mettre à vif les nerfs de ses lecteurs. C'est aussi un des premiers romans de « l'inconscient » (le livre traque avec passion tout ce qui peut-être refoulé, enfoui dans les profondeurs de l'esprit) où la loi d'incertitude qui régit un monde et où la vérité finit toujours par échapper au regard fasciné du lecteur-voyeur. Emmêlant, de façon riche et complexe, des questions d'identité et de folie, c'est le premier et le plus influent roman victorien qui combine l'atmosphère gothique avec le réalisme psychologique. Il est devenu un monumental classique, auréolé d'un charmant voile de désuétude.

Personnages :

Le héros chez Collins est alambiqué, mystérieux, ambigu, brillant et fascinant. Il possède souvent une âme sombre et intrigante avec toute une gamme de sentiments inavoués et inavouables.

HARTRIGHT : il est pauvre, vertueux, pur, courageux, malheureux à souhait et finalement récompensé. Sa personnalité est un peu fade et réservée. Il cherche à percer le secret de la dame en blanc, mais il n'en a ni les moyens, ni les compétences. Ce héros falot et sans envergure se voit dicter son avenir par cette voix douce et ensorcelante. Un tourbillon effréné où il découvrira la beauté et l'âpreté de la passion amoureuse, de l'exil, de l'amour retrouvé et enfin de la vengeance.

LA DAME EN BLANC : on n'aperçoit que sa silhouette. Obstacle au bonheur de héros, le flou de sa personnalité et le mystère qui longtemps l'entoure contribuent efficacement à créer l'atmosphère de l'œuvre. Elle est énigmatique et envoûtante.

FOSCO : séduisant justicier solitaire, il représente le personnage malicieux et maléfique.

Structure :

Composé d'un Préambule et de 3 ÉPOQUES (composées de plusieurs parties avec titres).

Narrateur multiple omniscient : écrit à la 1ère personne. Enchâssement de récits. Description en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Brillant par son classicisme empreint de distinction, il est vif et alerte. Il a un réalisme très soigné et minutieux. La narration fait preuve d'une grande virtuosité et habileté en passant d'un style à l'autre en fonction de la personnalité du témoin.

Source d'inspiration :

Fielding, Radcliffe, Austen, Scott, Poe, Dickens / Lewis, Walpole, Sue, Gaboriau, Hogg.

A influencé :

Doyle, Maupassant, Christie / Le Fanu, Braddon, Leblanc, Palliser, Leroux, Simenon, Malet, Chesterton, Bentley, Campion.

Incipit du roman :

" Cette histoire montre avec quel courage une femme peut supporter les épreuves de la vie et ce dont un homme est capable pour arriver à ses fins. Si l'on pouvait attendre de la machine judiciaire qu'elle se mette en route, dans chaque affaire, dans chaque procès, avec toute l'indépendance qu'il sied en face de la force persuasive de l'or, nul doute..."

Ce que j'en pense :

C'est une lecture passionnante où se mêlent atmosphère, mystère, secret, suspense et surnaturel ; l'histoire rocambolesque est contée avec un talent remarquable. Le rythme est lent mais soutenu, on ne s'ennuie pas une seconde, on est tenue en haleine jusqu'à la fin, avec montée en puissance fascinante. C'est ingénieux et brillant avec les multiples narrations, qui sont assez fascinantes. De plus, l'analyse psychologique est très perspicace. Une vraie réussite du genre !

PREMIER AMOUR (Первая любовь)

Russie, 1860

Ivan Sergueïevitch Tourgueniev

Ce beau et tendre roman de passion amoureuse et de première blessure raconte la première expérience (autobiographique) fascinante, déchirante et fatale d'un jeune moscovite. Virulent poète romanesque, réaliste et naturaliste, Tourgueniev exprime une douloureuse tragédie intime et impudique, d'une sourde violence et effroyable précision.

Résumé

Réunis un soir, des amis se racontent leur premier amour. Vladimir Pétrovitch narre sa propre histoire. Près de Moscou, l'été 1883, le jeune garçon de seize ans, est un adolescent solitaire, rêveur, exalté, vivant entre une riche mère acariâtre et un père très élégant, beau et admiré. Il tombe éperdument amoureux, de Zinaïda, une ravissante jeune fille, une princesse de la maison voisine, de cinq ans son aînée. Vladimir est bouleversé, jaloux, maladroit et terriblement nigaud. Délicieuse, pure et volontaire, Zinaïda s'amuse de ses nombreux soupirants et admirateurs (tous plus âgés) jusqu'au jour où elle-même succombe à l'amour. Vladimir comprend que son propre père est devenu l'amant de la jeune fille : le monde se dérobe sous lui. Son père meurt peu après. Zinaïda, entre-temps mariée, meurt en couches.

Une scène clé : Vladimir vibre pour son amour de Zinaïda
 " Et moi, je restais toujours là à regarder, à écouter, à me remplir d'un sentiment ineffable, fait à la fois de détresse et de joie, de désirs et de pressentiments, de vagues appréhensions... Je ne comprenais rien et n'aurais pu donner aucun nom précis à ce qui vibrail en moi... Ou plutôt si, j'aurais pu l'appeler d'un seul nom - celui de Zinaïda... Quand à la princesse jeune, elle continuait à s'amuser de moi comme le chat d'une souris. Tantôt elle était coquette, et je me sentais fondre dans une allégresse trouble, tantôt elle me repoussait, et je n'osais plus l'approcher ni même la contempler de loin... "

TOURGUENIEV

1802-1885

Riche aristocrate et grand seigneur, libéral esthète, cosmopolite raffiné, parlant cinq langues, il est proche du naturalisme, par ses nombreuses amitiés françaises. Inimitable, son œuvre, subtile, sensible et émouvante, psychologique et sociale, défend à merveille et avec tendresse les paysans et décrit aussi les émois capricieux des jeunes filles, leur soumission subversive. Séducteur, sa vie est traversée de rapides passions (surtout par son dévorant amour pour Pauline Viardot). Son art et son culte du Beau s'affirme avec les superbes *Carnets d'un chasseur*, *Les eaux printanières*, *Pères et fils*, *Fumée*, *Terres vierges*. Grand styliste adulé, il est le peintre paysagiste délicat et humain, le poète de la grâce, de l'amour, de la raison et la nature ; artiste de la nuance, chroniqueur politique d'un temps révolu, il est une des gloires de la littérature russe.

Analyse officielle :

Ce récit au charme cruel et raffiné est une histoire vraie. L'adolescence de Vladimir fut celle de Tourgueniev. Il n'aima toute sa vie qu'une seule femme, sans en être aimé. Echos de sa jeunesse au milieu des serfs et des paysans russes, de ses peines amoureuses, cette longue nouvelle est une étude de mœurs, de vérité et de poésie. Elle est écrite au moment où le tsar Alexandre II s'efforce de moderniser la Russie (en complète transformation) et d'y supprimer le servage, hésitant entre libéralisme et répression. L'élément le plus important du récit est l'élément sentimental. Libéral et conservateur, le plus européen des écrivains russes, contemplatif et moraliste, Tourgueniev ne raconte pas la vie entière de ses héros, il choisit un moment attachant et important de leur existence, de crise intérieure et de dérobade (le dénouement est donné que dans une brève conclusion). La tragique rivalité père-fils, quand elle s'exerce à propos du cœur et du corps d'une jeune fille, n'a rien perdu de sa virulence malsai-

ne et presque contre nature : elle est décrite avec une sauvagerie retenue, douce et très sensible. Avec profondeur et pénétration, ce recueil est imprégné d'un lyrisme discret, contenu et intime ; la nature accompagne à la perfection, sans morceaux de bravoure, les divers états d'âme du héros (dont l'amour inachevé et la passion a un rôle destructeur). Seul le sentiment contemplatif de cette nature, apporte un apaisement fugitif à cette lutte contre l'inéluctabilité du destin.

PREMIER AMOUR s'admire pour son charme classique, secret et cruel, sa tendresse, sa délicatesse et sa mélancolie. Avec une exactitude d'entomologiste, Tourgueniev montre un grand art suggestif en romançant sa propre vie et utilisant le souvenir, avec parfois des regrets amers, de ses propres expériences. Il a des observations précises, lucides et compatissantes dans ce très beau roman de mœurs, chef-d'œuvre de profondeur, de fraîcheur et de poésie.

Personnages :

Le héros chez Tourgueniev a une noblesse d'âme animée par la foi religieuse et la résignation. Homme nouveau, nihiliste désœuvré, il a le désir d'agir, le goût de l'héroïsme et du sacrifice. Humain, il connaît des ravissements, des fuites et des lâchetés. Pessimiste, sans vigueur, il renonce au bonheur personnel, l'oubli de soi. La femme, innocente et grave, connaît le sordide, les compromissions, les chauds secrets du corps, dans une vertigineuse impatience devant la chute et le désir.

ZINAÏDA : c'est une aristocrate fantasque, coquette et capricieuse ; autoritaire, immorale et d'allure libre, elle affole Vladimir, le provoque, le dédaigne, le favorise, semble l'oublier puis le redécouvrir : elle se joue de lui et l'asservit. Forte et humble, intrépide, imprudente, elle connaît sa première « défaillance », en subissant sa première véritable passion. Elle se condamne déjà à l'échec de sa vie.

VLADIMIR : il est inconscient de son charme. Il admire son père pour sa distinction et son élégance malgré sa froideur distraite et inaccessible. Non seulement, il ne lui en voudra pas mais il découvrira que le vrai amour s'accommode assez bien de la violence, de l'humiliation et de la honte. Il aborde ainsi la vraie vie dans une suffocation de solitude, de brûlant mépris. Il n'a jamais revu Zinaïda, après la séparation lors de cet été. Il représente l'image parfaite de la grâce innocente et gauche.

Structure :

Composé de 22 chapitres (sans titres).

Narrateur-héros omniscient objectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style est précis, imagé, distingué, poétique et majestueux, fait d'infinie délicatesse et d'humanité. La plume est parfois ironique et cruelle. La langue est travaillée, riche et souple avec une phrase qui coule, lente, voluptueuse et très harmonieuse.

Source d'inspiration :

Pouchkine, Gogol, Flaubert, Sand, Melville / Lermontov, Musset, Grigorovitch, Mérimée, Nerval, Daudet, Ségur, Fromentin.

A influencé :

Tolstoï, Tchekhov, James, Conrad, Zola, Maupassant, Proust, Zweig, Pasternak / Leskov, Saltykov-Chtchédrine, Giono.

Incipit du roman :

" Les invités avaient pris congé depuis longtemps. L'horloge venait de sonner la demie de minuit. Seuls, notre amphitryon, Serge Nicolaïvitch et Vladimir Pétrovitch restaient encore au salon. Notre ami sonna et fit emporter les reliets du repas. « Nous sommes bien d'accord, messieurs, fit-il en s'enfonçant dans son fauteuil et en allumant un cigare, chacun de nous a... "

Ce que j'en pense :

C'est un court roman intimiste, attachant et très émouvant. Ce récit au charme cruel est un chef d'œuvre de vérité et de poésie, une belle et simple histoire, une petite musique nostalgique et mélancolique dont on se souvient longtemps. Le style minimaliste est très agréable et juste. J'ai aimé la force des sentiments et le mystère entourant Zinaïda inaccessible et changeante. Ce romantisme morose, décrivant les affres des premiers émois amoureux de l'adolescence, avec ses troubles et ses souffrances, est une très bonne introduction à la littérature russe et ses longs romans majeurs.

LES GRANDES ESPERANCES (Great expectations)

Angleterre, 1861

Charles Dickens

Ce conte initiatique de l'enfance du héros, de son éducation et de ses espérances inaccomplies, véritable aventure psychologique, rédemptrice, poétique et morale, riche en événements, surprend par sa puissance, sa construction et sa modernité. Dickens démonte dans son roman son énergie prodigieuse dans cette œuvre très aboutie.

Résumé

Dans un village du Kent, élevé à la mort de ses parents, par sa redoutable sœur Mrs Gargery et son mari Joe, Pip est promis à l'existence d'un jeune villageois sans fortune. Son destin bascule dans les marais lorsqu'il se voit obligé d'aider un forçat évadé, Abel Magwitch, à se libérer de ses chaînes. Puis il rencontre l'étrange Miss Havisham, vieille dame fortunée, qui vit recluse dans son manoir avec sa fille adoptive, Estella, dont la froide beauté exalte et désespère le garçon. Pip reçoit l'éducation d'un inconnu et espère obtenir une fortune ; il se rend à Londres et oublie ses anciens amis. Enfin, lorsqu'il découvre l'identité du mystérieux bienfaiteur (l'ancien forçat), ses illusions et ses espérances s'évanouissent. C'est un adulte mûri qui retourne dans son village, devenu un vrai homme de bien, ruiné mais honnête et loyal.

Une scène clé : la rencontre de Pip et du forçat évadé, dans le cimetière désolé

"Fais pas tant de bruit ! s'écria une voix redoutable, tandis qu'un homme surgissait soudain du milieu des tombes situées près du porche de l'église. Tiens-toi tranquille, espèce de petit démon, ou je te tranche la gorge ! C'était un homme effrayant, tout vêtu d'un mauvais tissu gris, et qui avait un grand fer attaché à la jambe. Un homme sans chapeau... qui avait été trempé jusqu'aux os, suffoqué par la boue, meurtri par les pierres, blessé par les cailloux, piqué par les orties, et égratigné par les ronces ; un homme qui boitait, frissonnait, et grondait et qui claquait des dents au moment où il me prit par le menton..."

DICKENS

1812-1870

Malheureux, pauvre et négligé, très jeune il voit son père sombrer dans la déchéance. Avec une volonté de fer, il écrit des histoires, et publie en feuilleton mensuel *Les Archives de Pickwick Club*, un chef d'œuvre d'humour. Ses romans d'apprentissage, picaresques et sentimentaux, sont des fresques sensibles sur la misère des villes industrielles, où l'enfant abandonné est le héros favori de ses mélodrames prolifiques au fantastique social (*Oliver Twist*, *David Copperfield*, *Temps difficile*). Ces contes, pleins de vitalité, décrivent la modeste réalité des petites existences, entre farce et mystère, ironie et observation (*Un chant de Noël*). Il y a un accord parfait entre ce génie visuel très engagé et les traditions de son époque. Grand maître de la satire sociale rebelle, subversif, ironique, il se bat toute sa vie pour l'égalité, la justice et la paix.

Analyse officielle :

Dickens effectue un retour à cette forme autobiographique du roman, en choisissant le moment privilégié de l'enfance, et il en fait le point de départ d'une analyse psychologique toute en nuances de l'évolution de son personnage, face aux écueils et aux bonheurs de la vie ; il met en scène, dans cette peinture naturaliste, un narrateur très jeune et peint le portrait de personnages hauts en couleur tout en tissant une intrigue riche en rebondissements et en coups de théâtre. Il retrace le développement psychique d'un jeune garçon jusqu'à sa maturité, son passage d'un environnement campagnard à la métropole londonienne, les vicissitudes de son éducation sentimentale, l'exposition de ses espoirs et rêves juvéniles et sa métamorphose. Il en crée un riche et complexe récit rétrospectif donné à la première personne. Le thème du temps, peut-être plus qu'ailleurs dans l'univers romanesque de Dickens (dont le style se rapproche du réalisme), intervient constamment au long du récit. Grand roman d'un destin (*Les grandes espérances* dramatisent l'impossibilité pour Pip de donner de la cohérence à sa vie ou d'expier le

passé), de l'argent sale, de l'exploration de la mémoire et de l'écriture, et peinture dérangeante de l'instabilité de l'identité, l'auteur y mêle psychologie, aventures, poésie et même fantastique. Précurseur, il surprend pas sa modernité et sa virtuosité admirable (tous les personnages s'imbriquent et se rejoignent au final), et incarne parfaitement l'esprit et la critique de son temps. Cette fable cohérente et représentative de son talent est menée sur un rythme qui se déroule comme un rêve puissant et fébrile. Enfin, pour lutter contre les injustices, il préférerait l'ironie à la dénonciation directe et l'humour, qui tient à distance l'émotion.

LES GRANDES ESPÉRANCES est une figure centrale de la littérature européenne du 19ème, avec ses personnages populaires mythiques, caractéristiques et inoubliables, son atmosphère noire, sa richesse artistique et sa narration, profonde et unique ; se côtoient avec bonheur, humour et pathétique, aventure psychologique et morale, de portée universelle. Dickens est, sans conteste, le plus grand narrateur anglais de son siècle.

Personnages :

Le héros chez Dickens est souvent jeune, issu des bas-fonds, pris dans un engrenage inexorable. Il est incapable de contrôler son destin, lutte contre l'adversité, dépassé par des événements mais qui vont le faire mûrir. Il peut-être complexe et ambigu. Il ressent les émotions positives ou négatives avec une force qui ne se retrouvera plus. Son enfance est présentée sous un jour sombre, un temps de souffrance, de violence et de vulnérabilité dont on s'émancipe en devenant adulte.

PIP : il n'échappe pas à cette ambivalence. Insignifiant, sans caractère, passif, il se laisse porter par les événements. Puis il devient un jeune homme oisif, dépensier, vaniteux. Enfin, c'est un adulte, formé par l'expérience, qui reprend le chemin de Satis House. Miss HAVISHAM : trahie par un époux qui l'a abandonnée la nuit de ses nocces, c'est l'éternelle fiancée toujours vêtue de sa robe de mariée, qui arrête toutes les horloges de sa maison. Elle appartient aux grands mythes populaires de la littérature britannique.

MAGWITCH : loin de pouvoir se définir en termes de « bon » ou de « méchant », il est plus nuancé, contradictoire et ambigu à mesure que se succèdent les retournements de situation. Singulier, ils réservent des surprises.

Structure :

Composé de 59 chapitres (avec titres narratifs).

Narrateur-héros omniscient objectif : écrit à la 1ère personne. Intrusions de l'auteur. Relais de narration. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style poétique comporte des touches d'humour même dans les passages les plus dramatiques. Il est original, imagé, riche en symboles : il y a une grande maîtrise dans la narration comme dans les nombreux dialogues très vivants et pittoresques.

Source d'inspiration :

Defoe, Swift, Rousseau, Sterne, Fielding, Dumas, Hugo / Shakespeare, Goldsmith, Smollet, littérature gothique du 17ème.

A influencé :

Zola, Dostoïevski, Tolstoï, Brontë, Hardy, Poe, James, Twain, Doyle, Hammett, Faulkner, Steinbeck / Grossmith, Boyle, Sue, Irving.

Incipit du roman :

"Le nom de famille de mon père étant Pirrip, et mon nom de baptême Philip, ma langue enfantine ne put jamais former de ces deux mots rien de plus long et de plus explicite que Pip. C'est ainsi que je m'appelai moi-même Pip, et que tout le monde m'appela Pip. Si je donne Pirrip comme le nom de famille de mon père, c'est d'après l'autorité de l'épithète de son..."

Ce que j'en pense :

Cette histoire à facettes multiples est passionnante à lire. Le mélange des genres est très plaisant et chaque étape du roman est prenante et ciselée. Un beau livre envoûtant, qui fait voyager dans l'enfance mais offre aussi un regard sur la mémoire et le temps qui passe. Il y a de l'émotion et du rire. Tous les personnages sont fouillés, hauts en couleurs, nuancés. Dickens est un grand conteur, avec de mémorables scènes d'anthologie très visuelles ! Un régal de lecture, assez addictif !

LES MISERABLES

France, 1862

Victor Hugo

Ce grand roman des rêves brisés, aux personnages bouleversants et inoubliables, est un hymne à l'amour, une épopée où le réalisme se dispute à l'in vraisemblable. Ce combat entre le Bien et le Mal fascine par sa compassion. Légende géniale, visionnaire et poète lyrique de la Fatalité, Hugo incarne l'idéal de liberté, d'égalité et de justice populaires.

Résumé

Cette histoire est encadrée par les deux combats que sont la Bataille de Waterloo en 1815 et les émeutes de juin en 1832. Ancien bagnard, Jean Valjean a passé dix neuf ans en prison pour avoir volé un pain ; il est devenu Mr Madeleine, un bourgeois industriel, puis un protecteur des faibles, repent, ayant accompli sa rédemption. Autour de lui gravitent des personnages symboliques, témoins de la misère, de la charité et de la justice de ce siècle : Fantine (la femme écrasée par la condition ouvrière), Cosette, sa fille naturelle (recueillie et élevée par lui), Marius Pontmercy (l'étudiant idéaliste radical, l'amoureux), les méchants cabaretiers Thénardier, Gavroche (gamin de Paris plein de spontanéité), Eponine, sa sœur et le représentant de la loi Javert, qui ne cesse de poursuivre Valjean (étant un éternel coupable à ses yeux).

Une scène clé : la rencontre de Cosette et de Jean Valjean dans le bois

" Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait... En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Il y avait des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut... "

HUGO

1802-1885

C'est un poète, dramaturge, romancier, chef de l'école romantique, homme politique, intellectuel engagé, moraliste, peintre et voyageur. La Révolution de 1848 et le coup d'Etat de Napoléon III accélèrent son évolution en faveur des idées républicaines et libérales. En exil à Jersey et Guernesey, il devient le prophète visionnaire, le patriarche, le maître polémiste du siècle. Il met son génie au service d'une cause, celle des opprimés, dont il prend la défense, dans une œuvre féconde si diverse et imposante, restée une des plus puissantes, lyriques et populaires de la littérature française (*Hans d'Islande*, *Notre-Dame de Paris*, *Les travailleurs de la mer*, *Quatre-vingt-treize*, *L'Homme qui rit*). D'une grande modernité, à la portée immense, il contribue fortement au renouvellement de la poésie et du théâtre. Il est le géant de la littérature française.

Analyse officielle :

Le chef d'œuvre de Hugo, écrivain symbole de la liberté romantique et de l'optimisme historique de son siècle, est un hymne solidaire à la misère et aux plus démunis ; c'est un conte pittoresque et un réquisitoire sur l'injustice sociale, centré sur l'expiation honorable du criminel repent Valjean, forçat devenu saint-homme. C'est une fresque d'ordre documentaire, riche en couleurs sur le peuple de Paris et sur cette humanité misérable et souffrante pleine de grandeur et de noirceur (dont la coïncidence du tragique social et du tragique personnel englobe à la fois les infortunés et les infâmes). L'exergue d'Hugo est un appel à l'humanité pour qu'elle ne cesse d'œuvrer à des temps meilleurs ; la victoire du Bien ne sera pas assurée par des victoires individuelles mais seulement par le triomphe de l'humanité dans son ensemble. Cette peinture réaliste et très précise de la vie dans la France et le Paris pauvre du début du 19ème siècle est

d'une bouleversante et fragile sincérité ; elle retrace avec une chaleur communicative et une force émouvante tout un univers de gens humbles : elle dénote, avec une part de méditations sur l'Univers, de réflexions et digressions philosophiques et morales, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit... C'est aussi un récit passionnant, lyrique et épique, à la vivacité inégalée, qui dépeint au moins trois grandes fresques : la bataille de Waterloo, l'émeute de Paris en juin 1832 et la traversée des égouts de Paris par Valjean et Marius.

LES MISÉRABLES est une fresque sur le peuple, à la thèse généreuse, humaniste et exaltée, dont l'unité, la flamme et l'homogénéité étonnent encore. C'est un roman hallucinant sur le sacrifice pour le peuple, à la popularité universelle. L'un des plus grands et connus du monde occidental.

Personnages :

Le héros chez Hugo, humble et misérable, souffre, possède souvent comme qualité, l'amour et l'amitié pour son prochain.

VALJEAN : archétype humain, il lie les différentes histoires. A la fois Barrabas et le Christ, son profil psychologique évolue au fil du temps, de ses rencontres ; il est la preuve de la bonté universelle, de la capacité à s'améliorer qu'a chaque être humain. Homme du peuple, damné, soumis et accablé par les humiliations successives, il prend sur lui le péché du monde et l'expie, avec une belle autorité. Il assume un destin tragique. Avec son besoin désespéré de rédemption, il est une figure légendaire, l'un des plus émouvants personnages de la littérature française.

JAVERT : implacable, intègre, figure de la vengeance et de la loi, il traque implacablement Valjean. Il trouvera sa damnation, en se suicidant après l'échec de l'insurrection, les morts de Gavroche et d'Eponine et la découverte de la bonté de Valjean.

COSETTE : fille de Fantine, son nom est synonyme d'enfant martyr maltraité, exploité par des adultes, notamment pour les tâches domestiques. Elle ne saura la véritable identité de Valjean (et de sa mère) que juste avant la mort de ce dernier.

LES THENARDIER : figures de l'ombre et du mal, bourgeois manqués, vicieux, menteurs, cruels, cupides et fourbes, ils tiennent l'auberge « Au sergent de Waterloo » en recourant à divers moyens criminels, pour subvenir. A la fin, ils susciteront la pitié.

Structure :

Composé de 5 PARTIES (avec titres), dont 8 + 8 + 7 + 15 + 9 Livres.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Description en focalisation omnisciente.

Style :

Vif, réaliste, pittoresque, plein de nerf, il est doté du sens des formules avec une liberté dans l'expression, une richesse du vocabulaire, des citations et des références nombreuses. C'est l'Art de la synthèse des contraires (oxymores), la multiplicité des tons, la polyphonie des mots, l'entrelacement de la narration et du dialogue, la concentration du sens dans une réplique, la virtuosité au service du style. Il y a une introduction de l'argot, du parler vrai, de la langue populaire dans le français écrit.

Source d'inspiration :

Dante, Chateaubriand, Balzac, Stendhal, de Staël, Scott / Eschyle, *Le Roman de la Rose*, Sue, les romans-feuilletons.

A influencé :

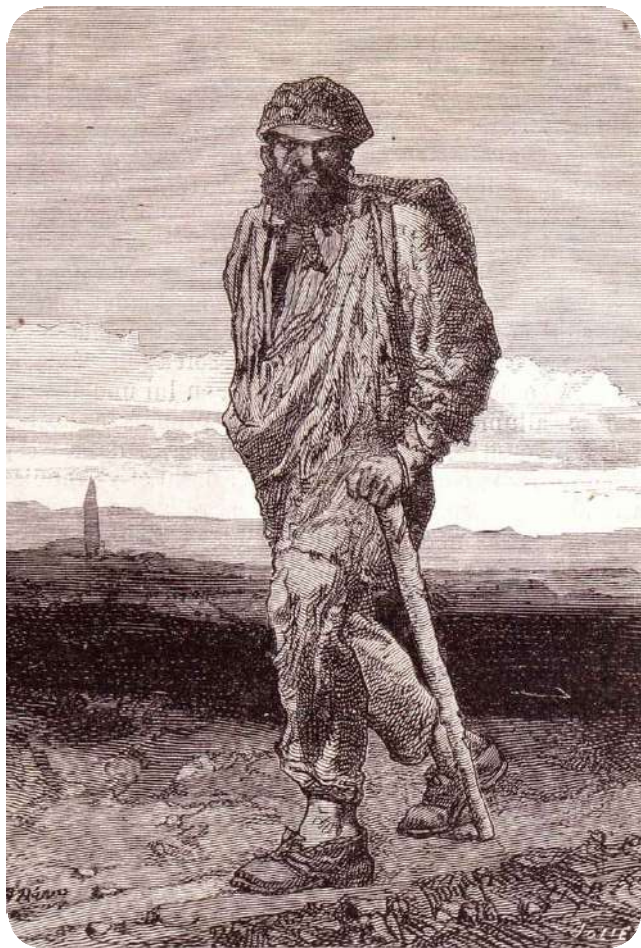
Dostoevski, Dumas, Tolstoï, Hardy, Poe, Rolland / Le roman russe, de Banville, de Lisle, Boyle, Cocteau, Alain, Aragon.

Incipit du roman :

" En 1815, M.Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ soixante-quinze ans ; il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui... "

Ce que j'en pense :

On croit l'avoir lu alors que... Ce monument brûle littéralement à sa lecture : on est emporté par la tension romanesque, enivré par tant de talent, d'émotions, de personnages et de scènes si mémorables ! On comprend pourquoi il est si mythique. J'envie ceux qui ont à le découvrir ! Il est très long et pourtant on est captivé du début à la fin... Le style est inimitable, reconnaissable entre tous. Le seul bémol ce sont les nombreuses digressions un peu inégales... C'est peut-être le plus grand roman français de tous les temps, maintes fois adapté au cinéma ! UNIQUE, INOUBLABLE, INDISCUTABLE !

Jean Valjean de Gustave Brion - non daté

Cosette d'Emile Antoine Bayard - 1862

LA GUERRE ET LA PAIX (Война и мир)

Russie, 1864-1869

Léon Tolstoï

Immense construction polyphonique, reconstitution historico-sociale, cette chronique familiale et mondaine est la peinture de la société russe du début du 19ème ; cette vaste et grandiose épopée spirituelle a engendré un nouveau genre de fiction. Tolstoï possède une puissance évocatrice rare, suscitant une fascination des figures d'identification.

Résumé

L'action se déroule de 1805 à 1820, de la campagne d'Austerlitz à l'incendie de Moscou ; elle décrit la vie privée dans les milieux nobles russes moscovites de très nombreux personnages dont les deux familles aristocratiques (les Rostov et les Bolkonsky) et de Pierre Bezoukhov. 1812, la guerre éclate et se répercute sur tous ces destins. Le prince André Bolkonsky, ami intime de Pierre, meurt de ses blessures avant d'avoir pardonné à Natacha Rostov, son premier amour, séduite précédemment par Anatole Kouraguine. Quant à Pierre, il a la mission divine et héroïque de tuer Napoléon qui est rentré dans Moscou ; mais l'armée napoléonienne est en pleine débandade, après avoir brûlé la ville ; l'amour de Pierre redonnera à Natacha le goût de vivre. Ils finissent par se marier ; quant à lui, le vieux comte Rostov meurt.

Une scène clé : Moscou en flammes lors du grand incendie, symbole tragique d'un basculement historique
 " Le fracas des murs et des plafonds qui croulaient, le sifflement et le grondement des flammes, les cris de la foule, la vue des nuages de fumée qui tantôt roulaient en vagues épaisses et noires, tantôt s'élevaient en tourbillons plus clairs pailletés d'étincelles, et des flammes jaillissant en nappes ou en gerbes, ici rouges, là rampant le long des murs en les recouvrant d'écaillles d'or, la sensation de chaleur et de fumée, l'agitation, tout cela eût sur la rampant le long des murs en les recouvrant d'écaillles d'or, la sensation de chaleur et de fumée, l'agitation, tout cela eût sur..."

TOLSTOÏ

1828-1910

Né à la campagne, issu de la haute noblesse russe, il vécut, en tant que soldat dans le Caucase, l'aventure du combat et la gloire. C'est un comte, anarchiste mystique chrétien, révolté en quête de vérité, moraliste et pédagogue. A Moscou il publie avec succès des récits autobiographiques *Enfance, adolescence et jeunesse*, écrit des nouvelles et essais, puis *Les Cosaques*. Solitaire, serein, original et perfectionniste, il entame vers 1870 une quête spirituelle, psychologique, éthique et religieuse se reflétant dans ses œuvres épiques réalistes ; il multiplie les réflexions philosophiques et morales qu'il mêle au romanesque, dans *Anna Karénine*, son autre chef d'œuvre et dans *Résurrection*. Il devient, à la fin, un maître à penser, un saint menant une vie non matérialiste et introspective, obsédé par la mort, où l'art doit avoir une fonction religieuse.

Analyse officielle :

Ce roman total, véritable roman à clefs, où la multiplicité des éléments forme un réseau solidaire, est la reconstitution réaliste (subjective et patriotique) des guerres napoléoniennes en Russie. C'est avant tout une grande réflexion méditative sur la nature humaine, s'inspirant en partie de l'observation de souvenirs familiaux. Tolstoï cherche à raconter une histoire avec la pénétration psychologique et l'imagination figurative qui lui permettent de sonder les âmes à travers les gestes et les comportements de ses cinq cent personnages, et surtout de quelques figures attachantes et inoubliables. Entre la peinture de la société et l'atmosphère d'une époque, le portrait d'une classe sociale et le récit historique, il livre une réflexion philosophique sur le décalage de la volonté humaine aliénée à l'inéluctable marche de l'Histoire. C'est une vision fataliste et déterministe : pour atteindre la plénitude, les hé-

ros doivent se laisser guider par la vie (un rôle leur est assigné par la nature et il est inutile de se révolter). Et Tolstoï fait triompher l'homme, dans sa singularité, contre cette Histoire, et affirme ainsi son amour de la vie. Le récit ambitieux, sous forme de saga et symphonie épiques au rythme rapide, est traversé d'une ampleur et d'un souffle exceptionnel ; il décrit les tourments passionnés et les questions existentielles de tout un peuple. Le thème principal est la famille, dont le destin se joue de la victoire ou de la défaite, événements dépendant du hasard et des circonstances irrationnelles.

LA GUERRE ET LA PAIX est le portrait intime et épique, bouleversant et magistral de l'âme russe, unissant l'héroïsme à la mysticité. C'est une œuvre mythique, immortelle et puissante. C'est peut-être le roman russe le plus connu, l'un des plus beaux monuments de la civilisation européenne.

Personnages :

Le héros chez Tolstoï est un homme équilibré et lisible, plein d'humilité. Il peut-être aussi méditatif, en pleine crise et cheminement spirituels et existentiels ; sa fatalité est singulière, obscure et inexorable, avec une idée de perfectionnement individuel. Il est ballotté par les remous de l'Histoire, dans un courant qui les submerge. Il est au cœur d'un dilemme moderne, au sein duquel sa sensualité débridée et sa soif de transcendance se livrent un lumineux, harissant et fécond combat.

PIERRE BEZOUKHOV : fils illégitime du Comte Bézoukhov, héros fragile, parfois faible et souvent hésitant, c'est une âme naïve à la lente recherche d'elle-même et d'un idéal. Il parviendra à trouver une relative paix intérieure malgré ses doctrines utopistes avec la découverte de son amour pour Natacha qui le sortira de sa confusion, délivré du malaise de ses préoccupations.
 NATACHA ROSTOV : c'est une jeune comtesse, exubérante, pure, ardente, vibrante et romanesque. Elle a une beauté espiègle et sauvage. De jeune fille désinvolte et irréflective, elle devient plus profonde et généreuse, après avoir commis des erreurs.
 ANDRÉ BOLKONSKI : c'est un beau héros sarcastique, droit, intelligent, fin, réservé, fort et ambitieux ; il est volontaire, tourmenté, désenchanté, insatisfait ; face à la mort (et sa capacité de pardon) il trouve son humanité profonde et l'amour divin.
 KOUTOUZOV : général borgne à l'apparente inertie et indifférence résignée (ayant réellement existé), il est méprisé par les beaux esprits. Sa politique de la terre brûlée força Napoléon à la retraite. Sage, il parvint à relever le moral de son armée.

Structure :

Composé de 4 LIVRES avec des parties différentes (sans titres) et d'un épilogue.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

La prose est mélodique, martelée, ciselée avec netteté et précision. Neutre et dépouillée, elle est d'une souplesse et d'une grande richesse. Le style a un rythme lent et régulier avec un art d'une déconcertante subtilité, dépouillé de toute prétention esthétique et stylistique. Pas de grande description, sa beauté formelle est dans la quête réaliste et simple de la vérité.

Source d'inspiration :

Homère, Dante, Voltaire, Rousseau, Stème, Goethe, Pouchkine, Balzac, Stendhal, Dickens, Thackeray, Eliot, Austen, Gogol, Poe, Thoreau, Flaubert / Lermontov, Schopenhauer, Byron, Pascal, Novalis, La Rochefoucauld.

A influencé :

Chalokhov, Joyce, Rolland, Mann, Romains, Gorki, Pasternak / Couperus, Vazov, Longfellow, Leskov, Vere.

Incipit du roman :

" Eh bien, prince, que vous disais-je ? Gènes et Lucques sont devenues les propriétés de la famille Bonaparte. Aussi, je vous le déclare d'avance, vous cesserez d'être mon ami, mon fidèle esclave, comme vous dites, si vous continuez à nier la guerre et si vous vous obstinez à défendre plus longtemps les horreurs et les atrocités commises par cet Antéchrist... car c'est ! ... "

Ce que j'en pense :

C'est le grand roman russe par excellence ! Il est très long et il faut s'accrocher au début à cause de la multitude des personnages aux noms et titres compliqués (un conseil : faites-vous en une liste exhaustive). Mais quel souffle épique qui emporte tout et quelle destinée de ces personnages uniques ! Il y a quelques longueurs dans les digressions (parfois complexes comme celles de l'art militaire, des questions du libre arbitre, du déterminisme,...) ou dans les scènes de combats napoléoniens... Un immense roman, intelligent et complexe, sur l'âme russe et sur l'homme ! Une œuvre majeure inoubliable !

LES AVENTURES D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Angleterre, 1865

Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson)

Ce conte d'avant-garde est le voyage d'une petite fille dans un monde extraordinaire, absurde et cruel, illogique, symbolisant les rêves et même les peurs de l'enfance. Excentrique pré-surréaliste, maître de la littérature enfantine, Carroll s'évade dans le jardin enchanté du nonsense, traverse le miroir et le pays des merveilles, voyage vers l'inconnu.

Résumé

Un beau jour d'été, au bord d'une rivière, Alice, fille de sept ans, lit à moitié endormie près de sa sœur. Soudain, un Lapin Blanc vêtu d'un gilet passe en courant, se dit en retard et disparaît dans un terrier. Alice le suit jusqu'au fond du trou et fait une longue chute. Elle y découvre, en souterrain, un pays des merveilles, un monde instable de prodiges et de menaces ; elle ne cesse alors de changer de taille, parmi de nombreux personnages très étranges. Dans cet univers agressif, elle est raillée, rudoyée, menacée et insultée jusqu'à son réveil. Plus tard, par une journée enneigée, Alice traverse le miroir du salon pour voir ce qui se cache derrière : fascinée, elle pénètre dans un pays d'excès en forme d'échiquier, où les personnages rencontrés sont étranges et loufoques. Elle vit une série d'aventures absurdes. Elle finit par se réveiller enfin.

Une scène clé : Alice chute dans le terrier du lapin

" Le terrier était d'abord creusé horizontalement comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. Il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d'Alice était très lente... D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits, et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères... Elle tombait, elle tombait, elle tombait. Cette chute ne..."

CARROLL

1832-1898

Fils d'un pasteur très moral, il passe sa jeunesse dans le Yorkshire ; doué et inventif, il monte des spectacles de marionnettes. Diplômé de mathématiques, il devient enseignant et il est ordonné diacre de l'Église anglicane. Également photographe, ses sujets favoris sont des petites filles déguisées en fée, qui offusqueront la société victorienne. Sous le pseudonyme de Lewis Carroll, *Alice, La Chasse au Shark et Sylvie et Bruno* sont des contes modernes absurdes élevant l'enfant au-delà de la mièvrerie, saisissant le ridicule des adultes, la prison de leurs conventions. Il est intelligent, excentrique, secret, maniaque, rêveur, gracieux et complexe. Initialement destinée à la jeunesse, son œuvre inclassable pleine d'intuition a su conquérir les adultes qui ne cessent d'y découvrir des messages cachés dans sa prose, d'une inventivité folle, sans égale.

Analyse officielle :

Initialement, Carroll écrit un manuscrit nommé *Aventures d'Alice sous terre* (1864), qui deviendra plus tard *Alice au Pays des Merveilles* ; puis il y eut une suite *De l'autre côté du miroir* et enfin *Alice racontée aux petits enfants* (1888). Dépourvu de tout aspect moralisateur ou didactique, Carroll, à la personnalité complexe, se place sous le signe de la féerie farfelue et ambiguë. Dans cet univers merveilleux, des personnages insolites et bizarres se côtoient : roi, reine, nain, sorcière, messenger, animaux au comportement et langage humains, pièces d'un jeu d'échecs, cartes à jouer vivantes... Les fameux mots-valises à double signification et nonsenses très originaux et audacieux pour l'époque (expliqués par le bégaiement de l'auteur ?), les jeux verbaux, logiques et mathématiques, les paradoxes, chansons et devinettes jalonnent tout le récit. Les grands thèmes aux facettes plus obscures sont : l'obsession du renversement, de l'inversion du temps et de l'espace, la perte de l'innocence de l'enfance, l'absurdité de la vie (une énigme dépourvue de sens) des adultes, la mort... Carroll crée un mélange original d'onirisme et de logique dans ce récit de rêve, véritable histoire fantastique d'aventures, dont l'atmosphère est intensément surréel

et féérique. Loin de la mièvrerie du conte enfantin, cette œuvre drôle, loufoque, parodique, énigmatique et dérangeante est une critique satirique sans concession de la société victorienne, du puritanisme, des principes d'éducation, de la justice et de la royauté. Elle est aussi une étude sur la psychologie des enfants (accessible par eux car ils sont touchés par le merveilleux de ce monde), leur perception du monde qui les entoure et leurs pensées intimes avec ses symboles universels.

LES AVENTURES D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES est un conte sophistiqué, abracadabrant, fantaisiste, schizophrène et invraisemblable. Plus qu'un classique et une œuvre clé, c'est une fantaisie littéraire troublante, basé entièrement sur l'absurde. Carroll a ouvert la voie à un genre littéraire nouveau ; les intuitions novatrices anticipent sur le formalisme logique, le langage, le sens, l'inconscient, la psychanalyse, la linguistique structuraliste, la découverte freudienne, le dadaïsme, le surréalisme et l'invention de modernes contes de fées... Partie intégrante de notre culture, ALICE compte au rang des grands mythes modernes.

Personnages :

Le héros chez Carroll est complexe, intéressant de par sa folie sans limite ; il est non moraliste. Il est mystérieux, étrange, candide, à caractère indéfini, ne s'occupant pas du sort des autres. Il est une caricature bien léchée de l'époque victorienne. ALICE : dans ses deux voyages successifs, elle découvre la réalité du monde des grandes personnes à travers les yeux d'un petit enfant. Osant se rebeller contre l'anormalité, elle est bien élevée, joyeuse, hardie et sereine, fait tout à contretemps de ce qui est convenable sur un plan social. Trop grande ou trop petite, consciente de son inadaptation, elle est déroutée, frustrée, anxieuse et désorientée ; elle est le symbole de l'enfant ingénue du rêve, de la petite fille héroïne, de l'enfant-juge, de l'imagination et de la curiosité. Si Alice est universelle c'est parce qu'elle n'est ni un prototype féminin ni un modèle moral. LE LAPIN BLANC : ce petit personnage pressé tient une place importante dans le récit puisqu'il provoque, sans le vouloir, le début des aventures d'Alice. Il reste très mystérieux. Il fait preuve d'irritabilité et d'autoritarisme (comme la Reine).

Structure :

Composé de chapitres (avec titres) accompagné de gravures du caricaturiste Tenniel.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le texte, à la grande verdeur mathématique, multiplie les jeux de mots, les associations et lapsus, depuis le calembour le plus facile jusqu'au jeu de mots subtils, humoristiques et inconnus, sur les sens propre et figuré de certains vocables. La verve est éblouissante, farfelue et très inventive.

Source d'inspiration :

Sterne, Hugo, Hoffmann, Swift / De Segur, Busch, Collodi.

A influencé :

Lagerlöf, Joyce, Tolkien, Kafka, Beckett / Jarry, Roussel, Knopf, Grahame, Carrington.

Incipit du roman :

" Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait dans ce livre ni images ni dialogues : Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre sans images ni dialogues. Elle était donc en train de se demander (dans la mesure du possible, car..."

Ce que j'en pense :

Ce roman précurseur est assez complexe à appréhender et pour ma part difficile à vraiment apprécier. La langue et le vocabulaire si particuliers ainsi que les situations rocambolesques m'ont un peu dérouté. Mon plaisir était avant tout intellectuel (d'essayer de comprendre les différents niveaux de lecture) et non fait d'émotion pour le fond ou la forme. Il faut savoir apprécier le bizarre, l'absurde, l'onirisme. En tout cas un livre unique à l'univers si riche et aux trouvailles si abondantes.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Rebecca Dautremer - 2015

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS

France, 1869-1870

Jules Verne

Cette envoûtante, fabuleuse et merveilleuse œuvre d'aventure sous-marine, savante métaphore écologique, s'inscrit entre mythe et modernité. Voyageur en cabinet, inquiet du futur, mais idéaliste, optimiste et romantique, Jules Verne a écrit un univers de rêve plus beau que le réel, sans frontières, entré durablement dans l'imaginaire de tous.

Résumé

En 1866, Pierre Aronnax, biologiste marin, son assistant Conseil et un harponneur Ned Land sont sur le navire Abraham ; ce dernier est chargé par le gouvernement américain de débûsquer le cétacé géant responsable de la destruction d'un paquebot. Ce monstre endommage Abraham au terme d'un violent combat, précipitant les trois héros par dessus bord ; c'est en fait un sous-marin géant, fait de métal, le mystérieux Nautilus ; il est conçu et commandé par l'énigmatique capitaine, le scientifique misanthrope Nemo, prince indien dépossédé par les colons anglais. Nemo enferme ses prisonniers, par peur qu'ils révèlent son existence. Ces derniers profitent et contemplent les merveilles du fond des océans. Se sauvant, ils arrivent finalement par regagner la terre à bord d'une chaloupe et accostent par miracle sur une île.

Une scène clé : l'équipage du Nautilus face au calamar géant

" Aussitôt un de ces longs bras se glissa comme un serpent par l'ouverture, et vingt autres s'agitèrent au-dessus. D'un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule, qui glissa sur les échelons en se tordant. Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plate-forme, deux autres bras, cinglant l'air, s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l'enlevèrent avec une violence irrésistible. Le capitaine Nemo poussa un cri et s'élança au-dehors. Nous nous étions précipités à sa suite. Quelle scène ! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses..."

VERNE

1828-1905

Il se consacre tôt au théâtre et devient secrétaire du théâtre lyrique. Ses romans sont regroupés dans une collection illustrée qui porte le titre général de *Voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus* (64 volumes), vaste et fabuleux « roman de la science » (aux Editions Hetzel). Il publie en feuilletons *Cinq semaines en ballon* et *Le Tour du monde en 80 jours*, son plus grand succès. Ses œuvres de technique ou (science)-fiction et d'aventures fantastiques, richement documentées, morales et pédagogiques, se situent aussi bien dans le présent technologique que dans un monde imaginaire de liberté, de voyages et d'exploration, avec une utilisation dramatique de la nature. Ce précurseur, à l'imagination fertile et géniale, doté d'une folle richesse visuelle et narrative, est l'un des auteurs français le plus traduit dans le monde.

Analyse officielle :

Il s'agit d'une sorte de roman initiatique où se mêlent descriptions didactiques, voyage aux pays des merveilles, aventure imaginaire et confrontation avec le monde et l'inconnu. *L'île mystérieuse* (1874) constitue une suite aux *Enfants du capitaine Grant* (1868) et à ce roman. Les nombreux thèmes abordés, cher à Jules Verne, sont les suivants : l'écologie, la place de l'homme sur terre, les dimensions de l'espace et du temps, l'éloge de la technologie et de la *Fée Électricité*, l'isolement dans les profondeurs des océans d'un homme mis au ban de la société, la prison et le désir de liberté, le désir de conquête et de destruction pour des raisons idéologiques, le drame de la révolte absolue, le désespoir, la folie et la mort. Le roman sert de prétexte à la description du milieu marin et en devient un poème sublimé de la mer (indomptable et fascinante, avec ses silences, ses failles inexploitées). Verne est le père de la science-fiction ; il s'appuie sur les connaissances scientifiques de son époque, mais il fait également œuvre d'anticipation en imaginant la possibilité de descendre à des profondeurs encore inexplorées. A l'en-

voûtement créé par les aventures rythmées et initiatiques, et les découvertes fabuleuses, s'ajoute le piment des joutes scientifiques et historiques auxquelles s'adonnent le professeur et le capitaine (héros / voyageurs à la découverte d'eux-mêmes). Enfin le propos renforce également l'imaginaire, à la puissance extravagante et fascinante, par de nombreuses allusions mythologiques grecques et romaines (notamment en matière de représentations mythiques de la « monstruosité »), bibliques et littéraires.

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS évoque la dialectique des rapports de l'homme avec son environnement, son milieu de vie, une problématique toujours d'actualité, d'où son caractère moderne et intemporel. C'est un récit de voyage (dans le temps et dans l'espace), un roman d'aventures géographiques et philosophiques, une sombre histoire d'éthique et de vengeance, merveilleusement contée et à la surprenante force dramatique. Sous une forme attrayante, divertissante et pittoresque, cette très belle légende est encyclopédique et universelle.

Personnages :

Le héros chez Verne est un homme tête, fêru d'écologie animale et végétale ; il a une énergie implacable qui tourne parfois à la déraison. Folie, désespoir, vengeance, cruauté sont ses passions. Admirable incarnation romantique, il est courageux, humaniste, ingénieux ; il est une figure extraordinaire de rebelle sensible et exalté à la personnalité contrastée mais attachante. NEMO : en latin, signifie Personne. Il est entouré d'un impénétrable mystère concernant ses origines, ses motivations ; son palais des mers le révolutionnaire Nautilus est un déconcertant, rapide et puissant engin submersible. Milliardaire en exil de l'humanité, c'est un étrange aventurier aux grands pouvoirs scientifiques. Savant, sombre, secret, mégalomane, il est sensible et intelligent ; indépendant anarchiste, il a renoncé à la société, vouant une passion sans limite à l'océan. Schizophrène, cet homme fascinant, moderne, complexe et charismatique apparaît plus comme un héros mythique, voire un demi-dieu. PIERRE ARONNAX : homme éduqué, scientifique dévoué à la découverte marine, il fait office de narrateur. C'est un homme enthousiaste et curieux de tout. Esprit très ouvert, tolérant et sociable, ne manquant pas d'humour, il demeure très diplomate.

Structure :

Composé de 2 Parties (24 et 23 chapitres avec titres).

Narrateur-héros omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Semé de descriptions scientifiques, océanographiques, et géographiques, il y a des pages réalistes magnifiques où le plaisir des mots et l'évocation des images se marient parfaitement. L'emploi de métaphores terrestres, minérales et géologiques pour décrire les richesses de la mer, et d'analogies est très fréquent. Le style est sobre, fluide, clair et souvent envoûtant.

Source d'inspiration :

Homère, Hoffmann, Defoe, Swift, Poe, Shelley, Melville, Cooper, Dickens, Scott, Dumas, Hugo, Stevenson / de Rosny aîné, de Bergerac, Wyss.

A influencé :

Wells, Doyle, Tolkien, Orwell / Bradbury, Asimov, Burroughs, Barjavel, Lovecraft, Herbert, Clarke, Simak, Zamiatin, Péric.

Incipit du roman :

" L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexplicable et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et..."

Ce que j'en pense :

Découvrir toute l'œuvre de Jules Verne est un plaisir de voyage garanti. Ce passionnant roman d'aventures et d'expédition océanographique est facile à lire malgré les nombreuses descriptions un peu techniques et digressions un peu ennuyeuses (l'océanographie, énumération des poissons par exemple). Mais l'ambiance, les personnages et les scènes d'anthologie émerveillent vraiment. Plongez dans cet univers unique, touchant d'humanité et de beautés visuelles !

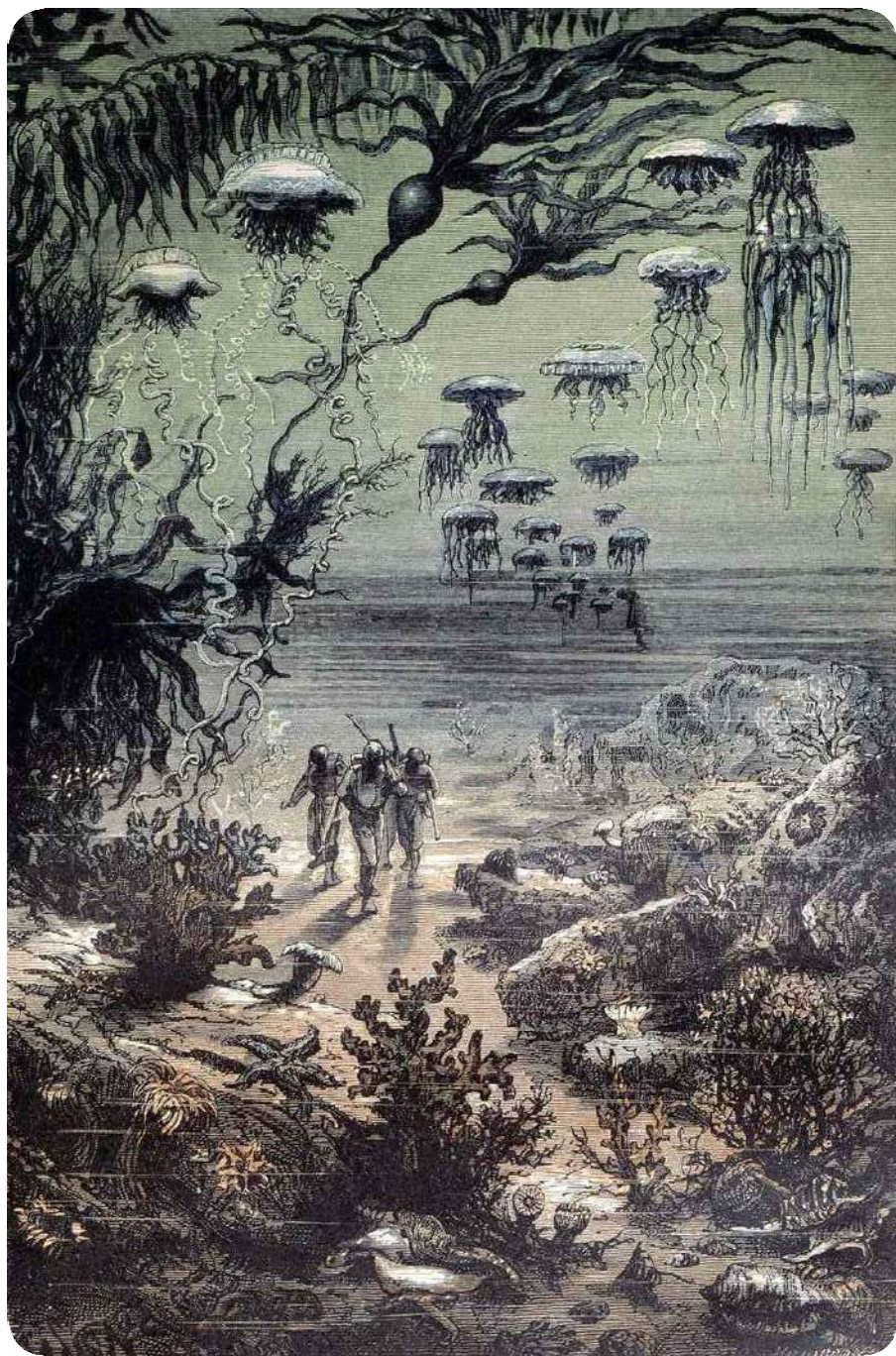

Illustration de Edouard Riou - 1870

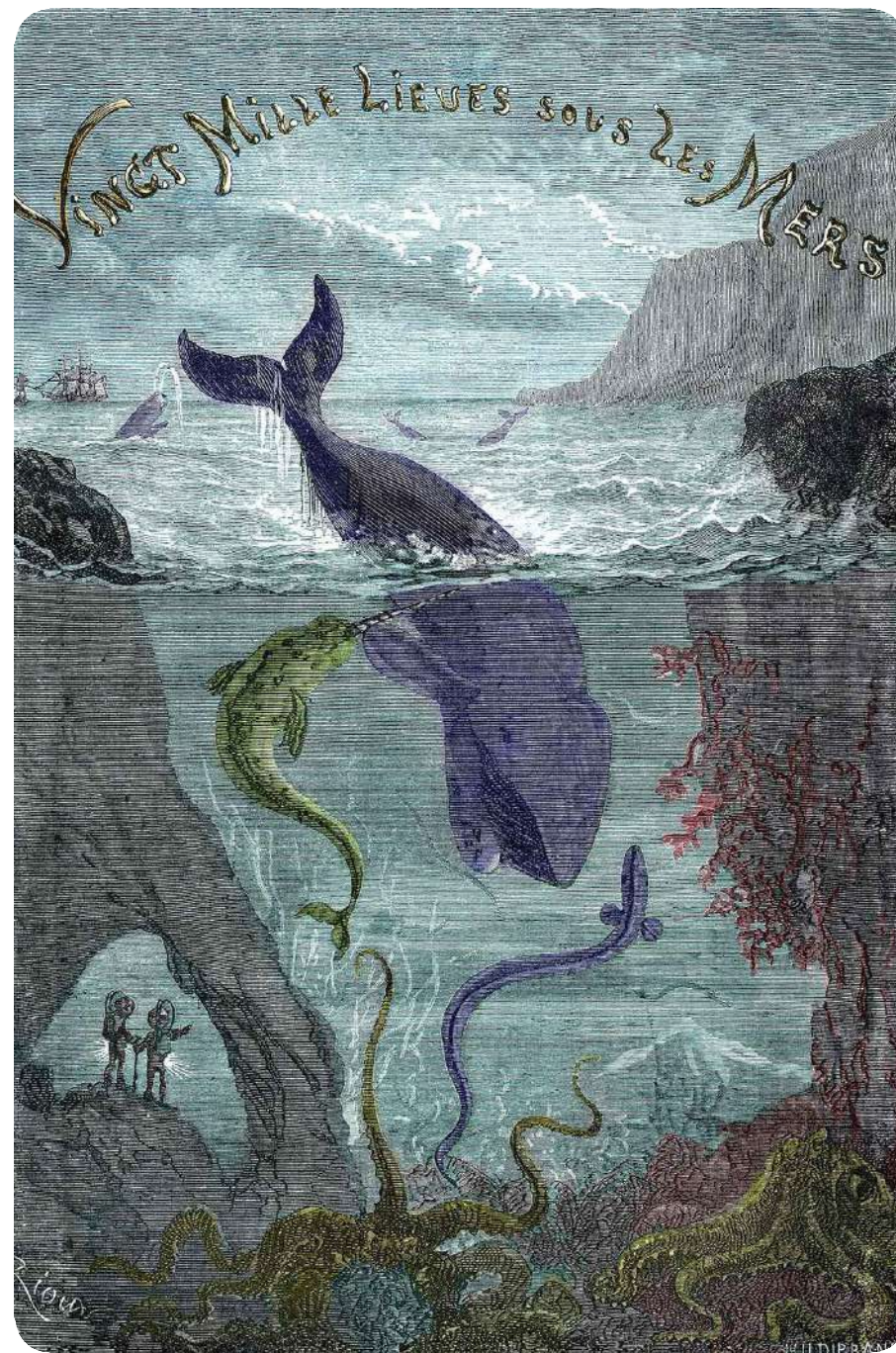

Illustration de Edouard Riou - 1870

MIDDLEMARCH (Middlemarch : a study of provincial life)

Angleterre, 1871-1872

George Eliot (Mary Ann Evans)

Ce grand roman profond, de transgression, mêle des intrigues sentimentales et traite des vastes questions sociales et culturelles. George Eliot, qui observe ses personnages avec finesse et pénétration, dévoile sa vision globale d'une société provinciale, avec ses bassesses et son égoïsme honnête, qui, peu à peu, s'éveille au désir de modernité.

Résumé

Vers 1830, dans un gros village nommé Middlemarch, Dorothée Brooke, riche orpheline, fidèle à la foi reçue de ses éducateurs, se marie avec Edward Casaubon, religieux lettré, bien plus âgé qu'elle. Après la mort d'Edward (légua à Dorothée sa fortune mais lui assurant son malheur), elle épouse son neveu, l'impétueux et romantique artiste Will Ladislaw. Lydgate, jeune médecin ambitieux, connaît un mariage malheureux avec la perfide et vulgaire Rosamond Vincy, frivole fille du maire : endetté, aveugle à la haine de la personnalité de sa femme, il est abandonné par ses patients. Ses erreurs pitoyables le condamnent à être victime de son ambition. Sa femme égoïste, veut le quitter et partir de Middlemarch. Deux jeunes gens, Fred Vincy et Mary Garth, contractent quant à eux un mariage heureux.

Une scène clé : Dorothée et Casaubon, aveugles devant leurs sentiments
 "Dorothée, de la façon la plus inexplicable, dans toute la confusion de ses obscures sensations féminines, s'arrêta avec un léger sanglot, et ses yeux se remplirent de larmes. Cette marque d'exagération dans ses sentiments n'était pas pour plaire à M. Casaubon, mais une autre raison devait lui faire trouver les paroles de Dorothée les plus blessantes et les plus irritantes qu'elle eût pu employer. Elle était aveugle devant les troubles intérieurs de son cœur, à lui, comme il l'était lui-même devant ceux de Dorothée : elle n'avait pas encore appris à connaître, dans l'âme de son mari, ces luttes cachées qui..."

ELIOT

1819-1880

Dans sa famille traditionnelle et conformiste, elle a cherché toujours plus de savoir, plus de liberté. Son œuvre psychologique et réaliste, vraie représentation de la vie quotidienne, traite de thèmes pressants de l'époque : le rôle de la femme, le mariage, les classes, la religion et la moralité, les réformes politiques et l'éducation. Elle est réputée pour son souci de forme, ses descriptions authentiques de la vie de province, dans un style raffiné, avec une manière pénétrante de camper ses personnages. Elle dépeint avec minutie l'humanité dans tous ses états. *Le moulin sur la Floss*, *Daniel Deronda* sont deux autres très grands romans. Elle est perspicace, fine, cultivée, critique, essayiste engagée et humaniste, pétrie de contradictions et d'ambiguïtés. Elle est une des plus grande romancière de l'ère victorienne et connu de son vivant un beau succès.

Analyse officielle :

Middlemarch (sous-titré : *Etude de la vie de la province*) développe magnifiquement, dans une trame dramatique et romanesque, le tableau dense et minutieux, dans une petite communauté, de la vie rurale anglaise paisible et prospère, des diverses couches de la bourgeoisie, des paysans et hobereaux. C'est une ample analyse de la nature humaine d'une profonde humanité imparfaite avec une surabondance de détails foisonnants et un minutieux réalisme mesuré, souvent teinté d'humour et de tendresse. Portraits psychologiques finement nuancés, omniprésence des considérations morales et philosophiques, vraisemblance des intrigues sentimentales savoureuses entrecroisées sont servis par une grande minutie descriptive, une puissance pénétrante de réflexion, une richesse comique à la réelle saveur. La technique romanesque est parfaite dans la construction de cet édifice vaste et complexe avec une omniscience et des intrusions du narrateur (et des digressions) ; ce dernier commente sa démarche et parfois, avec compassion et compréhension, l'attitude de ses héros. Il y a aussi de subtiles modulations

de la voix narrative, annonçant une intériorisation moderne, développée chez les auteurs du 20ème siècle. Réformatrice conformiste et rigoriste très vive, Eliot a cherché à se distinguer des romans sentimentaux des romancières de l'époque. Ce sommet du roman classique, plein d'énergie, de chaleur vraie, de perspicacité et de précision, d'un suspense dense et bien ficelé, est un évangile de la sympathie dans une vision du monde et de l'homme, sauvée du pessimisme par l'étincelle du mélorisme dont l'idéal n'est pas le grandiose, mais l'humilité et la médiocrité altruiste.

MIDDLEMARCH est un roman admirable en forme de microcosme, une chronique des vies des familles bourgeoises et de leurs petites gens, où le temps et la mémoire jouent un rôle essentiel. Il apporte une profondeur d'analyse psychologique et une qualité de réflexion morale inégalées. Il est considéré comme l'un des plus beaux chefs-d'œuvre du roman victorien, mis au service d'idées modernes, avec une émotion tendre par ses présences et ses moments particuliers.

Personnages :

Le héros chez Eliot évolue dans une période de changement historique et social. Sous sa douceur se cache la violence de la révolte, la fureur d'instinct. Entre tradition et transgression, fraîcheur et liberté, il est d'une humanité ordinaire ; humble, curieux, parfois hypocrite ou décadent, il rachète la médiocrité de son existence. La femme est, elle, étouffée par l'étroitesse de ses possibilités dans la société, qui lui attribue un rôle. Elle transgresse les lois rigides, les conventions sociales et morales ; elle a des velléités d'émancipation, accompagné d'aspirations sensibles et de souffrances. Malgré le courage suprême exigé par leur tentative, la lutte s'achève, hélas souvent, en désillusion, tragédie ou dans des compromis encore plus mélancoliques.

DOROTHEE : elle n'est pas sans faiblesse, malgré la hauteur de ses aspirations et la noblesse de sa personnalité. Elle est vertueuse, passionnée, intelligente, religieuse et travailleuse. Humaniste et idéaliste, elle a une grandeur d'âme et une indépendance d'esprit. C'est une très belle héroïne de la littérature anglaise.

CASaubon : pédant, il a un penchant pour l'abstraction, des moments d'aridité sentimentale. Insignifiant, obstiné, hargneux, ombrageux voire odieux, il consacra sa triste et studieuse vie à la recherche (dans la réduction de la diversité darwinienne).

Structure :

Composé d'un Prélude, de 8 Livres (86 chapitres avec titres et citations) et d'un Finale.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions et digressions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le style est indirect libre ; il est élégant, minutieux, fin et profond. L'écriture est superbe, claire et agréable. Elle est humble et pénétrante. Les dialogues sont beaux et très convaincants.

Source d'inspiration :

Bunyan, Defoe, Brontë C, Austen, Thackeray, Hugo, Scott, Sand / Gaskell, Kingsley, Burke, Trollope.

A influencé :

Wharton, James, Hardy, Conrad, Woolf, Proust, Lawrence / Blackmore.

Incipit du roman :

"Miss Brooke avait ce genre de beauté que rehausse encore la simplicité de la mise. Elle avait la main et le poignet assez délicatement modelés pour porter avec grâce des manches tout unies, comme celles de la Vierge des peintres italiens ; son profil, aussi bien que sa taille et son maintien, semblait emprunter une dignité plus grande à la sévérité de son costume..."

Ce que j'en pense :

Ce roman long, riche et dense est foisonnant de personnages divers, de situations et de réflexions pertinentes, parfois complexes. L'analyse psychologique est fine et juste dans cet étrange petit monde politico-social de la société provinciale anglaise. Middlemarch est un magnifique récit intimiste, brillant et émouvant. George Eliot est un des plus grands auteurs anglais, injustement méconnu. A découvrir absolument, comme toute l'œuvre de la romancière.

Carte de MIDDLEMARCH, dessinée par George Eliot - 1872

Illustration - non daté

Illustrations - non daté

LES FRERES KARAMAZOV

(Братья Карамазовы)

Russie, 1879-1880

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Cette douloureuse et tragique œuvre romanesque synthétise de grands thèmes de réflexion : la culpabilité, la force irrationnelle de la passion, le libre arbitre, la moralité et l'existence de Dieu. Génie visionnaire sombre et hypersensible, oscillant entre exaltation et désillusion, Dostoïevski puise une part de son inspiration littéraire à la tradition russe.

Résumé

Fiodor Pavlovitch Karamazov, homme impudique, vulgaire et sans principes, a trois fils : Alexeï, le benjamin de vingt ans, un homme de foi ; Ivan, complexe, réservé, instruit, un intellectuel matérialiste athée, sceptique, solitaire et rebelle ; Dimitri, leur très exalté aîné, un impulsif, bavard et vicieux, épris de beauté, oscillant entre vice et vertu. Le père despote et tyran a aussi un quatrième fils illégitime, le morose Smerdiakov, épileptique et cynique libertin, dont il fait son domestique. Fiodor sombre dans l'alcoolisme et le désir sexuel. C'est la rébellion sanglante des fils : le vieux père pécheur, haï par tous, est assassiné par Smerdiakov. Aliocha, touché par la grâce divine, reçoit la confession de ses frères, mais, bien qu'il comprenne leur drame, il ne peut les aider. Smerdiakov se tue. Dimitri est finalement accusé du crime. Ivan délire.

Une scène clé : les doutes d'Aliocha qui tourmentent son cœur Aliocha, sans se laisser troubler par le doute, rêvait de la même façon qu'eux. Une année entière de vie monastique l'y avait préparé, son cœur était accoutumé à cette attente. Toutefois il n'avait pas seulement soif de miracles, mais encore de justice. Et celui qui aurait dû, d'après son espérance, être élevé au-dessus de tous, se trouvait abaissé et couvert de honte ! Pourquoi cela ? Qui était juge ? Ces questions tourmentaient son cœur innocent. Il avait été offensé et même irrité de voir le juste entre les justes livré aux railleries malveillantes de la foule frivole, si inférieure à lui. Qu'aucun miracle n'ait eu lieu, que..."

DOSTOËVSKI

1821-1881

Au terme d'une enfance sombre, de douleur et de deuil, il pénètre les milieux progressistes pétersbourgeois. Condamné à quatre ans de bagne en Sibérie, il découvre les couches populaires brimées (*Souvenirs de la maison des morts*). Puis il publie des romans sociaux. Son écriture, avec dialogues et multiplicité des points de vue, décrit des personnages complexes et possédés (*Crime et châtiment*, *L'Idiot*, *Les démons*). Son œuvre tourmentée à la force lyrique et moderne, décrit le monde avec réalisme et idéalisme. Tant dans sa vie que dans son travail, qui l'aide à exorciser ses démons, il a une profonde inquiétude métaphysique. Torturé, névrosé, mystique, moraliste, pécheur, c'est un cœur profond et très humain ; il est l'un des plus grands écrivains russes, par son style unique, sa foi ardente, sa puissante voix de prophète et de guide spirituel.

Analyse officielle :

Les Frères Karamazov est un drame spirituel, de sommets et d'abysses, où s'affrontent différentes visions morales concernant la foi, le doute, la raison et la Russie moderne. Les passions amoureuses, les conflits d'intérêts, les rapports complexes et inconciliables entre les frères en forment le point central. Dostoïevski y fait la synthèse des problèmes politiques, métaphysiques, existentialistes, philosophiques, religieux et moraux qui ont hanté son univers. Il aborde la question ultime de l'existence de Dieu, qui l'a tourmenté toute sa vie, mais aussi : l'expiation des péchés dans la souffrance, l'absolue nécessité d'une force morale au sein d'un univers irrationnel et incompréhensible, la lutte éternelle entre le bien et le mal, la liberté individuelle, le libre arbitre, la possibilité de rédemption et d'amour, la sainteté et la grâce. Le roman permet de développer sa conception de l'âme humaine à travers l'opposition entre les personnages athées et pieux. Avec la tragédie du parricide, les fils, loin de racheter les fautes de leur père, deviennent acteurs, sinon complices, de son meurtre. Et derrière des comportements outranciers, se dévoilent des attitudes humaines vraies et prophétiques. Dostoïevski y

voit la personification de la désunion de l'humanité, avec quand même un espoir de rédemption. Noir, réaliste et moderne, il oppose de façon dialectique des points de vue différents, par des suites de scènes dramatiques avec presque entièrement des dialogues ou monologues. Le narrateur compose une variété de techniques littéraires, se proclame auteur du récit, distille ses commentaires et états d'âme, devenant un personnage subjectif à part entière. Son récit, nerveux, embrouillé et passionnant, est construit, autour d'un crime. Les coups de théâtre, les digressions qui entretiennent l'inquiétude maintiennent le lecteur en haleine jusqu'au dénouement final.

LES FRÈRES KARAMAZOV est l'expression la plus achevée et aboutie de l'art de Dostoïevski, torturé par des visions tragiques. Ses héros d'exception, qui évoluent, désespérés au bord du précipice, marquent une profonde rupture avec la tradition littéraire et ouvrent vers la modernité littéraire. Les thèmes traités (morale, liberté, révolution, nihilisme, révolte, l'absurde) dans cette saga familiale à tiroirs, fiévreuse et frénétique, appartiennent à la conscience moderne.

Personnages :

Le héros chez Dostoïevski est un homme brisé par la difficulté de vivre et une obsession intérieure dévorante : possédé, hanté, énigmatique, mystérieux, c'est un héros de mélodrame exceptionnel. Saint ou idiot, révolté, extravagant, contradictoire, touchant, il évolue sans cesse. Ange ou démon, innocent ou criminel, il attire son opposé et ses excès ne peuvent aboutir qu'à une destruction totale. Il vit dans un monde étrange, morbide. Sa timidité, sa colère, son orgueil sont des mouvements de l'âme, venus des profondeurs de l'être. Sa conduite est religieuse, métaphysique et non sociale, se ramenant à une lutte spirituelle. Sa destinée s'inscrit dans une apogée mystique. Malheureux, solitaire, il se damne, espérant une improbable résurrection. ALEXEÏ : héros sympathique et inoubliable, naïf, simple au cœur pur, chérubin, illuminant de sa foi, il est novice au monastère local, aux ordres du starets Zossime. Après la mort de ce dernier, il est envoyé de par le monde. Il pratique la charité. Il pense que seul un retour à Dieu peut sauver l'humanité : ce saint homme incarne cet espoir face à ses frères dépravés. DIMITRI : égoïste, jaloux, passionné, il mène une vie dissolue et oisive. Il est torturé par une grande souffrance intérieure.

Structure :

Composé de 12 Livres avec titres (avec chacun des chapitres avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Les dialogues sont nombreux, réalistes, avec des expressions populaires et digressions. C'est une confrontation des points de vue existentiels des héros, s'exprimant dans des styles différents (burlesques, tragiques, symboliques, sentimentalistes, cyniques, réalistes, méditatifs, tragiques, tendres, cruels, grotesques et épiques). C'est une langue de fou qui dérape, avec des libertés.

Source d'inspiration :

Balzac, Flaubert, Goethe, Hugo, Gogol, Pouchkine, Dickens, Hoffmann, Thackeray / Schwob, Sue, de Kock, von Schiller.

A influencé :

Tolstoï, Tchekhov, Kafka, Hamsun, Conrad, Schnitzler, Joyce, Zweig, Camus, Malraux, Faulkner, Bernanos, Sartre / Biély.

Incipit du roman :

"Alexeï Fiodorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire foncier de notre district, Fiodor Pavlovitch, dont la mort tragique, survenue il y a treize ans, fit beaucoup de bruit en son temps et n'est point encore oubliée. J'en parlerai plus loin et me battrai pour l'instant à dire quelques mots de ce « propriétaire », comme on l'appelait, bien qu'il n'eût presque jamais..."

Ce que j'en pense :

J'ai une grande affinité avec le roman russe. Cette sombre saga familiale en est peut-être un des plus inoubliables. On sent la folie des héros tragiques russes dans tous leurs accomplissements incroyables. C'est violent, subtil et désespéré dans une sorte de fièvre de lecture. Certains passages et réflexions religieuses ou « mystiques » sont un peu complexes mais tellement brillants... Dévorez ce dense chef d'œuvre incontournable et inégalé !

PORTAIT DE FEMME (The portrait of a lady)

Etats-Unis, 1881

Henry James

Ce grand roman de l'intériorité dépeint avec une virtuosité formelle impressionnante les protagonistes de la haute société cosmopolite, à travers le portrait d'une jeune femme citoyenne du monde. James, le virtuose, atteint une maîtrise impeccable avec un goût pour l'analyse de l'âme humaine, dans ce parcours mystérieux, tragique et intemporel.

Résumé

A la mort de son père, Isabel Archer hérite. Cette belle et intelligente jeune américaine, éprise de liberté, accepte avec joie de suivre sa tante Lydia en Angleterre, chez son oncle banquier. Son cousin raffiné et invalide Ralph tombe amoureux d'elle. Tuberculeux et condamné, il devient fraternel et protecteur. Isabel séduit aussi lord Warburton, parfait gentleman, dont elle refuse la main. Le beau Caspar Goodwood, un de ses soupirants, l'a suivie et lui redemande sa main : nouveau refus. Grâce à Ralph, Isabel hérite d'une fortune qui lui permet d'être libre et de voyager. Arrivée en Italie, elle est abusée par une femme intrigante Mme Merle et son ancien amant cynique, Gilbert Osmond, un veuf esthète, despotique, mesquin et pervers, qui l'épouse. Humiliée et malheureuse, elle déchanse mais se soumet finalement à son sort.

Une scène clé : Isabel Archer et son expérience de la désillusion

"Isabel savait que le séjour prolongé de Ralph à Rome indisposait son mari. Cette idée occupait ses pensées tandis qu'elle se rendait à l'hôtel de son cousin, le lendemain du jour où elle avait invité Lord Warburton à donner une preuve tangible de sa sincérité ; depuis longtemps déjà, elle percevait clairement les sources de l'opposition d'Osmond. Il voulait qu'elle ne disposât d'aucune liberté d'esprit et savait pertinemment que Ralph prêchait la cause de la liberté. C'était d'ailleurs pourquoi, se disait Isabel, il était si reposant d'aller le voir. Il va de soi que, si elle s'accordait cet apaisement malgré l'aversion de son..."

JAMES

1843-1916

Né à New York, il effectue des séjours en Europe avant de s'installer à Londres. Les conflits de point de vue entre l'Ancien Monde (sophistiqué, raffiné, amoral) et le Nouveau (innocent, fruste, droit) lui inspirent le thème cosmopolite de ses premiers grands romans psychologiques : *L'Américain*, *Daisy Miller*, *Washington Square*, *Les Bostonniennes*. Son art de romancier atteint sa véritable mesure avec les chefs-d'œuvre de la maturité : *Les ailes de la colombe*, *Les Ambassadeurs*, *La coupe d'or*. C'est un écrivain puritain de l'introspection, ayant saisi la complexité cruelle de l'être, frôlant les vérités les plus osées dans des plongées freudiennes ; il est l'un des précurseurs du roman moderne, par sa géométrie de l'absurde et le raffinement extrême de son écriture lucide, expérimentale, impressionniste et réaliste. Son génie traverse les générations.

Analyse officielle :

L'œuvre d'Henry James met en scène des personnages de l'Ancien Monde, incarnant une civilisation féodale, raffinée, mesquine et souvent corrompue, et du Nouveau Monde, où les gens sont plus innocents, impulsifs, ouverts et vertueux ; il explore ainsi les conflits de cultures et de personnalités, avec les thèmes de la liberté personnelle, la responsabilité morale, la trahison et la sexualité. *Portrait de femme* est un tournant dans son esthétique, avec des commentaires des personnages ; l'interprétation des situations est soumise, avec perfection, à tout un éventail de points de vue emboîtés (les êtres sont baignés dans une lumière différente suivant ceux qui les contemplant). L'exploration morale de l'âme de l'héroïne fait émerger les constantes de la sensibilité puritaine : l'obsession du mal et la contemplation morbide de l'innocence menacée. L'esprit épique qu'Isabel met à conquérir l'Europe devient dramatique lorsque le Vieux Continent se révèle un enfer. A la fin du roman son sort reste incertain, c'est au

lecteur de conclure. Cette participation sans cesse sollicitée est un des éléments essentiels d'un suspense admirablement ménagé (avec une obsession du flou et du caché) qui maintient le lecteur toujours hésitant. L'univers est régi par le non-dit, l'hypothèse : voir, deviner, épier. Les allusions voilées aux domaines du sexe, contribuent à une atmosphère close où les dialogues demeurent souvent en suspens ; les complots se trament dans l'ombre, où le mal est suggéré, inquiétant, obscur, jamais défini : tout est mouvement, effort de découverte et d'investigation, plis, replis et sinuosité.

PORTAIT DE FEMME est un roman d'initiation magistral, un portrait inoubliable, riche, dense et fin, qui se construit par touches ; c'est une subtile tragédie de l'innocence perdue et des rêves brisés. James est le grand horloger des ressorts de l'âme et l'explorateur des mystères de la nature humaine, de la fatalité des conflits intérieurs. Son influence est décisive pour l'essor du nouveau roman d'observation psychologique.

Personnages :

Le héros chez James est fortuné et nostalgique du Vieux Monde. Il franchit l'Océan avec une sensation délicate du changement. L'homme apparaît chargé d'un secret lourd à porter dont il cherche fiévreusement à se délivrer. La femme mondaine, noble, charmante, ne se réalise ni dans l'amour-passion interdit, ni dans le mariage. Épousée souvent pour son argent, puis abandonnée, elle veut s'accomplir dans l'estime de soi. Au risque de se meurtrir, elle cherche la liberté. Confrontée à l'oppression, au dénigrement et aux préjugés, elle provoque.

ISABEL : en dépit de ses qualités d'âme, elle fait de mauvais choix car, confiante, elle s'obstine à vivre dans le jardin romantique de son imagination éperdue, en mal d'aventure. En quête d'appréciation désintéressée, elle se trouve prise au piège. Elle est belle, complexe, vivante, intelligente, indépendante d'esprit et très libre ; elle est attrayante, vaniteuse et naïve. Elle affronte son destin, avec confiance, en le trouvant étouffant. Dupe des apparences, elle vit une relation affective abusive, une honte et humiliation à subir cette situation et à se l'admettre à elle-même. Par devoir et orgueil, elle se soumet à la triste vie, qu'elle s'est créée. Elle subit ses erreurs (de jugement) et ses illusions. Elle oscille entre passion et confusion des sentiments. **OSMOND** : pourvu d'une fille mystérieuse, ce tyran domestique dillettante, séducteur calculateur est un obscur manipulateur.

Structure :

Composé de 55 chapitres sans titres.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est rigoureux, brillant, puissant, subtil, esthétique, très maîtrisé et littéraire. La prose est à la fois ironique, réaliste, naturaliste et impressionniste. Complexe, suggestive et allusive, elle est sans doute une des plus belles de la littérature anglo-saxonne.

Source d'inspiration :

Hawthorne, Austen, Balzac, Tourgueniev, Dickens, Sand, Maupassant, Zola, Eliot, Poe / Meredith, Ibsen, Goncourt, Daudet.

A influencé :

Wilde, Wharton, Joyce, Woolf, Proust, Fitzgerald, Musil, Nabokov / Maeterlinck, Sarraute.

Incipit du roman :

"Il y a, dans la vie, et sous certaines conditions, peu de moments plus aimables que l'heure consacrée à la cérémonie connue sous le nom de goûter. Que l'on participe ou non au repas, dont certains s'abstiennent toujours, il y a telles circonstances qui rendent le moment exquis en soi. Et celles que j'envisage au début de ce modeste récit formaient un cadre admirable..."

Ce que j'en pense :

Celle longue œuvre est tout simplement magistrale. L'écriture d'Henry James est sans doute l'une des plus belles de la littérature. La psychologie est fouillée à l'extrême, avec minutie et intelligence. ... La confusion des sentiments est à son paroxysme dans ce parcours tragique où l'auteur chronique à merveille son époque où se dressent tant de secrets et de zones d'ombre. Profitez pleinement de ce joyau littéraire. Il y a un avant et un après Henry James ! Et le fameux « courant de conscience », qui ouvre la modernité, commence peut-être ici... Indispensable dans toute bibliothèque ! A lire toute l'œuvre dense de l'auteur.

L'ILE AU TRESOR (Treasure island)

Ecosse, 1881-1882

Robert Louis Stevenson

Aux limites du réalisme et de l'irréalité, ce roman constitue un pilier essentiel de la littérature en l'inscrivant dans notre imaginaire. Energique errant, Stevenson produit, dans une connivence profonde avec les rêves des enfants, son expression la plus éclatante à l'un des mythes fondamentaux de la quête, l'aventure maritime et de la chasse au trésor.

Résumé

Au 18ème siècle, dans l'auberge de ses parents, le jeune Jim Hawkins rencontre un vieux marin moribond Billy Bones, sur qui pèse une terrifiante menace. Après le décès du marin et de son père, l'audacieux Jim découvre dans les bagages de Bones une carte au trésor, promesse de fortune et d'aventures. Il partage sa trouvaille avec le docteur Livesey et le chevalier Trelawney, qui embarquent avec lui sur le navire l'Hispaniola, avec aussi Long John Silver, un marin pittoresque unijambiste. Arrivés sur l'île, une bande de pirates dont John Silver se révèle être le capitaine, tente de s'emparer du trésor ; ils multiplient alors, contre l'équipage de Jim, diverses attaques et trahisures. Après de longues et prodigieuses péripéties, Jim et ses compagnons rentreront finalement, sains et saufs, en l'Angleterre, avec le fameux trésor, tant convoité.

Une scène clé : l'arrivée du navire l'Hispaniola sur l'île au trésor

"...l'aspect mélancolique de l'île, avec ses bois grisâtres, ses farouches arêtes de pierre, et le ressac qui devant nous rejaillissait avec un bruit de tonnerre contre le rivage abrupt ? En tout cas, malgré le soleil éclatant et chaud, malgré les cris des oiseaux de mer qui pêchaient alentour de nous, et bien qu'on dût être fort aise d'aller à terre après une aussi longue navigation, j'avais comme on dit, le cœur retourné, et dès ce premier coup d'œil je pris en grippe à tout jamais l'île au trésor... Durant tout le trajet, Long John se tint près de laet pilota le navire. Il connaissait la passe comme sa poche, et bien que le..."

STEVENSON

1850-1894

Issu d'une famille d'ingénieurs, il est empreint à la fois d'une rationalité toute scientifique et de superstition. Il se tourne vers les lettres, en menant une vie de bohème. Tuberculeux, il voyage, à la recherche de climats et d'aventures favorables (Europe, Amérique, Polynésie), où il tire des récits (*Voyage avec un âne dans les Cévennes*). Son premier grand succès au large public, *L'île au trésor*, le place parmi les références du roman d'aventure. Bâtimeur de légendes, hissant la réalité au niveau du mythe, il écrit beaucoup de nouvelles, un sombre roman fantastique préfreudien, *L'étrange Cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde* et *Le Maître de Ballantrae*, roman dramatique d'aventure enchantée. A partir de 1889, il ne quitte plus le Pacifique Sud. Brillant, paradoxal et moraliste dans l'âme mais irrévérencieux, ce bohémien fait partie de la culture populaire.

Analyse officielle :

Ce récit d'initiation à la dimension biblique et mythologique, est l'histoire exubérante de la découverte du monde à travers les yeux d'un enfant, la promenade d'un œil neuf dans un univers inconnu. Modèle de la quête fabuleuse qui se termine par la victoire de l'astuce et du courage, elle est une synthèse des deux courants romanesques opposés, la littérature initiatique et celle de divertissement. Tous les éléments de l'aventure classique sont amplifiés par la quête du trésor enfoui, les malédictions, les étranges rendez-vous, les tempêtes, la mutinerie, le siège. Voyageur romantique, Stevenson, entre naturalisme et impressionnisme, privilégie les exigences de la fiction et celles du réel ; dans un récit très resserré, un mélange unique de tension et de fragilité sereine, il crée des personnages types, psychologiques et sociologiques. Le navire devient un résumé du monde, de la société, un microcosme délimité par l'étendue vide de la mer, un lieu abstrait. L'île est aussi un lieu clos, un champ d'observation privilégié où l'isolement est absolu : elle participe, comme l'Enfant, au mythe de l'homme nouveau. Il n'y a pas de description pit-

toresque mais la reproduction fidèle de la réalité sociale anglaise, avec la bonne société des gens fréquents (l'armateur, le docteur, le capitaine) et celle des hommes sans foi ni loi sans statut social reconnu (marins, flibustiers). Ces méchants pirates sont décrits sous des couleurs plus attrayantes que les bons, c'est à eux que va la sympathie de l'auteur et du lecteur. Ce roman propose de voir le monde comme pour la première fois, de susciter les êtres et les choses dans la stupeur originelle, pénétrer dans l'univers adulte de la séduction et du mal, plonger dans les profondeurs déformantes de l'âme humaine jusqu'aux racines de l'inconscient. **L'ÎLE AU TRÉSOR est le chef d'œuvre mythique du roman d'aventures anglo-saxon, atteignant à la quintessence du genre. Avec nouveauté, subversion, audace, fraîcheur et vivacité, Stevenson a traité les thèmes et symboles du roman universel, tout en restant accessible à un public jeune ou peu cultivé. C'est parmi les romans familiaux, le plus profond jamais écrit où se dessine l'affrontement fondamental d'une vision morale et d'une vision esthétique de l'aventure.**

Personnages :

Le héros chez Stevenson n'est pas un aventurier à proprement parler, mais il est fasciné par ceux qu'il rencontre. Il se situe dans une position ambiguë et face à cet autre qui l'attire (un être souvent méchant, complexe, inquiétant et fascinant).

JIM HAWKINS : c'est le narrateur de quatorze ans, *Petit Pouce* autonome, libre de ses gestes et prêt pour l'aventure. Il est capable de surprise et d'émerveillement. Il ne porte pas de jugement, il se meut, avec innocence, courage et esprit d'entreprise, au milieu de la canaille ; il n'éprouve que le désir de connaître et d'amasser des impressions. Il est malin, affectueux et très intrépide, avec de hautes valeurs morales. Dénué d'égoïsme, ses méthodes d'action sont maladroites et un peu téméraires. **LONG JOHN SILVER :** ce célèbre pirate à la jambe de bois, accompagné d'un perroquet, est surprenant, grimaçant et sombre. C'est un être hors du commun, à la perversité roublarde et amoral. C'est une figure complexe, renégate, mélange de courage, de férocité et de tendresse. Scélérat et détonnant, il est de la race du héros éternel et universel des grands solitaires.

Structure :

Composé de 6 parties et de 34 chapitres (avec titres).

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

A la grande économie de moyens, l'écriture franche, dépouillée, concise, maîtrisée, est très visuelle ; équilibrée et soignée, elle est propice aux scènes frappantes. Elle est très plaisante, gracieuse et symbolique et a un riche pouvoir de suggestion avec son langage soutenu. Il y a de très nombreux dialogues brillants et très dynamiques.

Source d'inspiration :

Homère, Defoe, Scott, Dickens, Melville, Verne, Poe, Dumas, James / Irving.

A influencé :

Kipling, Doyle Conrad, London, Nabokov / Perutz, Haggard, Falkner, Simenon, Schwob, Colette, Gide, Calvino, Péric.

Incipit du roman :

"C'est sur les instances de M. le chevalier Trelawney, du docteur Livesey et de tous ces messieurs en général, que je me suis décidé à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor, depuis A jusqu'à Z, sans rien excepter que la position de l'île et cela uniquement parce qu'il s'y trouve toujours une partie du trésor Je prends donc la plume en cet an de grâce..."

Ce que j'en pense :

Ce roman d'Aventures (avec un A majuscule) se lit très facilement et agréablement. Le style en est simple, habile et concis. La narration solidement bâtie est quasi parfaite avec rythme, tensions, péripéties et rebondissements. On est en admiration devant autant de scènes d'anthologie ! Les personnages, rencontres et situations sont assez inoubliables. Un chef d'œuvre savoureux du genre, à ne pas considérer comme une lecture pour enfants...

LES AVENTURES DE HUCKLEBERRY FINN (The adventures of H. Finn)

Etats-Unis, 1884

Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)

Allégorie enchantée de la liberté, satire de l'humanité, ce chef-d'œuvre, fort, violent et humoristique, l'un des plus lu aux Etats-Unis, est enraciné dans le terroir de l'Ouest ; il est une parfaite expression des mythes et rêves américains. Vagabond ironique, Twain innové et développe une marque de réalisme, cruel, sauvage et immensément populaire.

Résumé

Vers 1840, Huckleberry, Huck pour ses amis, est un jeune vagabond livré à lui-même, ayant un père, alcoolique et violent. Délaissé par ce dernier, c'est un véritable défi pour Huck que d'être adopté par une veuve riche et charitable, Miss Watson, qui tâche de faire de lui un gentleman. Pourtant, le sauvageon se "civilise", apprend à lire mais son père réapparaît ; Huck prend la fuite, en compagnie de Jim, un esclave noir de Miss Watson. C'est le début d'aventures rocambolesques au fil des eaux tumultueuses du Mississippi, voyage vers la liberté. Huck rencontrera une foule de personnages pittoresques, bons ou sournois, et bien sûr l'ami de toujours, Tom Sawyer, orphelin malicieux. A la fin, Huck décide de partir pour les Territoires afin d'échapper à toute nouvelle tentative de « civilisation », en conservant son envie de liberté.

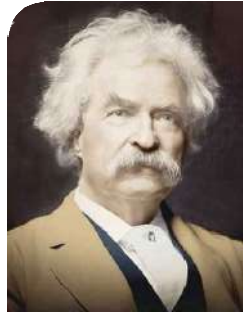

Une scène clé : Huck et Jim, sur leur radeau, découvre un steamer abandonné " C'était un steamer qui avait échoué sur un rocher vers lequel le radeau se dirigeait en droite ligne. Les éclairs nous montraient fort distinctement le vapeur qui avait une bonne moitié de sa quille hors de l'eau. Aux lueurs de l'orage vous auriez pu distinguer les cordages, et, à côté de la grosse cloche, une chaise au dos de laquelle restait accroché un caban de pilote. - Décidément, nous avons de la chance, repris-je. Un navire abandonné ! Nous allons voir ce qu'il y a là dedans. Abordons. Jim, qui venait justement de saisir la gaffe afin d'éviter un abordage, refusa net. - Non, non, dit-il. Nous nous en sommes..."

TWAIN

1835-1910

Il est un enfant inquiet de parents rêveurs et aventureux ; apprenti typographe, pilote sur le Mississippi, chercheur d'or, il fuit dans l'Ouest sauvage la guerre de Sécession ; puis il devient journaliste ; il est le modèle de l'écrivain américain autodidacte, aux mille métiers, dont l'Ouest est le théâtre de son œuvre. Essayiste humoriste, c'est un pamphlétaire virulent, irrévérencieux, engagé, mystique et complexe. Il est un observateur satirique et original des peuples à travers les paysages et folklores ; homme simple et modeste, il écrit des essais, des récits de voyage, des correspondances, des romans, des contes et une Autobiographie. *L'Etranger mystérieux* est son œuvre posthume très pessimiste sur le monde des ténèbres. Ce chroniqueur acide d'un passé légendaire atteint une belle gloire par son style direct, pénétré d'une langue vernaculaire.

Analyse officielle :

Ce livre est connu pour être un des premiers romans américains à introduire le réalisme « couleur locale ». Il est écrit à la première personne par le personnage éponyme Huckleberry Finn, le meilleur ami de Tom Sawyer (autre héros de Twain, *Les Aventures de Tom Sawyer*, écrit en 1876, à la tonalité plus douce et innocente) ; il nous raconte ses aventures de façon assez dure et mélancolique. Ce jeune héros, caractérisé par son innocence utopique et entraînant, nous décrit ainsi les mœurs et les paysages qu'il découvre le long du Mississippi, splendide panorama de ces vastes terres aux possibilités illimitées. Il a une approche naïve des différentes personnalités qui l'entourent, ainsi qu'à l'égard du racisme de l'époque. Il n'est pas nécessairement innocent, mais, il a tendance à prendre la morale conventionnelle et les relations sociales au pied de la lettre. Le voyage de Huck et son ami Jim à bord d'un radeau de fortune est probablement une des plus fortes allégories de la liberté par la fuite de toute la littérature amé-

ricaine. Ce roman initiatique, très populaire auprès du jeune public, n'a cessé d'être le sujet de nombreuses controverses littéraires. Roman sur l'esclavage, c'est aussi un récit enlevé, irrésistible, d'une conscience qui s'éveille, plein de suspense, de jeux, de mystère et d'humour. Au gré de son imagination débordante, Twain ouvre les portes d'un monde enchanté où les enfants sont rois, où leurs rêves font foi, même lorsqu'ils sont confrontés aux cruautés des adultes ; ils font l'apprentissage des maux de l'âme et de la société inégalitaire, hypocrite et cruel.

Pionnier de la littérature américaine moderne, LES AVENTURES DE HUCKLEBERRY FINN représente l'esprit de contestation, de démocratie et d'entreprise à la fois idéaliste et réaliste. Grande satire subtile et ironique, à la grande profondeur et ambivalence, il est considéré comme le plus célèbre roman de la littérature des Etats-Unis (à la popularité, encore aujourd'hui, intacte) et demeure une source d'inspiration constante.

Personnages :

Le héros chez Twain s'exprime dans un anglais non policé. Il est épris de liberté et a énormément de cœur et de tendresse. **HUCKLEBERRY FINN** : il symbolise l'indépendance et la sincérité de l'enfance, vit dans la nature, sans le besoin de société (ce qui en fait un paria de la vie américaine plus qu'un représentant idéal). Malicieux, impertinent, contestataire discret, ce vagabond subversif est rejeté par les grandes personnes et adulé par les enfants. Picaro anarchiste et insolent, il est naïf ; il a une absence de rédemption et de morale. Libertaire, il prône la proximité avec la vie sauvage, la nature, la liberté et la camaraderie. Malgré son intelligence, il ne comprend pas ses responsabilités. Il a un sentiment de vide existentiel et une recherche éternelle de ce qui soulage sa douleur ou lui offre le bonheur (né du manque d'un lien sain avec la famille durant l'enfance). **TOM SAWYER** : cet orphelin, filou, gament malicieux est un véritable mythe populaire : il représente un certain idéal de l'enfant américain par ses qualités d'intelligence et de cœur. Il est ambitieux, vaniteux et conformiste, recherchant reconnaissance et gloire. Il imagine ses aventures idéales. Bon petit diable, c'est un rebelle, un peu égoïste et légèrement raciste. Il est courageux, parfois vilain et éveillé. **JIM** : il est discret, généreux, sensible et attentionné. Intelligent, autonome et débrouillard, il peut se montrer autoritaire.

Structure :

Composé d'un avertissement de l'auteur et de 43 chapitres (sans titres).

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Twain est l'un des premiers à utiliser la langue parlée authentique des Etats de l'Ouest. Il libère la prose américaine des contraintes rhétoriques, la ramène à la parole directe et concrète. Le ton est très vivant à l'humour reconnaissable ; la plume est poétique et alerte, le rythme varié. Le style est vernaculaire, lyrique, simple, naturel comme la langue des enfants. Le mot est rare ou inventé, avec monosyllabes, parataxes et tropes, une utilisation d'argot et du folklore avec idiome, patois et dialecte.

Source d'inspiration :

Homère, Cervantès, Rabelais, Defoe, Cooper, Flaubert, Swift, Tolstoï, Stevenson, Dickens / Dryden, Shakespeare.

A influencé :

Hemingway, Faulkner, Conrad / Salinger, Eliot, Kerouac, Ellison, Miller, Morrison, Berger.

Incipit du roman :

" L'ami de Tom, c'est moi, Huckleberry Finn. Si vous n'avez pas lu les Aventures de Tom Sawyer, vous ne me connaissez pas. Cela ne fait rien : nous aurons vite lié connaissance. M. Mark Twain vous a raconté l'histoire de Tom, et il y a mis un peu de sien, même en parlant de moi. Cela ne fait rien non plus, puisqu'on m'assure qu'il n'a ennuyé personne. La tante Polly,..."

Ce que j'en pense :

On découvre ce voyage vers la liberté avec beaucoup de plaisir. Il opère un charme suranné dans ces aventures et ces épisodes d'un autre temps à travers lesquels le héros (au regard candide mais aux injonctions morales contradictoires) fait l'apprentissage des cruautés et maux de l'âme et de la société (l'esclavagisme notamment). J'ai aimé ce roman plus par le fond que la forme ; plus complexe et mature que *Tom Sawyer*, il est moins à considérer comme une lecture pour enfants.

A REBOURS

France, 1884

Joris-Karl Huysmans

Allégorie de la charge contre « l'incessant déluge de la sottise humaine », ce diamant noir, décadent, grotesque et pathétique, est une des plus fortes figures perverses de l'angoisse et de la névrose qu'ait laissées la littérature française. Artiste sensible à la dureté du monde, Huysmans crée une aventure mystique, esthétique, singulièrement originale.

Résumé

Après une vie agitée pendant laquelle il a fait l'expérience de tout ce que pouvait lui offrir la société, le dernier représentant d'une grande lignée aristocratique, Jean Floressas Des Esseintes se retire à la campagne, dans une hautaine solitude. Il réunit alors les ouvrages les plus précieux à ses yeux, les objets les plus rares, pour se consacrer à l'oisiveté et à l'étude ; il considère l'art comme une échappatoire à la méprisante vulgarité de la vie et des autres. Il apprécie les auteurs latins décadents, les mystiques et les poètes modernes. Dans cette ambiance extravagante, il crée des parfums raffinés, des pierres précieuses, un jardin de fleurs vénéneuses ; il rêve et s'enivre d'excitants. Cet exercice spirituel "à rebours" de la nature et de l'humanité, le conduit à la névrose, jusqu'aux portes de la mort. Du ciel même ne lui viendra aucun secours.

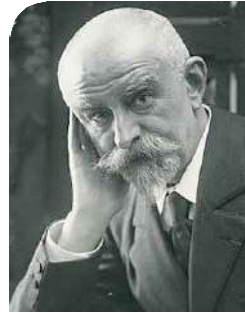

Une scène clé : la rêveuse volupté des sens de Des Esseintes, dans sa tour d'ivoire
 "Après qu'il eut bu sa dernière gorgée, il rentra dans son cabinet et fit apporter par le domestique la tortue qui s'obstinait à ne pas bouger. La neige tombait. Aux lumières des lampes, des herbes de glace poussaient derrière les vitres bleuâtres et le givre, pareil à du sucre fondu, scintillait dans les culs de bouteille des carreaux tiquetés d'or. Un silence profond enveloppait la maisonnette engourdie dans les ténèbres. Des Esseintes rêvassait ; le brasier chargé de bûches emplissait d'effluves brûlants la pièce ; il ent'ouvrit la fenêtre. Ainsi qu'une haute tenture de contre-hermine, le ciel se levait devant lui, noir et moucheté..."

HUYSMANS

1848-1907

Esthète dilettante, romancier inclassable et original, auteur de poèmes en prose et de nouvelles, critique d'art redouté et merveilleux pamphlétaire, il est passionné par la démonologie, le surnaturel, la magie et le Moyen-Âge ; il s'est vite trouvé dans les courants littéraires modernes. Influencé par Baudelaire, il a écrit des romans réalistes et burlesques, *Marthe*, *A vau-l'eau*, *En rade* ; il se rapproche du naturalisme, du symbolisme, puis de la décadence fin de siècle, avec *A rebours*, incontournable ovni littéraire ; enfin il se voue à la propagande et méditation religieuses avec sa conversion au catholicisme (*En route*). Dans son univers de plaisirs voluptueux, il renverse les appétits spirituels et physiques de la haute bourgeoisie. Fonctionnaire célibataire et solitaire, il vécut des aventures spirituelles faites d'éblouissements métaphysiques et artistiques.

Analyse officielle :

A rebours est le second volet d'un tryptique, avec *A vau-l'eau* et *En rade*. Dans ce roman d'idée contemplatif sans grandes « aventures » ou intrigue, la narration se focalise principalement sur le personnage principal, des Esseintes (Robert de Montesquiou ?), un antihéros esthète excentrique. Il constitue une sorte de catalogue de ses goûts et dégoûts, dans un étrange soliloque, entre réalisme et grotesque. La plupart des thèmes présents dans l'œuvre sont associés à l'esthétique symboliste, où l'auteur voit dans la décadence un dépassement à la fois du romantisme et du naturalisme. La maison de Des Esseintes porte ainsi à son paroxysme l'affirmation de l'artifice contre la nature, des jouissances de l'art contre la vie. L'anecdote de la tortue constitue à de nombreux égards une métaphore de la destinée du héros : il fait incruster dans la carapace de l'animal des pierres précieuses, mais celle-ci meurt sous le poids des bijoux. Sans tomber dans l'écueil d'une préciosité pédante, Huysmans, inquiet et raffiné, révèle

son esprit débauché, sa nausée, son désespoir, son dégoût des autres (au matérialisme féroce) et son ennui morose de soi mais aussi son sens de la provocation et de l'autodérision. Il compose une Bible et un flamboyant manifeste de l'esprit décadent, des péchés et de la "charogne" 1900 avec la poursuite d'un idéal inaccessible de la beauté. Et ce vaporeux idéalisme ne nuit en rien à la beauté de la phrase, pleine de refrains complexes, de mouvement répété et raffiné. **Manifeste officieux et vénénéux de l'esthétisme décadent, A REBOURS établit une exploration psychologique savante et obscure de la sensation ; il illumine le lecteur par son flamboyement stylistique et son intensité foisonnante. Il résume et immortalise, dans sa lumière impitoyable, les torpeurs, les langueurs, les névroses vénéneuses et perverses du siècle finissant. Huysmans signe son credo esthétique, mystique au parfum singulier et métaphorique, qui allait contribuer à la naissance de la littérature moderne au tournant du siècle.**

Personnages :

Le héros chez Huysmans est frustré, pessimiste, idéaliste et décadent. Délicat, il a une grande sensibilité artistique. Il peut-être dyspeptique, neurasthénique, désenchanté et déprimé. La société décidant pour lui, il n'a aucune prise sur sa destinée. DES ESSEINTES : ce héros kierkegaardien blasé, excentrique, dégénéré et névrosé, est l'archétype de l'homme atteint du mal du siècle ; voyageur immobile et sceptique, chrétien incrédule, il est cynique, misogyne, romantique à l'extrême. Aristocrate oisif, isolé dans sa tour d'ivoire, lassé du monde, il se livre à une méditation sur l'existence, l'art, la religion, les femmes. Obsédé par la volupté, organisant un monde d'artifices rares, il fouille l'expérience de l'ennui jusqu'à l'écœurement. Il a horreur de la nature. Son acuité intellectuelle et le raffinement pervers de ses sens lui font mépriser le vulgaire tout en éprouvant l'inévitable souffrance d'une sensibilité trop aiguisée. Son spiritualisme sensuel l'entraîne à l'hallucination, au désarroi, à la folie, à l'anéantissement. Achievé par ses expériences excessives (parfums, fleurs, pierres précieuses, ornements sacerdotaux, bibliophilie), il sera renvoyé par son médecin, à la « commune » et sans doute à une mort prochaine. C'est un antihéros inoubliable.

Structure :

Composé d'une Notice et de 16 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est nerveux, recherché, d'une rare sophistication, d'une érudition ésotérique, ironique à l'humour parfois sardonique et plein de verve. Il est éclatant et obscur, plein d'argots et d'archaïsmes, d'expressions techniques, de métaphores et de périphrases recherchées. La plume est ornée, stylisée, tranchante et précise ; elle est expressionniste et raffinée voire baroque. Les mots sont précieux, les descriptions savantes, à la pittoresque verdure et vigueur. Il y a un rythme de phrases, ciselées et polies.

Source d'inspiration :

Sade, Goethe, Chateaubriand, Flaubert, d'Aureville, Balzac, Poe, Verne / Sénèque, Saint-Augustin, Musset, de Quincey.

A influencé :

Gogol, Wilde, Céline, Proust, Sartre, Kafka, Beckett, Joyce, Hamsun / Bourget, Mirbeau, Claude, Gide, Valéry, Barrès.

Incipit du roman :

"A en juger par les quelques portraits conservés au château de Lourps, la famille des Floressas des Esseintes avait été, au temps jadis, composée d'athlétiques soudards, de rébarbatifs reîtres. Serrés, à l'étroits dans leurs vieux cadres qu'ils barraient de leurs fortes épaules, ils armaient avec leurs yeux fixes, leurs moustaches en yatagans, leur poitrine dont l'arc bombé..."

Ce que j'en pense :

Attention ce roman est complexe, mais vraiment unique (il ne laisse pas indifférent). la figure de l'angoisse de des Esseintes reste assez inoubliable ! Il faut certes s'accrocher devant les riches réflexions et énumérations de son « cabinet des curiosités ». Ses névroses vénéneuses et perverses, illustrant une société moderne mortifère, sont décrites admirablement dans une langue et un vocabulaire érudits assez hermétiques, mais cette descente profonde et ambigu dans l'âme humaine reste quand même fascinante. Sartre s'en souviendra... Envoûtant !

LA REGENTE (La regenta)

Espagne, 1884-1885

Clarín (Leopoldo Enrique García-Alas y Ureña)

Cette cathédrale romanesque, un des plus puissants exemples du Grand Réalisme espagnol, est un beau roman, scandaleux et anti-clérical ; l'héroïne est éprise d'un idéal supérieur, en totale contradiction avec la médiocrité ambiante. Grand romancier naturaliste, Clarín laisse une impression de modernité étonnante par son écriture et ses thèmes.

Résumé

A Vetusta, petite ville de province, la jeune noble idéaliste et sensible Ana Ozores se nomme La régente car son mari, le paternel Don Víctor Quintana, était régent du Tribunal d'Instance. Confrontée à une société hypocrite et archaïque, elle est désespérée par la monotonie de sa vie. Elle s'échappe de la réalité par le mysticisme et surtout par sa relation ambiguë avec son confesseur, le jaloux et inquiet Don Fermín De Pas, le chanoine de la Cathédrale, grand vicaire du diocèse, à l'ambition démesurée. Exaltée, elle devient la maîtresse du Don Juan local, Don Alvaro Mesía, dandy élégant, froid et vaniteux. Le scandale de cet adultère éclate rapidement. L'époux offensé, pathétique dans son attachement dérisoire aux valeurs d'autrefois, meurt en duel. Mesía quitte Vetusta. Mise au ban de la société, déçue, vaincue, Ana reste seule.

Une scène clé : Mesía, sur son cheval, accoste Ana, à son balcon
 " Mesía salua de loin... Le fracas des sabots de la bête sur les pavés, ses mouvements gracieux et la belle allure du cavalier emplissant soudain la place de vie et d'allégresse, soufflèrent sur l'âme de la Régente un air de fraîcheur. Le galant arrivait au bon moment ! Il s'en douta en voyant, sur les yeux et les lèvres d'Ana, se poser un doux sourire, franc et persistant. Elle ne lui refusa pas le plaisir de se plonger dans son regard, et n'essaya pas de dissimuler l'effet que lui causait celui de don Alvaro. Ils parlèrent du cheval.... "

CLARÍN

1852-1901

Professeur de droit à Oviedo (Vetusta), il écrit dans les journaux plus de deux mille articles philosophiques, politiques ou de critique littéraire. Son style est d'une ironie mordante, d'un vif humour et d'une grande indépendance d'esprit. Puis, traducteur de Zola, il devient le représentant du naturalisme, par ses poèmes et contes, ses nouvelles, ses deux romans *La Régente* et *Son fils unique*. Tourmenté et complexe, il a une grande imagination créatrice. Spiritualiste, mystique de l'idéal, c'est un rebelle au scepticisme philosophique et religieux ; il est un explorateur, réaliste et lyrique, un philologue et un analyste de l'âme humaine. Sa poétique des lieux communs et de la douleur se nourrit d'une méditation ontologique et métaphysique. Libéral et progressiste, véritable créateur de vie il est le plus grand romancier espagnol du 19ème siècle.

Analyse officielle :

La Régente est l'histoire du conflit entre des personnages et le milieu où ils sont condamnés à vivre. Peinture des mœurs et des mentalités d'une société de province, il est le reflet d'une humanité profonde, creuset de préoccupations où se mêlent la chair et l'esprit, la réalité de l'existence et ses mystères. Avec sa société bourgeoise et cléricale, Vetusta montre l'hypocrisie et l'immobilisme de ses habitants matérialistes, corrompus, mesquins, ignorants et jaloux. C'est une étude puissante et minutieuse, une fresque réaliste foisonnante de la vie sociale et morale d'une ville faite de conventions avec tous ses fantasmes et son voyeurisme collectif. Cette critique acerbe est un roman truculent jetant un regard de compassion et d'intelligence mêlées où Clarín a recours à des angles de vue qui s'entrecroisent. Il a une lucidité, une aptitude à capter par l'écriture, et avec profondeur, les plis et les replis de l'intériorité ; il a une immense capacité de sympathie qui lui permet de sentir les plus intimes vibrations de l'âme de ses personnages. Par le monologue intérieur (style indirect libre) et la libre reconstruction du temps, avec ses souvenirs, Ana,

dans sa chair rebelle et déchirée, donne accès aux replis de son esprit. Prise d'émotions mystiques qui confinent à la jouissance érotique, avec l'appel insatisfait et obsédant qui la taraude, son combat contre Vetusta donne accès à des abîmes explorés avec une prodigieuse sensibilité, une acuité et une rare intensité. Et partout un comique, une ironie tendre, un ton moqueur, une démythification des clichés romantiques, une verve cinglante et mordante. Clarín brosse de croustillantes caricatures dérisoires dans sa satire féroce et subtile du conformisme. De ses aventures basses et cyniques, il parvient à tirer un effet de grandeur impure et de beauté brutale. Son esthétique est en avance sur son temps.

LA RÉGENTE est une somme inclassable, une synthèse de courants littéraires, mélange de réalisme et de lyrisme : c'est le roman de l'ennui provincial, de la vie intérieure, de l'insatisfaction féminine, de la séduction froide et calculatrice, enfin de l'adultère tragique. Monument des lettres espagnoles, c'est un chef-d'œuvre de la littérature universelle.

Personnages :

Le héros chez Clarín, contrarié, a un grand sentiment de solitude attristée, qui explique l'épreuve consciente de sa douleur physique et psychique (perte de la raison et du discernement). Bel esprit, la voix de son corps douloureux est intériorisée.

ANA : femme supérieure et sensuelle, à l'âme noble, au cœur pur, romantique éprise d'absolu, elle incarne le bovarysme. Elle est enviée par les autres par sa beauté et sa morale irréprochable. Frustrée, révoltée, tourmentée, elle est impuissante et victime. Mystique, elle est fière et orgueilleuse ; insatisfaite, inquiète, hystérique, rêveuse, elle est fidèle aux valeurs traditionnelles, à la recherche d'une spiritualité qui doit lui procurer le bonheur. Elle rejette le matérialisme, la modernité, l'hédonisme, le féminisme et l'hypocrisie avec force. Elle passe du désespoir à l'espérance, de la révolte à la résignation.

DE PAS : c'est un savant théologien, orateur, philosophe et juriconsulte, à l'âme tourmentée ; la chasteté que lui impose son état, n'a fait que refouler et exacerber sa sensualité. Par l'Église, il assouvit sa volonté de puissance et d'ambition. Avare, il vit comme un aristocrate. Il cherche à guider Ana avec autorité. Mais il se laisse prendre aux charmes de sa pénitente.

DON ALVARO MESIA : il est comparé à Don Juan ou au diable mais de façon ironique car il est un piètre vulgaire séducteur.

Structure :

Composé de 30 chapitres sans titres.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et omniprésente.

Style :

La langue acerbe est foisonnante, marquée par le plaisir des mots et du texte. Le style est hardi, profus et vibrant ; mordant et agressif, il est animé par un enthousiasme ; il possède certaines rugosités et originalités assez intéressantes.

Source d'inspiration :

Flaubert, Stendhal, Balzac, De Queiroz, Zola, Maupassant / Espronceda, de Larra, de Romanos, de León, Bécquer.

A influencé :

Proust, Bernanos, Dos Passos, Lampedusa / Galdós, Bourget, Renan, Böll, Llosa, Valéra, Bazán, Belda, Cercas.

Incipit du roman :

" L'héroïque cité faisait la sieste. Chaud et paresseux, le vent du sud poussait de pâles nuages qui se déchiraient dans leur course vers le nord. Dans les rues, point d'autre bruit que la rumeur stridente des tourbillons de poussière, de chiffons, de brins de paille et de papiers qui allaient de caniveau en caniveau, de trottoir en trottoir, d'un coin de rue à l'autre, voltigeant et... "

Ce que j'en pense :

C'est une longue et superbe peinture de mœurs provinciale digne de Flaubert ; les descriptions psychologiques et états d'âme de protagonistes (surtout d'Ana) dans leurs plus intimes vibrations sont disséquées avec brio, dans un admirable style. On est ici au meilleur du roman européen classique. Une très belle curiosité et surprise littéraire, un grand roman méconnu, enfin un pur régal de lecture ! Clarín est injustement ignoré en France, faites lui honneur s'il vous plaît...

BEL-AMI

France, 1885

Guy de Maupassant

Cette peinture réaliste, véritable comédie humaine et ironie cruelle du milieu journalistique parisien, possède un regard acéré et franc. Ce roman naturaliste expérimental et tragique, séduit par l'émotion de la simple réalité. Le désenchanté Maupassant, avec ses théories sur la psychologie et la représentation objective, annonce le Nouveau Roman.

Résumé

Georges Duroy, sous-officier candide, fils d'aubergistes normands, reconverti dans les chemins de fer, rencontre un jour Charles Forestier, un ancien camarade de régiment. Ce dernier l'introduit dans le milieu journalistique parisien, à *La Vie française*, dirigée par Walter, un juif riche, rusé et politiquement influent. À la mort de Forestier, Duroy épouse sa femme Madeleine et devient chef des Echos. Désormais, Duroy, devenu « Bel-Ami », cynique, ne songe qu'à s'enrichir. En surprenant sa femme en délit d'adultère, Duroy obtient le divorce. Devenu Georges du Roy de Cantel, il séduit Suzanne, la fille cadette de Walter, de dix-sept ans, et force son père à lui la laisser en mariage. Après trois ans, le baron Georges épouse Suzanne Walter à la Madeleine, et devient ainsi un riche héritier. Son but est enfin atteint.

Une scène clé : Mme Walter se rend dans le salon auprès du tableau de « Jésus »

" Mme Walter entra dans le jardin d'hiver, ne l'ayant jamais vu que plein de lumière, elle demeura saisie devant sa profonde obscurité... Tout d'un coup, elle aperçut le Christ. Elle ouvrit la porte qui le séparait d'elle, et tomba sur les genoux. Elle le pria d'abord éperdument, balbutiant des mots d'amour, des invocations passionnées et désespérées. Puis, l'ardeur de son appel... elle leva les yeux vers lui, et demeura saisie d'angoisse. Il ressemblait tellement à Bel-Ami, à la clarté tremblante de cette seule lumière l'éclairant à peine et d'en bas, que ce n'était Dieu, c'était son amant qui la regardait. C'étaient ses yeux, son front..."

MAUPASSANT

1850-1893

Il a passé son enfance en Normandie. Après la guerre, dont l'horreur garde une grande place dans son œuvre, il côtoie avec son ami Flaubert les salons littéraires parisiens. Son premier recueil, *Boule de suif*, est un succès. Atteint par la syphilis, c'est dans l'urgence qu'il écrit des romans naturalistes, *Une vie*, *Pierre et Jean* et surtout plus de trois cent nouvelles et contes, art dont il devient un maître. Son œuvre variée, décrivant dans sa totalité la société, est d'abord un tableau de mœurs ironique ; mais elle porte, à mesure que la folie le ronge, une véritable noirceur pessimiste. Ses derniers écrits réalistes et fantastiques, sur la conscience (*Le Horla*), témoignent de l'emprise de la mort sur son esprit. Voyageur solitaire, puissant, inquiet, dépressif et sombre, beau conteur inimitable, il marque son époque par le pressentiment de l'inconscient.

Analyse officielle :

Ce roman retrace l'ascension sociale de Georges Duroy, homme arriviste, parvenu au sommet de la pyramide sociale parisienne, à la collusion entre la finance, la presse et la politique ; il baigne d'un fond de scandale lié aux conquêtes coloniales de la fin du 19ème. Maupassant décrit aussi l'influence des femmes, spécialement perverses ou hystériques, dévorées d'amour et d'ambition ; les seules échappées de lumière sont les quelques paysages décrits ou la candeur enfantine d'une petite fille. L'auteur adhère à l'idéal d'un « objectif » à la recherche d'un art réaliste (et aussi un art de la suggestion) et harmonieux ; il impose à l'humanité ses illusions particulières, sans exclusive morale vis-à-vis de la réalité sordide. Il sent derrière chaque chose, chaque geste, chaque visage l'humble vérité cachée. Il recherche la sobriété et la densité des faits et gestes plutôt que l'explication psychologique. Le registre dramatique l'emporte avec la présence de la menace et les angoisses devant la mort ; mais il atteint aussi au comique de mœurs à propos des arrivistes

bourgeois où se confondent jeux amoureux et trafics financiers. L'ironie, l'audace et l'originalité tiennent une part importante du récit, pour tourner en ridicule Duroy. Maupassant y dénonce ainsi les abus des milieux de la politique et du journalisme de son époque. *Bel-Ami* est enfin un roman d'apprentissage, dans la mesure où le personnage central apprendra à mettre de côté ses premiers projets d'avenir, ses valeurs et ses manières pour en acquérir de nouveaux. Mais le mal tenace, masqué et pervers court dans cette histoire de faux-semblants et de consciences où les jeux de miroirs (qui servent aux fins psychologiques et techniques) et de points de vue sont essentiels.

BEL-AMI est la satire amère, aiguë, d'une société d'argent, saisissant la vie dans ses aspects les plus intimes. Véritable microcosme, cette visionnaire œuvre romanesque, riche, pathétique et vraie est un portrait cruel, cru, incisif et pessimiste d'une société corrompue ; elle décrit le tragique et la compassion humaine, avec une saisissante intemporalité.

Personnages :

Le héros chez Maupassant est impénétrable, solitaire, luxueux ; il connaît la cupidité et l'ambition, confronté à des pressions qu'il ne peut surmonter. Il est souvent en proie à ses démons intérieurs. Il possède des vertus qui sont vilipendées par son entourage. Il est confronté à une part d'ombre et de mystère, cet insaisissable qui palpite. Modeste, il est souvent sans bravoure. Les héroïnes ne sont pas des exceptionnelles, mais sont menteuses, puériles et sublimes. Elles possèdent la tendresse passionnée des mères ; leur humanité, leur inlassable dévouement et leur renoncement sont assez sublimes. **GEORGES DUROY :** médiocrement instruit, jeune et beau, séducteur et manipulateur, il a un charme irrésistible. C'est un journaliste à la déontologie particulièrement douteuse. Arriviste absolu, ambitieux sans scrupule, à l'esprit amoral et fourbe, résolu et prompt, il est obsédé par la réussite sociale ; il séduira plusieurs femmes : Clotilde de Marelle, Madeleine et Virginie Forestier et Suzanne Walter. Personnage d'une époque petite, la IIIème République, il est animé de plaisir et de puissance qui ne lui confère guère l'aura d'un héros, même maléfique. Nouveau Rastignac, son histoire est celle de la réussite d'un personnage, au cynisme sans pitié et désenchanté. Les moteurs de son âme s'appellent argent, désir et ambition.

Structure :

Composé de 2 parties de 8 et 10 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

La langue est simple, limpide, très concise, logique, nerveuse, faite d'équilibre entre le récit des péripéties ; les descriptions sont limitées et fonctionnelles ; il y a un jeu entre discours direct, indirect et indirect libre. Alerte, précis et vivant, le style est fait par des phrases courtes, pures, caustiques et très sobres. Exigent, clair, juste, il est épuré jusqu'à la quintessence.

Source d'inspiration :

Boccace, de Navarre, Hoffmann, Poe, Flaubert, Zola, Balzac, Stendhal, Tourgueniev / Scarron, Des Périers, Crébillon fils.

A influencé :

Tchekhov, Kipling, Buzzati, Hemingway, Conrad / Bennett, Strindberg, O'Henry, Maugham, Saroyan, D'Annunzio, Mansfield.

Incipit du roman :

" Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de cent sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon, qui s'étendent comme des..."

Ce que j'en pense :

Bel-Ami est un grand personnage du roman français. On reste admiratif devant l'aisance, la verve et la finesse de Maupassant pour croquer et décrire avec minutie cet apprentissage et cette ascension sociale vertigineuse. Ce portrait sans concession d'un arriviste est facile et haletant à lire. La férocité du roman (tableau des mœurs parisiennes sans concession) contrebalance avec l'étude psychologique dans une merveilleuse osmose. Et c'est très moralement délectable !

GERMINAL

France, 1885

Emile Zola

Cette grande fresque lyrique, noire, impitoyable de la condition humaine montre par l'analyse au microscope la vie débordante d'un monde en mutation. Naturaliste minutieux, méthodique, attentif à la détresse des classes inférieures et fasciné pour les modèles biologiques, Zola enfante sa plus belle œuvre, le poème de la fraternité dans la misère.

Résumé

Fils de Gervaise Macquart et de son amant Lantier, Étienne Lantier, chômeur, se fait embaucher aux mines de Montsou, dans le nord de la France. Les conditions de travail sont effroyables. Il loge chez des mineurs les Maheu et tombe amoureux de Catherine, la maîtresse d'un ouvrier brutal, Chaval. Lorsque la Compagnie des Mines décrète une baisse de salaire, Étienne pousse les mineurs à la grève et leur fait partager son rêve d'une société plus juste. Affamés par des semaines de lutte, les mineurs durcissent leur mouvement. Les soldats tirent sur eux ; Maheu est tué. Souvarine, un ouvrier anarchiste russe, sabote la mine : Étienne bloqué avec Chaval dans la mine, le tue. Catherine meurt dans ses bras. Étienne sent naître autour de lui une « armée noire, vengeresse... dont la germination allait bientôt faire éclater la terre ».

Une scène clé : la « vision rouge de la révolution » menaçante et révoltée

"...vision rouge de la révolution qui les emporterait tous, fatalement, par une soirée sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins ; et il ruissellerait du sang des bourgeois, il promènerait des têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes auraient ces mâchoires de loups, ouvertes pour mordre. Oui, ce seraient les mêmes guenilles, le même tonnerre de gros sabots, la même cohue effroyable, de peau sale, d'haleine empestée, balayant le vieux monde, sous leur poussée débordante de barbares... « Du pain ! du pain ! »..."

ZOLA

1840-1902

Il se lance dans le journalisme (littéraire et politique). Il écrit son premier grand roman, *Thérèse Raquin*. C'est grâce au cycle romanesque des *Rougon-Macquart*, grande fresque romanesque psychologique, sociale et familiale, en vingt volumes (inégale dans la littérature française), ancrée dans la France du second Empire, qu'il obtient le succès et le confort matériel. C'est un projet conscient, déterminé, réfléchi. Grand observateur du sujet humain (*L'Assommoir*, *Nana*, *Au bonheur des dames*, *La terre*), chef de file du naturalisme, ce brillant expérimentateur applique la rigueur scientifique à l'écriture du roman dans une œuvre sombre, symbolique, épique et unique. Son engagement républicain et sa lutte pour la justice et la vérité lui font soutenir le capitaine Dreyfus avec son célèbre *J'accuse !* Il est l'un des plus grands romanciers français.

Analyse officielle :

Zola projette un cycle gigantesque retraçant la vie d'une famille sur cinq générations : les Rougon-Macquart (*Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire*). Les vingt romans sont publiés de 1871 à 1893. Chaque volume est l'étude d'un cas, représentant une époque et une génération particulières. Les Rougon sont la branche légitime, ambitieuse et bourgeoise ; les Macquart, la branche bâtarde et prolétaire. Les rejets du double tronc sont tous soumis aux lois de l'hérédité. Zola imagine un système, qui repose sur la psychologie de l'homme (influencée par le milieu naturel dans lequel il vit) et la méthode expérimentale. Sa vérité naturaliste est le résultat d'une démarche très subtile, solide et travaillée, comparable à celle de la science : observation, documentation, analyse, déterminisme... Il procède à une méticuleuse étude préalable du milieu de ses romans. Au peuple, il emprunte son langage et ses mœurs. Il est aussi un maître du récit à la technique romanesque propre : l'art de la composition, l'aptitude à créer des personnages nombreux, bien typés, et la maîtrise de la dynamique narrative, dans une intrigue palpitante. *Germinal* a aussi une dimension contestataire ; malgré la froideur et l'objectivité, Zola éprouve un sentiment de révolte devant la détresse humaine. Il signe un

réquisitoire socialiste contre le capital, sur une des grandes grèves, un vibrant plaidoyer en faveur des écrasés, des déshérités et des exploités. C'est un livre de violence et de sang mais qui débouche sur un optimisme prophétique. A la fin du prodigieux itinéraire au centre de la terre, l'homme enfin se redresse et surgit dans une révolte pleine d'espoirs d'un monde nouveau. *Germinal* marque l'éveil du monde du travail à la conscience de ses droits. Epris de justice et de vérité, peintre de la société et des foules, de la répétition, de la périodicité, de la dégradation, Zola mêle avec perfection le document historique et le poème épique, le lyrisme romantique et le réalisme sordide dans une belle composition musicale et orchestrale ; il traite avec brio des thèmes de la nature, du corps, du peuple, de la femme et de l'argent. Il révèle des images intérieures et des obsessions qui l'apparentent aux courants d'inspiration surgis du romantisme. **GERMINAL est une fresque sociologique, une vision foisonnante et novatrice, une peinture saisissante animée d'un souffle puissant. C'est le grand roman familial, lyrique et poignant des mineurs, de la lutte des classes et de la misère ouvrière ; il a une grande valeur morale et sociale, une dimension visionnaire et mythique incontestables.**

Personnages :

Le héros chez Zola est marqué de la tare originelle de sa famille et lui-même sous l'emprise d'un vice. Il est souvent avide d'argent, d'amour, de pouvoir et d'art. Impulsif, il est porté en avant par le désir de la richesse, du pouvoir, de la femme ou de la justice. Influencé par le milieu et par l'époque, passionnel, il l'est plus encore par sa nature profonde, les fatalités de sa chair. ETIENNE : ouvrier irréprochable, militant socialiste révolté, il est parfois envahi par des émotions extrêmes, des excès de folie homicide à cause de son hérédité alcoolique et sa névrose familiale. Lors de la grève, il conduit la révolte jusqu'à son échec final, qui lui sera injustement reproché. Il connaît une formation personnelle d'apprentissage d'un métier, découvre la passion et le militantisme ouvrier. Symbole de la prise de conscience de la classe ouvrière, il a une stature de héros révolutionnaire.

Structure :

Composé de 7 parties avec chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est simple, clair, fort, proche de l'écriture journalistique avec l'urgence et la concision. Il est rythmé, théâtral, naturaliste et réaliste, symbolique et pédagogique (technique et populaire). Il y a des images, métaphores, comparaisons et personnifications. La langue est riche, flamboyante et démonstrative : populaire, elle est expressive, minutieuse et méthodique.

Source d'inspiration :

Rabelais, Balzac, Flaubert, Stendhal, Hugo / Goncourt, Michelet, Malo, Guyot, Sainte-Beuve, Duranty, Taine, Littré, Simonin.

A influencé :

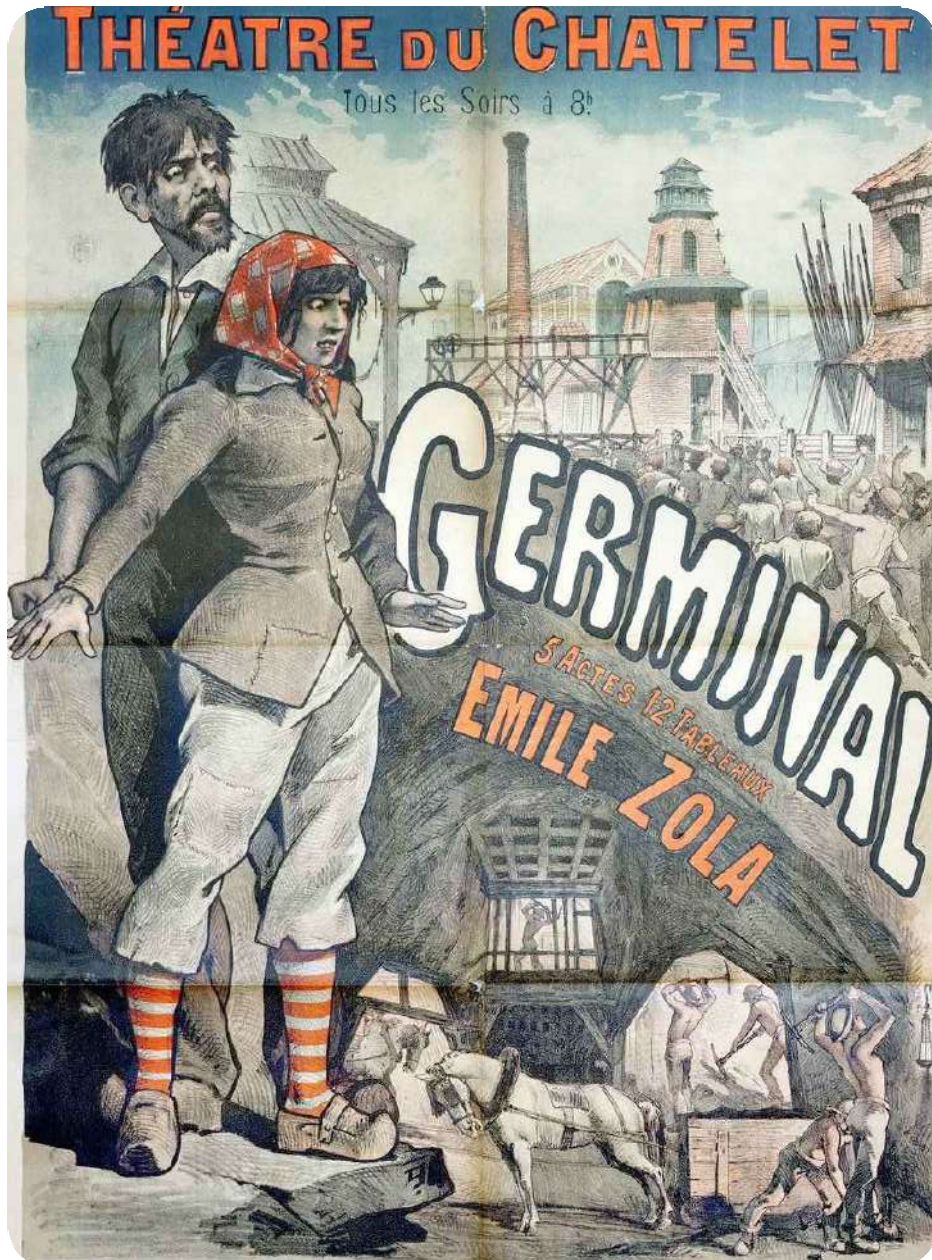
Maupassant, De Queiroz, Tourgueniev, Huysmans, Mann, Steinbeck, Romains / Mirbeau, Vallès, Daudet, Alexis, Perutz, Céard, Hennique, Galsworthy, du Gard, Hériat, Saint-Hélène, Green, Lemmonier, Druon.

Incipit du roman :

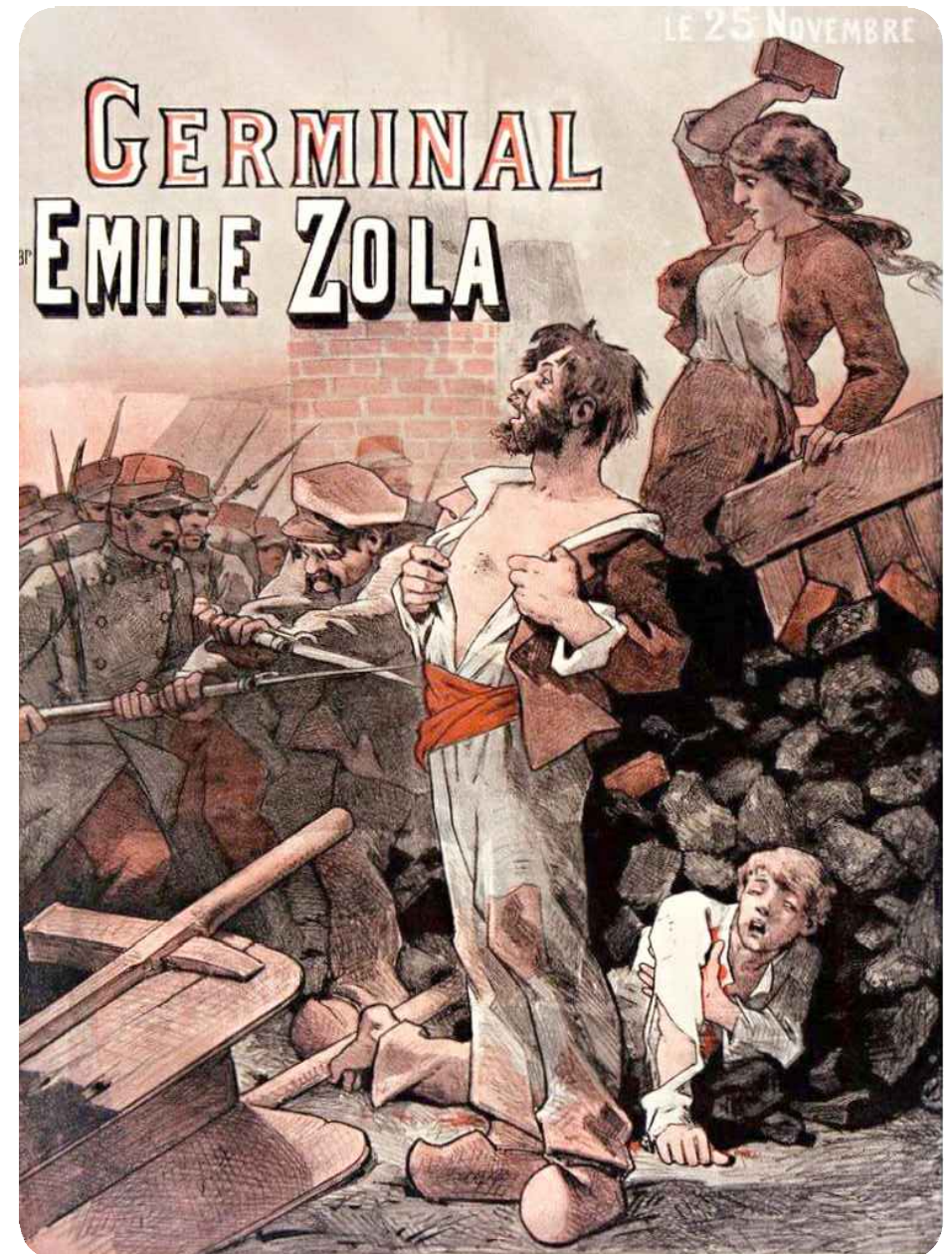
"Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du du vent de mars..."

Ce que j'en pense :

Voici *Les Misérables* de Zola ! Ce voyage au bout de la nuit impressionne par tant de perfection : la narration de Zola est inégalable, les scènes d'anthologie, longues et tragiques, sont inoubliables. C'est un des grands romans majeurs du peuple, de la révolte, de l'âme collective des foules et de la condition humaine. Immense fresque passionnante et universelle : une perfection littéraire, à lire absolument ! Et surtout ne vous arrêtez pas là, lisez TOUS les autres *Rougon-Macquart*.

Affiche publicitaire pour la pièce **GERMINAL** au Théâtre du Châtelet - fin 1885

Le Cri du Peuple de **GERMINAL** - vers 1890

LES MAIA (Os Maias)

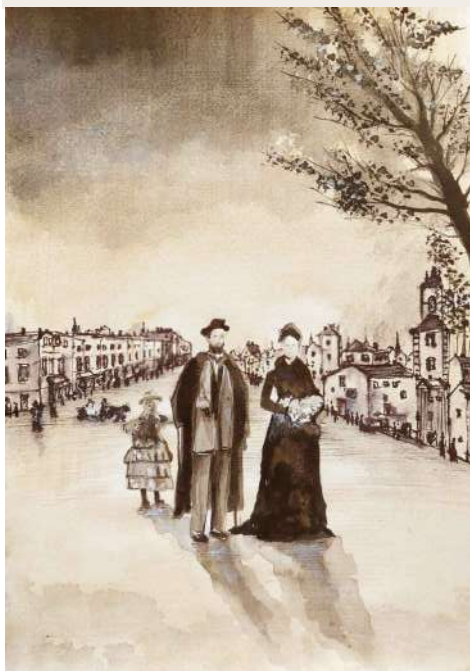
Portugal, 1878-1888

José-Maria de Eça de Queirós (ou Queiróz)

Sur fond sincère de tristesse lyrique (la saudade), ce grand roman portugais « cyclique », montre la cruauté des conventions sociales, à travers le destin d'une famille. Observateur impitoyable fustigeant le vice et l'hypocrisie, De Queiroz, allié avec talent son réalisme descriptif à une inépuisable verve satirique, un esprit caustique et une plume acide.

Résumé

Afonso da Maia, riche aristocrate digne et généreux, est venu finir ses jours dans sa propriété de Ramalhete, à Lisbonne. Son fils Pedro s'éprend de Maria de Montforte, la fille d'un aventurier et l'épouse. Séduite par un italien, Maria s'enfuit, emmenant sa fille. Pedro reste avec son fils Carlos Eduardoson mais son désespoir le mène au suicide. Plus tard, Carlos devient un jeune médecin brillant, idéaliste, velléitaire et moderniste. Son rêve est de créer un cénacle de dilettantisme et d'art avec son ami Joao de Ega, homme doué et libéral. Un jour, il s'éprend passionnément de Maria Eduarda, qu'il croit être l'épouse de Castro Gomes, un brésilien. Son amour « adultère » tourne court lorsqu'il apprend que Maria est sa propre sœur. Afonso meurt de douleur de ce péché infâme. Maria quitte Lisbonne. Les années passent...

Une scène clé : la description de la vue de la maison « le Ramalhete »

"C'était comme une marine encadrée de pierres blanches et suspendue dans le ciel bleu en face de la terrasse, qui montrait sous les variétés infinies de la couleur les épisodes fugitifs d'une paisible vie fluviale : parfois un bateau de Trafaria s'enfuyant légèrement à la bouline ; parfois une galère, toutes voiles dehors, remontant lentement à la faveur de la brise, dans le rouge du soir ; ou bien la mélancolie d'un grand paquebot qui descendait bien clos et préparé pour la vague, entrevu un instant et disparaissant aussitôt, comme déjà englouti par la mer incertaine ; ou encore, pendant des jours, dans la poussière d'or..."

DE QUEIROZ

1845-1900

Fils illégitime d'un magistrat, élevé avec une sévère éducation catholique, il étudie le droit à Coimbra. Il devient consul et journaliste. Grand voyageur, esthète exalté, raffiné et délicat, son génie se manifeste par l'art de broder avec pertinence une scène, le plaisir du récit mêlé d'une grande distance ironique (et humoristique). Son ton est personnel, cynique et sa prose à la fois élégante et unique. Il écrit de beaux romans : *La Capitale*, *Le Crime du Padre Amaro*, *Le Mandarin*. Républicain, socialiste et athée, devenu un adversaire du romantisme, initiateur du réalisme littéraire et du naturalisme (après avoir beaucoup été à Paris), il est un observateur virtuose et psychologue, très clairvoyant de la réalité sociale. C'est un grand romancier dilettante, le rénovateur de la langue portugaise, précurseur du feuilleton de fiction dans des quotidiens.

Analyse officielle :

Les Maia, sous-titré *Épisodes de la vie romantique*, maintes fois remanié, est une sulfureuse et incestueuse histoire d'amour scandaleuse et de passion fatale, dans le goût romantique ; c'est aussi la fresque d'une société bourgeoise et aristocratique décadente et la peinture de la ville de Lisbonne ; l'action romanesque conjugue la destinée tragique d'une famille et l'évocation d'une époque. La diversité des péripéties donne beaucoup de vivacité et d'entrain à ce récit foisonnant, écrit d'une plume alerte, raffinée souvent caustique. La haute société de Lisbonne (hommes politiques, religieux, financiers, écrivains, bourgeois) y est représentée avec justesse et un esprit critique mordant, fustigée dans son hypocrisie, écartelée entre traditions et modernité, impuissante à s'ouvrir au monde moderne. Ce tableau d'une vérité saisissante, où la décadence baignée d'une langue et d'un épanchement lyriques, a le charme et l'esprit d'une enquête expérimentale ; la narration lente et ample scrute les diverses

facettes de l'objet littéraire, avec des pauses, des tableaux d'agrément et des inclusions poétiques. Cette chronique de mœurs est ambitieuse et acerbe, tout n'est que passion, luxe et volupté, dont les grands thèmes sont : la fatalité de l'inceste, l'inconduite des femmes, la faiblesse des hommes, les traditions du sang et les droits du cœur, la solidité de l'amitié, l'hérédité et le déterminisme du milieu social.

LES MAIA est une peinture mélancolique et nostalgique, reflétant les conceptions de Queiroz, qui dépeint les maux de son pays sans esquiver la moindre réponse, avec l'espoir d'éveiller la conscience et le sens moral. C'est un témoignage d'une époque révolue et d'une conscience lucide, une virulente satire, tendre et objective, d'une grande finesse psychologique. Par son rythme, son style lumineux, attendri et ironique, il est un des sommets du naturalisme portugais. Cet immense fleuve romanesque intranquille a définitivement immortalisé Lisbonne.

Personnages :

Le héros chez De Queiroz, incapable d'agir, connaît le drame de l'échec et de l'impuissance, lui donnant une dimension d'antihéros ; dilettantiste proche du gâchis, doté d'une perpétuelle méfiance de l'amour, il est conscient de manquer sa vie, qui est ballottée par des amours rebelles (faraudées par les doutes de l'existence et les exigences intellectuelles qui échouent dans son indolence aristocratique). La vie mondaine engloutit ses ambitions et ses réalisations demeurent stériles.

CARLOS : amateur d'art fortuné et fin lettré de grand style, il aspire à la gloire nationale en nourrissant de grands projets pour sortir son pays du gâchis. C'est un être d'exception, supérieur à son milieu, un bel homme de goût et de luxe. Par son amour incestueux et tragique, ce produit raffiné d'une classe décadente gaspille tous ses atouts dans une sorte de narcissisme. En dépit de son rêve initial, il est incapable d'agir sur cette société dont la médiocrité l'effraie. Il finit fataliste et désillusionné.

EGA : défenseur des principes naturalistes, il est un double de l'auteur, s'appropriant le projet de *Mémoires d'un atome*. Révolutionnaire, fêré d'art et d'idéal, c'est le type du portugais cultivé, hyper conscient, cosmopolite ; il est enclin à dénigrer son pays auquel il est profondément attaché. Ce riche dandy est athée, démagogue, rebelle, satanique et très sentimental.

Structure :

Composé de 18 chapitres (sans titre).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture est raffinée, fluide, claire, idiomatique, avec des descriptions efficaces ; il y a un humour et une tendresse teintée d'une touche de dérision. La langue est acerbe, très ironique, vive et bien rythmée ; elle est belle, pure, élégante, très musicale et nette. Précise et fine, elle est parfois lyrique avec de nombreuses métaphores.

Source d'inspiration :

Goethe, Hugo, Zola, Flaubert, Maupassant, Balzac, Poe / Taine, Chamfleury, Renan, Alencar, Ega, Branco, Ortigão, Garrett.

A influencé :

Mann, Proust, Svevo, Lampedusa / Galworthy, Yourcenar.

Incipit du roman :

"La maison que les Maia vinrent habiter à Lisbonne, à l'automne 1875, était connue dans le voisinage de la rue Sao Francisco de Paula et dans tout le quartier des Janelas Verdes comme la Casa do Romalhete. Malgré ce nom si frais de villa champêtre, le Romalhete, sombre bâtisse aux murs sévères, avec au premier étage une file d'étroits balcons de fer, et au-dessus..."

Ce que j'en pense :

Ce magnifique roman possède un style lumineux et éblouissant. Cet excellent drame romantico-réaliste est très fin, subtil et brillant ; j'ai beaucoup apprécié son ironie et la richesse d'enchevêtrement dans ses mouvements généraux comme dans ses détails. Une très belle surprise littéraire, un grand roman sur Lisbonne, d'un écrivain trop injustement méconnu !

LA STEPPE

(Степь. История одного поезда) ЗДКИ

Russie, 1888

Anton Tchekhov

Hommage éclatant au monde et au genre humain, avec ses authentiques descriptions de l'immense steppe russe, ce court roman réaliste reprend les souvenirs d'enfance d'un voyage ; il raconte, avec une vision ample, la vacuité des âmes. Grand auteur lyrique, poignant, profond et drôle, Tchekhov élabore une esthétique nouvelle et originale.

Résumé

Dans la région de Tangarod, Iégorouchka, un jeune garçon de neuf ans, part avec son oncle, le marchand Ivan Ivanytch Kouzmitchov et le Père Christophe Siriiski, en carriole dans l'immense steppe. Orphelin de père, sa mère l'envoie au lycée de la ville voisine. Après le déchirement de quitter sa maison, il assiste lors de son voyage et des journées passées dans le convoi avec les rouliers, à l'altercation avec Dymov, aux histoires racontées au coin du feu. Il profite aussi de l'hospitalité des gens sur la route ; la chaleur, l'orage violent et aussi la fièvre sont présents et menacent. Il découvre le monde des adultes, le désir et la passion, l'amour et les chagrins. C'est enfin l'arrivée à la ville, après quatre jours de voyage, chez la connaissance de sa mère qui accepte de le prendre en pension ; son oncle et le Père le quitte. Il reste seul.

Une scène clé : la découverte par Iégorouchka du paysage de la steppe depuis la carriole

" Mais bientôt la rosée s'évapore, l'air se fige et la steppe leurrée reprend cet aspect morne qu'elle offre habituellement en juillet. L'herbe s'était affaïssée, la vie s'était engourdie. Tout paraissait maintenant infini, pétrifié par l'ennui : les collines brûlées, brunes et vertes, violettes à l'horizon avec leurs teintes discrètes comme l'homme, la plaine avec son lointain brumeux et, renversé au-dessus d'elles, ce ciel qui dans la steppe sans arbres ni hautes montagnes paraît terriblement haut et transparent. Quelle chaleur et quel ennui ! La calèche file, et pourtant Iégorouchka voit toujours la même chose : le ciel, la plaine..."

ТЧЕХОВ

1860-1904

Tout en exerçant bénévolement sa profession de médecin, ce poète, nouvelliste et dramaturge publie plus de six cents œuvres littéraires. Il a une manière typique, neutre, retenue et aussi lyrique de décrire les pensées des hommes. Ses nombreuses nouvelles, *comédie humaine*, critiques de la société, traitent du quotidien de la vie de la petite bourgeoisie, du péché, du déclin de l'esprit, de la recherche psychologique, des abîmes psychiques de l'homme, avec douceur et humanité. C'est un conteur optimiste et modeste, témoin objectif, moderniste, lucide, cruel et impartial ; grand paysagiste, il révolutionne aussi le théâtre russe, dans des tableaux complexes et tragi-comiques de la banalité de la vie sur des destins d'antihéros et de gens ordinaires. Il est un phénomène littéraire et politique complexe par sa pureté, mélancolie et grande spiritualité.

Analyse officielle :

La steppe, histoire d'un voyage, décrit l'immensité ennuyeuse et envoûtante de la steppe russe, vue à travers le regard d'un enfant qui entreprend cette « odyssée », vers une vie inconnue. Tchekhov (dont c'est le premier des longs récits) est l'un des grands écrivains à saisir la solitude existentielle, la complexité, la richesse et le tragique de la vie, s'intéressant plus à celle-ci qu'aux caractères individuels. D'une dramaturgie révolutionnaire dans son renoncement aux intrigues à suspense et dans l'éclatement des conventions classiques, il décrit le dégoût devant la médiocrité du monde, le vide, l'absurde, la désespérance, la fatalité à la fois sociale et métaphysique de la condition humaine. Et pourtant ce monde désenchanté, cette société finissante, sont imprégnés de grâce, d'idéal de pureté, de tendresse et de poésie. Cette peinture vive rend avec une justesse admirable, sur fond d'insécurité vague, l'émerveillement passif de l'enfant ; ce dernier a une fraîcheur de regard, séparé de sa famille, passant de main en main par le vaste monde. Et ce monde se dévoile à nous comme une image symbolique de la société qu'il traverse sans la comprendre, avec ses hiérarchies, ses

coutumes, et ses secrètes métamorphoses : marchands, religieux, petits commerçants juifs, paysans, ouvriers, roturiers, routiers, où chacun est peint par son parler autant que par son visage. Et aux antipodes des hommes agités par les passions, il y a la nature souvent généreuse, immuable, splendide, le personnage principal de ce récit ; elle est vivante, presque humaine, terrible parfois, avec ses orages furieux, ses nuits froides, son soleil brûlant. Enfin, Tchekhov est un poète miroir de son époque, de son temps et de l'identité russe annonciateur du symbolisme russe.

LA STEPPE est à la fois un fabliau, un poème en prose, un récit d'initiation et de voyage, une chronique autobiographique de souvenirs d'enfance, intime, pudique, personnelle et neuve. C'est aussi un tableau de mœurs naturaliste et ethnographique des grandes tendances sociales de la Russie de la fin du 19ème, agonisante, sans illusion et aboulisque. Par son rayonnement, sa conscience morale exemplaire, Tchekhov, reste un observateur nostalgique de l'âme secrète des hommes ; dans l'essentiel et l'intemporel, son œuvre universelle traite de façon inoubliable de la compassion.

Personnages :

Le héros chez Tchekhov est un être terriblement humain, ordinaire, égaré entre ses regrets et ses espoirs. Féroce, enthousiaste, maladroit, sensible, il rêve que sa vie va s'améliorer souvent en vain car il a un sentiment d'inutilité, un manque d'énergie et de volonté. Explosif, velléitaire et ridicule, lancé sans limites dans la quête du bonheur, il est confronté à la sclérose des habitudes, à l'usure du temps. Il s'enlise dans l'ennui, la monotonie et la banalité des jours. Il vit vaincu par la médiocrité. Apeuré, inapaisé, avili, il s'agite vainement et se perd par son goût de l'introspection, s'enfonçant lucidement dans le néant. Victime ou bourreau, symbole de l'échec et de la désillusion, il erre sans but, s'épuise en de vaines paroles et décline de son impuissance. Pour lui, l'espoir caresse continuellement le désenchantement.

Structure :

Composé de 8 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient ; écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture est novatrice, simple, concise, sobre et minimaliste ; allusive et elliptique, elle est riche de résonances cachées, poétique voire lyrique. Le style est fort, vrai, cruel, austère et musical. Il y a une variété, une fraîcheur dans les onomatopées et les métaphores.

Source d'inspiration :

Goethe, Poe, Tolstoï, Gogol, Tourgueniev, Dostoïevski / Gribiedov, Aurèle, Platon, romans populistes russes, folklore, Bible, Descartes, Schiller, Shakespeare, romans historiques et populaires français, grands classiques russes et étrangers.

A influencé :

Mann, Joyce, Hemingway, Conrad, Gorki / Bouline, Mansfield, Shaw, Porter, Anderson, Carver.

Incipit du roman :

" A l'aube d'un beau jour de juillet, une calèche quitta N., chef-lieu de district de la province de Z., et s'engagea à grand fracas sur la route postale. C'était une vieille calèche sans ressorts, toute déginglée, une de ces calèches antédiluviennes dans lesquelles ne voyagent plus maintenant en Russie que les commis, les éleveurs et les prêtres pauvres. Chacun de..."

Ce que j'en pense :

C'est un court roman intimiste très facile à lire. Je pense que pour comprendre et apprécier les thèmes et la force des écrits de Tchekhov il faut lire d'autres nouvelles en plus de celle-ci. La petite musique mélancolique n'est pas évidente à apprécier... C'est plus une sorte de chronique autobiographique assez poétique, contemplative et minimaliste, et donc pour moi moins intéressante que de plus amples romans plus puissants, ambitieux et passionnés...

LA FAIM ^(Sult)

Norvège, 1890

Knut Hamsun

Ce roman autobiographique noir, étrange et moderniste, narre les déboires d'un écrivain souffrant de la faim à cause de son statut d'artiste. Entre lyrisme et mélancolie, il décrit les tourments d'un homme jouant avec la création et la folie. Hamsun fut conduit par la plus hautaine des solitudes sombres vers de poétiques, lumineuses et fascinantes visions.

Résumé

Un jeune écrivain affamé et solitaire, erre chaque jour dans les rues et les squares de Christiania (Oslo). Il écrit pour des journaux, change de domicile ou dort dans les rues, et rencontre de nombreuses personnes, souvent mystérieuses (comme la figure féminine Ylajali). Sa déchéance physique et mentale est complétée par ses fantaisies, ses accès de colère ou de joie inexplicables, ses facéties aux dépens ou aux bénéfices de ses connaissances ou d'inconnus. Dans un élan parfois proche de l'hallucination ou de la folie, entre douleur et jouissance, sa misère est telle qu'il en est réduit à vagabonder. Chassé d'un meublé qu'il venait de juste trouver, il se retrouve une nouvelle fois sans domicile ni ressource quand, sur une impulsion, il s'engage comme marin sur un navire en partance, se libérant ainsi de l'errance.

Une scène clé : Le Narrateur, torturé par la faim, déambule dans la ville de Christiania " J'avais le sentiment qu'il ne restait plus guère de vie en moi, qu'au fond je chantais mon chant du cygne. Cela m'était d'ailleurs passablement indifférent, je ne m'en occupais pas le moins du monde ; au contraire, je pouvais vers le bas de la ville, les quais, de plus en plus loin de ma chambre. Quand à cela, je me serais volontiers couché à plat ventre dans la rue pour mourir. Les souffrances me rendaient de plus en plus insensible, j'avais de forts élancements dans mon pied blessé, j'avais même l'impression que la douleur se propageait en remontant dans tout le mollet, mais même cela ne me faisait pas..."

HAMSUN

1859-1952

Fils de paysans pauvres, expulsé du foyer familial, élève intermittent, il devient un émigrant famélique en Amérique. Il est un romancier, essayiste, poète, dramaturge, mémorialiste, éternel vagabond des lettres et de l'esprit, épris de liberté. *Faim* le rend célèbre du jour au lendemain. *Mystères* et *Pan* sont écrits à Paris. Il mène une existence d'autodidacte, entre disette et prospérité, addiction et abstinence, exaltation et dépression, passions impossibles et débâcles conjugales, ne cessant de rêver sa carrière d'écrivain. Romantique au lyrisme bucolique, il est un explorateur des âmes et un observateur impitoyable de son temps, convaincu que le monde moderne mène l'homme (individu déraciné et inquiet) à sa perte ; il est enfin un conteur inimitable de l'âme, du rêve, de l'insignifiance, du tragique, des jeux de l'amour et du sombre désespoir.

Analyse officielle :

Cet étrange et sidérant roman de solitude, inspiré de l'expérience de l'auteur avant qu'il ne rencontre le succès, relate à la première personne, la vie d'un écrivain, tenaillé par la faim (qu'il recherche autant qu'il la fuit) : c'est la dégradation, la déchéance physique et mentale qu'il subit en conséquence. Il décrit les mois sombres de son narrateur, dans un sorte de journal de détresse, avant qu'il ne quitte la capitale norvégienne, symbole de l'anxiété existentielle urbaine. La critique a bien longtemps interprété ce roman comme appartenant à la veine naturaliste. Or le héros du roman n'est en aucune manière un misérable qui ne parvient pas à gagner suffisamment d'argent pour se nourrir. Cette « faim » (sujet même du livre avec tous les troubles intellectuels qu'entraîne une inanition prolongée), il la provoque et la chérit, elle est sa compagne d'écriture, sa muse. L'argent qu'il parvient à recevoir des journaux à qui il propose ses articles est fort rapidement dilapidé, souvent de manière altruiste.

Hamsun critique et met en avant la fuite du monde moderne, ou au contraire l'influence de celle-ci sur la société traditionnelle. Il remet en cause l'industrialisation (le progrès) pour réaffirmer le romantisme d'une vie en harmonie avec la nature, symbole de la pureté consolatrice. Il recrée un monde absurde jusqu'au désespoir, tempéré de générosité vraie par son style, où il se tourne vers la vie inconsciente, le rêve, l'illusion et le mystère.

LA FAIM est un roman simple, puissant et touchant, dégrisé des magies ensorcelantes du bonheur, avec parfois des moments de tendresse et de surprise amusée. L'intrigue est conçue comme une perpétuelle errance ; réduite à la notation d'états d'âme saisis dans la nudité, la peinture psychologique hante encore aujourd'hui les esprits par ses affres, ses tourments (organiques et psychiques) et son angoisse existentielle originale. Elle ouvre les portes de la modernité à la littérature, dont beaucoup ont reconnu leur dette.

Personnages :

Le héros chez Hamsun est un instable chronique, mystérieux, un curieux vagabond en suspens, déraciné et inquiet, qui place au plus haut une liberté sans but ; un étranger à sa propre vie, complexe, perdu, fantasque, mystérieux, prêt à céder à ses pulsions, préférant les idées à leur accomplissement. Il trouve un bref apaisement dans la fusion avec la nature, les forêts et lacs. A la fois faible et fort, il est capable de raisonner en faisant preuve d'une sensibilité extrême. Il est moderne, fébrile, compliqué et inconscient. Il se tient à l'écart des hommes, dédaigneux de l'humanité. Il est compliqué, énigmatique aux autres comme à lui-même, un tant soit peu étranger à l'existence, pétri de contradictions, tantôt adorant, tantôt méprisant, LE NARRATEUR : tout de désir et d'attente, capable de détruire ses rêves parce qu'ils se révèlent insaisissables, il est un rebelle à tout matérialisme ; il ment par dépit, par défaut d'une réalité palpable qui lui convienne, s'invente des destinées, des identités. Il domine son environnement ou s'en abstrait. Ses hallucinations et visions croissent en liberté et en hardiesse à la mesure même de sa faim, si bien que c'est lui qui impose sa conception cahotante du monde à son entourage pour dépasser les petites misères de sa condition et triompher de toute adversité. C'est l'affamé lunatique qui se tient toujours au bord du gouffre, insatisfait de la vie qu'il mène. Il a un sens surdéveloppé du mérite personnel. C'est un héros plus naïf que rusé et plus généreux qu'intéressé, main dans la main avec son double intérieur. Personnage orgueilleux, épris d'absolu, il endure en martyr.

Structure :

Composé de 4 parties (sans titres).

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne.

Style :

Il est léger et tragique à la fois, tout en sourdine, en rigueur allusive, fait d'intensités poétiques et d'émotions les plus profondes, les plus pures et cruelles. Il y a des méandres dans ce style tranchant et désinvolte, souverainement libre ; le vocabulaire est à la fois précis, diversifié (avec des néologies), et un présent de l'indicatif, urgent et vorace, au rythme totalement capricieux.

Source d'inspiration :

Dostoïevski, Zola, Hardy, Twain, Huysmans / Andersen, Jacobsen, Strindberg, Garborg.

A influencé :

Kafka, Musil, Sartre, Céline, Buzzati, Hesse, Zweig, Mann, Beckett / Kerman, Miller, Laxness, La Rochelle, Pavese, Vian.

Incipit du roman :

" C'était au temps où j'errais, la faim au ventre, dans Christiania, cette ville singulière que nul ne quitte avant qu'elle lui ait imprimé sa marque... Je suis couché dans ma mansarde, éveillé, et j'entends au-dessous de moi une pendule sonner six heures. Il faisait déjà grand jour et les gens commençaient à circuler dans l'escalier. Là-bas, près de la porte, ma chambre..."

Ce que j'en pense :

C'est un roman étrange, singulier et assez unique. La triste réalité de solitude crue du anti-héros est très touchante. Hamsun se tourne vers la vie inconsciente de l'âme, le rêve, le mystère. La descente aux enfers succède aux brèves résurrections de façon récurrente. La psychologie est très poussée et décrite de façon méticuleuse et moderne. C'est plus, pour moi, une curiosité littéraire, brillante et cruelle, qu'un vrai coup de cœur fictionnel... Une expérience fascinante et dérangeante à la fois.

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY (The portrait of Dorian Gray)

Irlande, 1890-1891

Oscar Wilde (Oscar Fingal O'Flahertie Wills)

Ce chef-d'œuvre fin de siècle illustre une parabole fascinante des relations entre l'art, la vie et la morale, le Bien et le Mal. Les apparences du conte fantastique et du roman néo-gothique, choquant, fascinent et éblouissent. Poète esthète et théâtral, Wilde le dandy met à nu, par des dialogues étincelants, cette tragédie pure, décadente et unique.

Résumé

Très attaché à sa beauté, Dorian Gray est un très séduisant et distingué jeune homme pur. Un jour, un peintre, Basil Hallward, fait son portrait et le montre à son ami, l'immoral et cynique Lord Henry Wotton. D'abord, Dorian se trouve très réussi. Mais il est peu à peu saisi par une angoisse diabolique. Malgré le temps qui passe, Dorian reste éternellement jeune et son portrait, enfermé, sera lui marqué progressivement par le temps, au rythme des altérations morales ou physiques de son modèle. Cette dégradation est rapide car les vices, les ignominies, les crimes de Dorian sont monstrueux. Dorian fait mourir de chagrin une comédienne Sibyl, amoureuse de lui, assassine Basil ; il pousse à la mort Jim Vane, le frère de Sibyl. Désespéré, il lacère la toile, visage de son âme pécheresse et, meurt tragiquement, devenu ridé et hideux.

Une scène clé : Dorian Gray plante le couteau dans le tableau de son portrait " Il regarda autour de lui, et aperçut le poignard avec lequel il avait frappé Basil Hallward. Il l'avait nettoyé bien des fois, jusqu'à ce qu'il ne fût plus taché. Il brillait... Comme il avait tué le peintre, il tuerait l'œuvre de peintre, et tout ce qu'elle signifiât... Il tuerait le passé, et quand ce passé serait mort, il serait libre !... Il tuerait le monstrueux portrait de son âme, et privé de ses hideux aversissements, il recouvrerait la paix. Il saisit le couteau, et en frappa le tableau !... Il y eut un grand cri, et une chute... Ce cri d'agonie fut si horrible, que les domestiques effarés s'éveillèrent en sur-saut et sortirent de leurs chambres !... "

WILDE

1854-1900

Fils d'un Pair du Royaume, dandy extravagant et cynique singulier, il se distingue par son style et son esprit, non conventionnel pour son époque. Il est reconnu pour son seul roman mythique *Le portrait de Dorian Gray*, ses nouvelles et ses pièces à succès, brillantes, spirituelles et satiriques (*L'éventail de Lady Windermere*, *Un mari idéal* et *De l'importance d'être constant*). Il a des dons d'observateur aigu de la réalité et un brillant talent de caricaturiste cynique. Condamné à deux ans de prison pour homosexualité, il scandalise la société victorienne et ruine sa carrière (ce qui lui inspira la magnifique poésie *Ballade de la geôle Reading*). Il meurt à Paris dans misère totale. Talentueux, subtil, poignant, ambigu et provoquant, c'est un philosophe de l'esthétisme ; dandy inoubliable, il a le goût de la musicalité, du merveilleux et de la préciosité.

Analyse officielle :

Le portrait de Dorian Gray est l'expression d'une révolte face au puritanisme de l'époque victorienne, où on imposait une grande pression morale. Ce roman sophistiqué et pervers est d'inspiration fantastique, mettant en lumière toute la forte personnalité équivoque d'Oscar Wilde : il traite de la tradition de l'horreur gothique, à travers l'histoire (apologues) d'un homme qui vend son âme, en échange de la jeunesse et la beauté éternelles. C'est une magnifique rêverie, une parabole sur les pouvoirs de l'Art, la dualité, les influences, les faiblesses de l'âme, la vanité et l'apparence. Héritier des derniers romantiques, l'auteur y inclut aussi des thèmes relevant du mouvement *Esthétique* tels que la fatalité, le temps, la beauté, la jeunesse et la morale. Il fustige, au passage, l'aristocratie, les institutions, le pouvoir politique, la vertu, le sérieux et la constance. Ce chef-d'œuvre décadent est très controversé pour ses thèmes homosexuels, où le raffinement côtoie le sordide, et où le personnage du peintre assassiné est un portrait prophétique de l'artiste. C'est un récit foisonnant et original, tant sur le plan de la création artistique que sur les ques-

tions immorales qu'il pose. Sa force durable et étincelante réside dans le caractère exceptionnel et subtil des paradoxes et aphorismes que le révolté et impertinent Wilde a mis dans la bouche du personnage immoraliste de Lord Wotton (révélant l'âme de l'homme dans ses mécanismes les plus intimes) : « *Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder* », langage dangereux car fascinant, qui mènera Dorian à sa perte. La jeunesse et la beauté étant les seules richesses dignes d'adoration, elles justifient toutes les attitudes. Les brillantes discussions intellectuelles, spirituelles et philosophiques côtoient, de façon tragique (mais suggérée) la duplicité, la séduction, la volupté, l'abjection, l'attirance de l'échec, les corruptions morales, le masque et la mort.

D'une perverse et vénéneuse beauté, LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY possède un charme transgressif et un raffinement inouï. Ce conte est une mise en garde, d'une étonnante modernité contre les dangers du vice, de l'hédonisme, de la complaisance et de la sensualité. Etrangement secret, torturé et puritain, c'est un roman fascinant d'une force intemporelle.

Personnages :

Le héros chez Wilde sort du commun pour fasciner, selon les canons de l'esthétique romantique. Complexe, il possède l'étrangeté passionnante du méchant vénéneux. Il est en proie à de fortes passions et désirs. Raffiné, jouisseur pervers, narcissique, dépravé, c'est un héros divisé et tragique ; il est à la recherche du Beau, sans préoccupation morale ou sociale. DORIAN GRAY : comme Faust, il vend de façon irréversible son âme au Diable, attiré par sa beauté, pris au piège d'un vœu irréflecti. Mondain raffiné, lié aux plaisirs, à la frivolité, menant une vie dépravée, il est très attaché à sa beauté éclatante, prodigieuse et pure. Rusé, hypocrite, vaniteux, dangereux corrupteur, dissolu, froid, il est cruel et monstrueux ; il connaît une déchéance totale. En lacérant la toile, c'est son âme qu'il atteint. Figure satanique, immorale, décadente, ce jouisseur lassé, souillé, solit. Victime de ses faiblesses, il est l'inoubliable type de héros romantique vénéneux, maudit, infâme et corrompu. LORD HENRY WOTTON : c'est un philosophe du plaisir et un grand orateur, charmeur et gracieux ; il est immoral, brillant, fantasque et ensorcelant. Dandy cynique, éloquent et sûr de lui, il a le rôle de « directeur de conscience » qu'il exerce sur Dorian. Son existence n'est que matérialisme, luxe, réalisation de ses plaisirs. Il ne cherche dans la vie qu'un idéal d'esthétisme. Ce sont ses discours presque sophistiqués sur la valeur de la jeunesse et de la beauté qui corrompent Dorian.

Structure :

Composé d'une Préface et de 20 Chapitres (sans titres).

Narrateur-héros omniscient et subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est dense, raffinée, esthétique, musicale, obsessionnelle dans son rythme. Le style est provocateur, subtil et cynique. Il est simple et libre, direct, précis et audacieux. La langue est exquise et délectable. Il y a des aphorismes et des métaphores.

Source d'inspiration :

Goethe, Swift, Balzac, Poe, Shelley, Beckford, Maturin, Stevenson, Maupassant, Huysmans / Lewis, Gauthier, Le Fanu.

A influencé :

Brontë, James, Stoker / Shaw, Level, Lovecraft, Derleth, Smith, Bloch, Lumley, Matheson, Jackson, Levin, Blatty, Tryon, Vere.

Incipit du roman :

" L'atelier était plein de l'odeur puissante des roses, et quand une légère brise d'été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte, la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers. D'un coin du divan fait de sacs persans sur lequel il était étendu, fumant, selon sa coutume, d'innombrables cigarettes, lord Henry Wotton pouvait tout juste... "

Ce que j'en pense :

C'est une pure merveille, une vraie perfection du genre, indépassable et inimitable. L'esthétisme côtoie l'étrangeté et le fantastique dans une histoire d'une puissance exceptionnelle. L'esprit, les dialogues et les diverses réflexions sur les désirs sombres, la décadence et les plaisirs interdits sont brillants. Quelle belle écriture ! Immense chef d'œuvre du genre. Magistral !

TESS D'UBERVILLE (Tess, of the d'Urbervilles)

Angleterre, 1891

Thomas Hardy (Thomas Higher Bockhampton)

Ce roman noir et impressionniste décrit les ravages de la passion, au milieu de l'ère victorienne ; il met en exergue les maux de la société, tel le péché, le système des classes, et les vicissitudes de la religion et du mariage. Athée pessimiste, Hardy a magnifiquement exprimé la violence du désir et le fatalisme, qui prend une force aveugle et hostile.

Résumé

Belle jeune fille innocente, paysanne du Wessex, placée dans la riche et noble famille d'Urberville, Tess, leur cousine (?), est séduite puis abandonnée par Alec, un de ses jeunes maîtres. L'enfant qu'elle met au monde meurt. Tess épouse alors le fils idéaliste d'un pasteur, Angel Clare. Lui ayant confié le secret de sa faute la nuit des noces, elle est rejetée par lui. Dès lors, dans la société puritaine anglaise, son destin est une descente aux enfers de la honte et de la déchéance. Tess se débat, seule, se méprisant elle-même. Alec le mauvais génie reparait. Tess renoue avec lui, en dépit de sa répugnance. Clare revient vers Tess mais celle-ci est accablée de douleur de voir la réconciliation devenue impossible. Désespérée, elle tue Alec. Elle se cache, mais elle est prise, jugée, condamnée à mort et finalement pendue.

Une scène clé : Tess retrouve son ancien séducteur Alec d'Urberville

" Tess avait été saisie, moins encore par le sermon que par la voix ; tout impossible que cela parût, c'était bien la voix d'Alec D'Urberville. Elle fit le tour de la grange et passa devant l'entrée. Le soleil d'hiver, déjà bas sur l'horizon, frappait en plein la grande porte ; l'un des battants était ouvert et les rayons se glissaient sur l'aire jusqu'au prédicateur et son public, tous des villageois et, parmi eux, se trouvait l'homme qu'elle avait vu autrefois en un jour mémorable, portant un pot de peinture rouge sur la route de Marlott. Mais elle concentrait son attention sur la figure centrale du groupe, debout sur quelques sacs de..."

HARDY

1840-1928

Architecte de formation, il se tourne vers la littérature. Ses romans fatalistes et désabusés se situent dans des paysages ruraux fictifs (Dorset ou Wessex), à la présence très vivante. *Le retour au pays natal*, *Le maire de Casterbridge* et *Jude l'obscur* (grand roman immoral), explorent, de façon tragique, les thèmes de la mobilité sociale, l'inégalité sexuelle, les morales victorienne et la religion. Il publie aussi de nombreux recueils de nouvelles et de poèmes, modernes et lyriques. Sa magnifique oeuvre associe la description de la vie ordinaire, avec un sens de la mise en exergue de l'inéluctabilité du destin et l'indifférence des forces supérieures qui gouvernent le monde, avec des références récurrentes aux destins de la littérature classique. Ce sont des adaptations originales et pessimistes de la vision naturaliste de l'homme, malmené par son destin.

Analyse officielle :

Tess d'Urberville, sous titré *Une femme pure*, est une étude réaliste de caractère et de milieu, jugée choquante et scandaleuse pour son époque. C'est une tentative amère et critique de donner un sens à la vie, l'amour et la mort. Le sentiment de pessimisme est aggravé par une atmosphère de nostalgie pour le vieux monde et par la peur causée par la rapidité des changements de l'ère victorienne. La vérité des personnages et du drame, l'épaisseur vivante de l'univers social et la lucidité du regard posé sur eux sont exemplaires. Il est vain de se rebeller contre la force inique et implacable du destin, car celui-ci finit par écraser l'homme. Ecrivain régionaliste, Hardy donne au Wessex (comté imaginaire et poétisé, dans le Dorset) une présence splendide du paysage naturel, avec l'inspiration des grands tragiques et des pastorales. Il peint la nature vidée d'humanité visible, imprégnée des plus farouches désolations humaines. Dans une subtile analyse, il transperce les corps pour mettre à nu les âmes et tout ce qui est caché. Et l'aspiration à la joie devient plus

âpre, la revendication désespérée de la liberté sexuelle pour la femme, devant le poids des préjugés. Le roman sarcastique, ironique est aussi mystérieux, insaisissable. Il est sombre, cruel et attachant : c'est une belle et douloureuse méditation sur l'illusion de l'amour, les désirs qui déchirent l'être humain, l'opposant à lui-même autant qu'aux lois sociales qui l'entourent. La vision de Hardy embrasse de façon admirable, l'injustice et la tragédie d'une jeune femme, piétinée par les orgueils et les préjugés et de son martyr silencieux. **TESS D'UBERVILLE est une œuvre pessimiste, pleine d'amertume sinistre, où la richesse des tableaux rustiques ne fait que souligner la noirceur de l'univers social. C'est un des chefs-d'œuvre du roman anglais, atteignant un haut degré de perfection dans la peinture tragique de la vie humaine, de l'amour brisé. Ce drame romanesque annonce avec modernité de thématiques et d'écriture (traversée de voix contradictoires) l'effondrement d'un système de valeur, la perte de la foi et les bouleversements de l'époque moderne.**

Personnages :

Le héros chez Hardy est pris dans l'engrenage dérisoire, fatal, cruel du destin, le menant en dehors de tout critère moral et social. Irréligieux, désillusionné, insurgé, les passions se mettent en travers de son chemin, le font chuter, jusqu'à la déchéance. Jugé immoral, dans sa fuite en avant, il est victime des circonstances où le bonheur est impossible. Ses espoirs se heurtent à son enfermement spatio-temporel. Exilé, il est socialement déraciné, empêché par ses racines de concrétiser ses désirs. Désireux d'une vie meilleure, il a une vision pessimiste, sombre et absurde de l'existence avec des questionnements idéologiques. Pris dans un étau, il est une victime des conventions et de l'hypocrisie sociale avant de connaître une mort tragique et brutale. **TESS** : elle est la naïveté même dans un monde pervers, la foi simple dans une société puritaine conformiste. Déchue, telle une Eve, adorable et désirable (d'après les références païennes et néo-bibliques), elle peut être vue à tour de rôle comme une déesse de la Terre ou comme une victime vouée au sacrifice ; c'est une personification de l'amour de la nature, de la fécondité mais aussi victime de l'exploitabilité. A la fois séduisante et terrifiante, pure et meurtrière, femme et enfant, noble et paysanne, est une antihéroïne sacrifiée, romantique et tragique. Sa jeunesse et sa beauté sont mises à mort par les préjugés. Sa mort, l'une des plus célèbre et touchante de la littérature, découle directement de la froideur et de la cruauté humaine.

Structure :

Composé de 7 Phases (avec titres, et chapitres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

C'est l'un des grands styles anglo-saxons. Il est brillant, virtuose, réaliste, naturaliste, romanesque et moderne. La voix poétique, vacillante et ondulante, est narrative, faite d'une matérialité phonique. Elle est belle, dogmatique et anti conformiste.

Source d'inspiration :

Scott, Eliot, Flaubert, James, Tolstoï, Stevenson / Tragiques grecs, Arbutnot.

A influencé :

Steinbeck, Wharton, Conrad, Proust, Lawrence / Forster, Sinclair.

Incipit du roman :

" Un soir de la fin de mai, un homme d'un certain âge s'en retournait à pied de Shaston au village de Marlott, dans le val voisin de Blackmoor. Ses jambes vacillantes le faisaient obliquer légèrement vers la gauche. De temps en temps il semblait, par un vigoureux hochement de tête, confirmer une opinion, bien qu'il ne pensât à rien en particulier. Un panier à oeufs..."

Ce que j'en pense :

Ce roman passionnant est un superbe émerveillement. La belle plume, harmonieuse et fluide, la lucidité portée sur le beau personnage de Tess et la narration emportent tout ! Le pessimisme et la noirceur de l'univers social (avec ses rudes conventions) impressionnent (les descentes aux enfers chez Hardy sont très désespérées). Une incroyable passion dans un monde en pleine mutation où la beauté de l'amour pur est portée aux nues. Tess est un pur chef d'œuvre romantique et captivant de bout en bout ! Un grand auteur, à redécouvrir pour aussi, ses autres grands romans tragiques et naturalistes.

LE LIVRE DE LA JUNGLE (The jungle book)

Angleterre, 1894

Rudyard Kipling

Ces histoires d'aventures magiques, sensibles et cruelles, sont narrées par un conteur magnifique, amoureux de la poésie de l'Inde, de sa nature et de l'enfance. Le charme envoûtant, fantaisiste et pittoresque opère merveilleusement. Kipling y célèbre les qualités viriles et impérialistes des anglo-saxons avec naturel, délicatesse et nonchalance.

Résumé

La panthère Bagheera découvre dans la jungle de Seeonee un jeune bébé abandonné, après avoir été perdu par ses parents. Elle décide de le confier à une famille de loups qui l'élève comme un louveteau. Il reçoit aussi son éducation de Baloo, un vieil ours pédagogue et philosophe, qui lui transmet la tradition et le savoir, et du python Kaa. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn, l'ennemi « ancestral » approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups décident de le confier aux hommes d'un village proche. Pendant son voyage avec Bagheera, il fera des rencontres redoutables. Il deviendra le roi de la jungle : il terrassera Shere Khan, anéantira tous ses ennemis. Il sauvera également la femme qui l'avait recueilli, pour enfin retourner parmi les hommes.

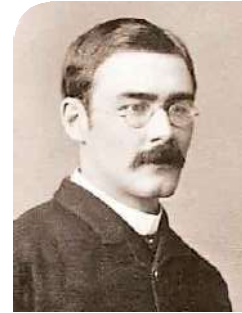
Une scène clé : Baloo et Bagheera initient Mowgli à la découverte de la jungle

" En ces jours-là, Baloo lui enseignait la Loi de la Jungle. Le grand Ours brun, vieux et grave, se réjouissait d'un élève à l'intelligence si prompt ; car les jeunes loups ne veulent apprendre de la Loi de la Jungle que ce qui concerne leur Clan et leur tribu, et décampent dès qu'ils peuvent répéter le refrain de chasse... Mais Mowgli, comme petit d'homme, en dut apprendre bien plus long. Quelquefois Bagheera, la Panthère Noire, venait en flânant au travers de la Jungle, voir ce que devenait son favori, et restait à ronronner, la tête contre un arbre, pendant que Mowgli récitait à Baloo la leçon du jour..."

KIPLING

1865-1936

Il naquit en Inde (dont l'œuvre à venir restera magnifiquement nimbée), où il reçut sa formation de journaliste. Ses ouvrages pour la jeunesse ont connu, dès leur parution, un succès énorme, notamment *Le Livre de la jungle* et *Le Second Livre de la jungle*, *Histoires comme ça*, *Puck*, *Lutin de la colline* ; reporter, il est aussi l'auteur prolifique du roman à succès *Kim*, chatoyant et robuste, de poèmes, *Mandalay*, *Gunga Din*, *If*, de *L'Homme qui voulait être Roi* et le recueil *Simplex contes des collines*. Impérialiste et colonialiste forcené à l'œuvre humaniste, inquiet, prolifique, viril et délicat, il est un innovateur dans l'art des récits courts. Son œuvre complexe faite d'aventures merveilleuses manifeste un talent pour la narration, la puissance d'observation, et l'originalité d'invention ; doté d'une vigueur des idées, il s'exprime dans des formes variées.

Prix Nobel de Littérature en 1907

Analyse officielle :

Parus en deux volumes, *Le Livre de la jungle* et *Le second livre de la jungle* est un recueil de quinze nouvelles écrit par Kipling, lors d'un séjour qu'il fit aux États-Unis. Il avait auparavant vécu en Inde, d'où est puisée son inspiration. A l'univers riche et touffu, les aventures du *Petit d'Homme* parmi les animaux de la jungle (qui représente l'Inde de l'enfance de l'auteur, oppressante et mystérieuse) font de ce récit un conte moral, lisible par les petits et par les grands. Chaque nouvelle intimiste (qui se succède dans un ordre qui n'est pas chronologique) raconte une histoire où vivent des animaux sauvages typiques du pays (archétypes humains, symbolisent les valeurs morales). Dans ce monde, les animaux parlent et montrent souvent de la sagesse, parfois de la cruauté. On découvre, entre autres, la destinée de Mowgli, son éducation, la vie sociale du monde des animaux et les Loïs de la Jungle auxquelles tous sont soumis. A la fin de chaque nouvelle, il y a un court chant en vers, en rapport avec cette

dernière. Ce roman métaphorique et symbolique, peut être lu comme une description imagée et poétique de l'Angleterre victorienne, de son souci du respect de l'ordre et de la hiérarchie. Mowgli doit ainsi obéir et recevoir la formation qui le rendra capable de surmonter sa faiblesse. Kipling illustre à merveille le contraste entre l'allégresse d'une nature printanière et dionysiaque et la morosité du héros solitaire.

Chef d'œuvre d'imagination poétique, réaliste et ironique, exaltant avec émotion la supériorité de l'homme sur la nature, LE LIVRE DE JUNGLE est un roman initiatique mythique, sur le voyage, l'aventure et l'exotisme des colonies. C'est le symbole amer de l'ivresse de la liberté perdue et du dur passage à l'âge adulte. Mythe absolu du bon sauvage, c'est le récit idéalisé de la relation harmonieuse entre l'homme innocent et la nature, avant la constitution de sociétés humaines qui conduiront à la corruption de l'individu. Il permet aussi, comme La Fontaine, de donner des leçons de morale.

Personnages :

Le héros chez Kipling est un anglais, établi en Inde, partagé entre des exigences contradictoires et le repli vers l'Angleterre. Il est confronté aux questions géopolitiques, ethniques ou identitaires. En conflit avec le cadre institutionnel, il hésite à choisir son camp. Dans son itinéraire pour devenir un homme mûr, il est en proie à la méditation, l'observation et la connaissance. MOWGLI : isolé et démun, puis sage et hardi, dionysiaque, il humanise le monde qui l'entoure. En devenant adulte, il est déchiré entre son affection pour les animaux et son besoin grandissant d'une société humaine. L'opposition est alors définitive entre le monde sauvage, qui a façonné son enfance et le monde civilisé, destiné à devenir le cadre de sa future vie. Il est l'incarnation de l'homme naturel rousseauiste ; son rejet de l'argent et sa volonté de dominer la nature est un geste symbolique fort. Aux lois éphémères des hommes, il préfère l'éternité des lois de la jungle ; il est amené un jour à dominer les animaux. BAGGHERA : la panthère noire, meilleure amie et protectrice de Mowgli. Autrefois enfermée dans une cage, elle est devenue la plus féroce créature de la jungle. Fière et indépendante, au caractère sérieux, elle est responsable et courageuse.

Structure :

Composé de 7 + 8 nouvelles (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation zéro qui multiplie les points de vue subjectifs avec intrusion de l'auteur.

Style :

La prose est vive, sensible et « auditive » ; le style est sobre et élégant (hérité de l'expérience journalistique). Les anecdotes, traits saillants, comme esquissés, observent avec une économie de moyens et une affection pour les mots étranges, les allitérations et les onomatopées. Les animaux sont tous dotés de la parole, avec des styles propres.

Source d'inspiration :

Defoe, Scott, Thackeray, Maupassant, Carroll, Stevenson / Haggard, Barrie, Meadows Taylor.

A influencé :

Conrad, Orwell / Aymé, Forster, Maugham, Buchan.

Incipit du roman :

" Il était sept heures, par un soir très chaud, sur les collines de Seeonee. Père Loup s'éveilla de son somme journalier, se gratta, bâilla et détendit ses pattes l'une après l'autre pour dissiper la sensation de paresse qui en raidissait encore les extrémités. Mère Louve était étendue, son gros nez gris tombé parmi ses quatre petits qui se culbutaient et criaient, et la lune luisait..."

Ce que j'en pense :

C'est un texte court et simple, un classique littéraire pour enfants et grands. Grosse déception : je n'ai pas été émerveillé par l'écriture, les personnages, les animaux (utilisés de façon anthropomorphe), l'ambiance et enfin le procédé narratif des nouvelles... Je n'ai pas retrouvé la poésie, l'émotion du bonheur d'enfant à découvrir cet univers, ses personnages et ses péripéties. Je pense qu'il faut quand même le lire en tant qu'adulte pour se faire une idée...

LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS (The time machine : an invention)

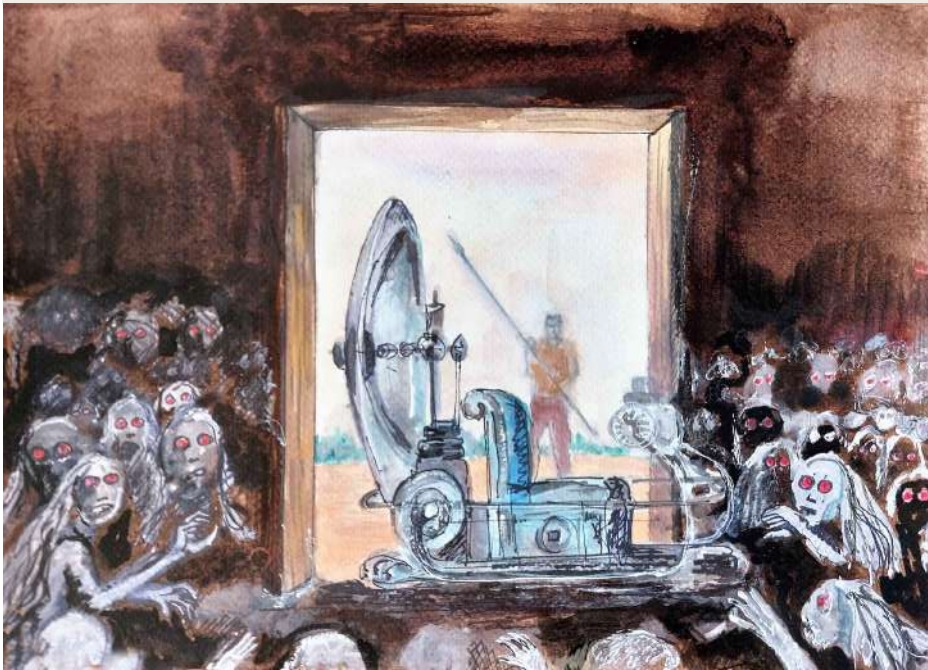
Angleterre, 1895

(Herbert George) **H.G. Wells**

C'est le texte fondateur de la science-fiction moderne, une véritable satire prophétique et métaphorique de la société capitaliste et aussi une leçon humaine et sociologique. Progressiste utopiste, Wells nous invite à son voyage humaniste et onirique dans la quatrième dimension, avec un talent de conteur inimitable et ouvre la voie à ce genre.

Résumé

A Londres, chez un savant, un groupe d'amis écoute celui qui prétend être le premier voyageur du temps leur narrer son aventure. Il leur explique que grâce à la machine qu'il a réalisée, il a atteint le monde de l'an 802701. La Terre est alors habitée par les Éloïs, descendants des hommes, androgynes doux et simples, passant leur temps à jouer dans le jardin qu'est devenue la Terre, paradis sans animaux. Mais sous terre vit une autre espèce, les Morlocks, sortes de singes blancs aux yeux rouges ne supportant pas la lumière. La nuit, ils remontent kidnapper des Éloïs, qui est leur nourriture. L'explorateur descend les affronter avec l'aide, entre autres, d'une Éloïe, Weena, son amoureuse. Il finit par revenir au présent sain et sauf. Reparti pour un nouveau voyage dans le temps, il n'est plus revenu.

Une scène clé : Le début du voyage à travers le Temps ! l'Explorateur " Je cherchais vivement mes allumettes et précipitamment en craquai une, ce qui me permit de voir, penchés sur moi, trois êtres livides, semblables à ceux que j'avais vus sur terre dans les ruines, et qui s'enfuirent en hâte devant la lumière. Vivant comme ils le faisaient, dans ce qui me paraissait d'impénétrables ténèbres, leurs yeux étaient anormalement grands et sensibles, comme le sont ceux des poissons des grandes profondeurs, et ils réfléchissaient la lumière de la même façon. Je fus persuadé qu'ils pouvaient me voir dans cette profonde obscurité, et ils ne semblèrent pas avoir peur de moi, à part leur..."

WELLS

1866-1946

Il est connu pour ses romans de science-fiction, scientifiques, distrayants et fascinants, aux thèmes devenus de grands classiques : *La machine à explorer le temps*, *L'île du docteur Moreau*, *L'homme invisible* et *La guerre des mondes*. Il est aussi l'auteur de nombreux romans réalistes, de satires et fables sociales, d'œuvres de prospective, de réflexions humaines et politiques ; il signe aussi des ouvrages de vulgarisation (touchant à la biologie, à l'histoire et à l'évolution future de la société), des contes, nouvelles et essais. C'est un intellectuel progressiste utopiste, un socialiste convaincu, un esprit marginal, polémiste. Il est un sensuel généreux à l'âme libertaire, mû par la peur de l'ennui. Son œuvre s'achève sur l'aspect suicidaire des civilisations. Romancier pionnier complexe, prolifique, mystique et pessimiste, il eut un don de voyance prophétique.

Analyse officielle :

Oeuvre de jeunesse de Wells, *La Machine à explorer le temps* se libère des frontières technologiques qu'imposait le 19ème siècle pour plonger résolument dans le domaine de l'imagination de la quatrième dimension temporelle, une des plus fabuleuses aventures intellectuelles offertes à l'Homme. C'est aussi une satire de l'époque victorienne et une extrapolation de sa situation sociale. L'idée d'une dégénérescence de l'humanité sur le mode de l'exploitation capitaliste telle qu'il l'observait dans l'Angleterre victorienne est réutilisée par Wells, influencé par les nouvelles théories darwinistes, eugénistes et celles de Marx. Dans cet avenir très lointain, les classes laborieuses et les oisifs qui les exploitent finissent par dégénérer en deux types humains clairement distincts : les Éloïs, descendants des hédonistes et décrébrés de la surface, les bourgeois, et les Morlocks, avatars dégénérés des esclaves désormais adaptés à leur habitat souterrain, les prolétaires. Dans les deux cas, l'humanité paie l'immoralité de la structure sociale d'une régression intellectuelle et morale irréversible. Cette opposition peut s'interpréter en terme de lutte des classes, reflétant une opposition entre l'esthétisme et l'utilitarisme, le pastoralisme et la technologie, la contemplation et l'action, la beauté et la laideur, la lumière et l'obscurité : ces

deux races côtoient dans l'indifférence de somptueux édifices publics en ruine, métaphore classique de la décadence de la civilisation, inversant la tendance à considérer l'évolution comme un progrès ; et les luttes humaines sont vouées à l'échec. La tristesse des dernières pages est extrême, une grande émotion s'exhale des mondes morts, des ruines sur lesquelles le temps n'aura plus prise, élément nécessaire de l'histoire, de l'évolution du déclin des espèces et des mondes).

Grand classique du genre, précurseur dans bien des domaines, **LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS** reste indépassable. On voit apparaître ici l'une des premières occurrences du thème du voyage temporel, thème qui deviendra par la suite l'une des ressources les plus exploitées de la science-fiction. Le dépaysement total de ce voyage étrange, où rêve et réalité sont étroitement mêlés, est évoqué avec un talent inimitable ; et cette fascinante épopée utopiste dans le temps donne forme à de vieux rêves de l'humanité. Wells expose des thèses philosophiques et politiques grâce à l'anticipation scientifique. Il résume parfaitement un genre qui montre deux tendances, universelles chez l'homme : la nécessité du merveilleux et de l'angoisse.

Personnages :

Le héros chez Wells est un héros à la fois fantastique et familier ; il pose avec force les problèmes capitaux de la civilisation moderne. Névrosé, il doit très souvent se faire seul une place dans la société.

L'EXPLORATEUR DU TEMPS : c'est un inventeur de génie, un scientifique enthousiaste et obstiné. On ne connaît pas son nom et on ne sait rien de lui. Il naît entre lui et Weena, geisha des temps futurs, un amour impossible, fait de tendresses et d'incertitudes. Il ne peut se stabiliser, son prodigieux bond dans le temps l'a évidemment déséquilibré ; tantôt il se laisse saisir par sa situation présente, tantôt les coutumes de son temps reprennent le dessus sans qu'il puisse retenir ce flot qu'il a déchainé. LES MORLOCKS : créatures souterraines, hideuses et cannibales, ils sont l'ultime et monstrueux avatar d'une guerre des classes.

Structure :

Composé de 17 chapitres (avec titres).

Narrateur-héros et acteur omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est d'un ton assez neuf, fait de visions et de fulgurance d'une extraordinaire ampleur. L'écriture est stylisée, simple et claire ; suggestive et pleine d'humour discret, elle est parcourue par un souffle de révolte tranquille.

Source d'inspiration :

Apulée, Voltaire, Shelley, Verne, Poe / More, de Bergerac, Rosny-Ainé, Mercier, Butler, Samosate, Chamisso, Darwin.

A influencé :

Orwell, Doyle, Tolkien / Bradbury, Asimov, Huxley, Burroughs, Barjavel, Lovecraft, Herbert, Golding, Heinlein, Clarke, Silverberg.

Incipit du roman :

" L'Explorateur du Temps (car c'est ainsi que pour plus de commodité nous l'appellerons) nous exposait un mystérieux problème. Ses yeux gris et vifs étincelaient, et son visage, habituellement pâle, était rouge et animé. Dans la cheminée la flamme brûlait joyeusement et la lumière douce des lampes à incandescence, en forme de lis d'argent, se reflétait dans..."

Ce que j'en pense :

Ce court roman d'anticipation assez unique est très facile à lire ; mais malgré son histoire incroyable, il ne m'a pas forcément passionné, j'ai été un petit peu déçu (style et analyse trop simpliste), mon attente était peut-être trop grande. Wells décrit certes avec brio les passages fabuleux dans le temps du voyageur ! Ce classique pour petits et grands, offre tout de même une véritable réflexion sur les classes sociales, notre monde actuel et sur la vision terrifiante du futur de l'humanité ; il exprime aussi, de manière métaphorique, une critique du capitalisme. Un grand classique, maintes fois adapté au cinéma.

DRACULA

(Dracula)

Irlande, 1890-1897

(Abraham) Bram Stoker

Cet étrange roman captivant, subversif et fantastique, formé de lettres et de journaux intimes, donne naissance au mythe moderne du vampire, avec un personnage devenu culte. Subversif à la grande imagination, Stoker fascine encore aujourd'hui par ses symboles, son manichéisme et son goût romantique pour le spectaculaire et l'obscur.

Résumé

Jonathan Harker, jeune notaire, rencontre en Transylvanie, le comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. Découvrant un mystérieux pays menaçant, dont les habitants se signent au nom de Dracula, il comprend vite qu'il est prisonnier d'un « non-homme » (un mort qui quitte son tombeau la nuit pour boire le sang des vivants, conservant ainsi intact son corps à travers les siècles). Peu après, Dracula s'installe en Angleterre où il resserre son emprise sur Lucy Westenra, sa première victime, qui devient malade, démente pour finalement mourir. Mina, l'amie de Jonathan, sera sa deuxième victime. Appelé en renfort par le Docteur Seward, le professeur Van Helsing engage ses amis dans une lutte acharnée contre le vampire. Ils finissent par le rejoindre en Transylvanie et parviennent à se débarrasser de lui en le tuant.

Une scène clé : Mina Murray découvre de nuit Lucy assise sur un banc
 " Arrivée au bord de la falaise ouest qui surplombe le point, j'examinai la falaise est et fus empli d'espoir ou d'effroi – je l'ignore moi-même – en voyant Lucy assise sur notre fameux banc. Il faisait un beau clair de lune, mais de gros nuages noirs, chassés par le vent, la voilaient de temps à autre et tour à tour couvraient le paysage d'obscurité complète et de clarté nocturne. Pendant quelques moments, je ne pus absolument rien distinguer, car un nuage immense plongeait dans l'ombre St Mary's Church... Bientôt cependant la lune éclaira à nouveau les ruines de l'abbaye, puis, peu à peu, l'église et le cimetière. ... "

STOKER

1847-1912

De santé fragile, passant une grande partie de son enfance alité, sa mère l'abreuve de contes et de légendes irlandaises. Adolescent, il suit des études au Trinity College où il se passionne pour le théâtre, la littérature, la poésie. Il obtient un diplôme de sciences. Journaliste, puis administrateur de théâtre, auteur, biographe et critique, il publie un premier roman fantastique, *The chain of destiny*, puis *Le joyau des 7 étoiles* et *Le repaire du ver blanc* ainsi que des contes pour la jeunesse ; il se consacre, dès 1890, à un roman subversif inspiré par un personnage du 15ème siècle, le comte Drakul. Perfectionniste, il se documente, fréquente les cercles ésotériques et occultes de la société londonienne. *Dracula* révolutionne et obtient un succès immédiat. Il est le précurseur de la littérature moderne et le maître incontesté du roman gothique et fantastique.

Analyse officielle :

Dracula s'apparente autant à un roman qu'à une étude initiatique, ethnologique, historique, géographique ou folklorique. Il respecte les codes du genre gothique et s'en affranchit également. Il est marqué par le contexte historique avec la fin de l'époque victorienne qui voit sa prestance ébranlée, dans un climat de morale, de terreur, de tabous, et de silence. Cet étrange roman novateur par sa forme, exotique, protéiforme et éclaté, est un récit d'aventures à suspense, au rythme trépidant, formé d'extraits de journaux intimes et de coupures de presse. Il traite de nombreux thèmes entremêlés : le vampirisme, l'érotisme, la séduction, la sensualité, la transgression, la prédation, la peur de l'étranger, la critique de la société, les symboles religieux, la science, l'immortalité, la psychiatrie, la folie, la métamorphose, la criminologie... Le combat entre Dracula et les autres personnages symbolise cette confrontation entre les deux mondes, l'un tourné vers l'avenir et l'autre écrasé sous le poids du passé. En mêlant vérités historiques et délires superstitieux universels, Stoker in-

carne, dans son seul personnage, toute l'ambiguïté de l'onirisme : suspendu entre réel et imaginaire, il sème le doute et la confusion dans l'esprit des lecteurs, et efface les frontières entre raison et fantasme. Il donne, de façon magistrale, populaire et savante, aux événements les plus improbables mais toujours passionnants, la matérialité d'un quotidien naturaliste ; il teinte une atmosphère étrange et sinistre, inquiétante et fascinante, symbolique et sibylline.

Source d'inspiration inépuisable, DRACULA établit un personnage-clé de la mythologie fantastique, créature démoniaque la plus célèbre de tous les temps. La complexité et la richesse du personnage est renouvelée par des thèmes modernes chers à la psychanalyse : association du désir sexuel et de la mort ou questionnement des limites entre la bête et l'homme, entre la vie et la mort ou entre le Bien et le Mal. Stoker crée un mythe moderne populaire, amoral et provocant, sombre et inégalable, à la croisée de plusieurs genres.

Personnages :

Le héros chez Stoker est sombre, ambigu, complexe et pris par le destin et la fatalité. Il oscille entre le Bien et Mal. DRACULA : il s'inspire du comte Drakul seigneur de Transylvanie (Roumanie), célèbre pour sa cruauté envers ses ennemis turcs. Vampire aristocratique monstrueux et raffiné, vieillard, qui rajeunit tout au long du roman ; il est laid et repoussant. Monstre sans cœur, au mal absolu, il a un aspect démoniaque et maléfique. C'est aussi un réprouvé, un rejeté de Dieu, un être damné, un mort-vivant, suscitant l'épouvante et la pitié. C'est cette humanité d'ombre et de lumière, qui le rend attachant. Culti-vé, intelligent, il a de nombreux pouvoirs surnaturels : immortel, il se transforme en chauve-souris, loup, brouillard, se rend maître des éléments, se fait obéir de certains animaux, pénètre la pensée des êtres dont il a bu le sang (qui le fait rajeunir et devenir plus fort). Il connaît la nécromancie, la télépathie, l'hypnose. L'ail, un crucifix, une hostie, l'eau bénite, le rosier le repoussent. Pour le tuer, on doit lui transpercer le cœur d'un pieu ou tirer une balle bénite dans sa tombe. Il est une icône populaire. HARKER, MINA, Dr SEWARD, VAN HESLING, LUCY : polyphonie de voix narratives, ils agissent en marge de la loi pour éliminer Dracula (effraction de domicile, corruption de fonctionnaires, contamination par une hostie, décapitation de vampires, assassinat). Ils font tous usage des inventions récentes : la machine à écrire, le phonographe, le télégraphe, le train. Modestes au départ, ces héros ébranlés et marqués par cette expérience (qui les a révélés), sortent grands de leur lutte victorieuse

Structure :

Composé de 27 chapitres (sans titres, faits d'extraits de journaux intimes) et d'un épilogue. Narrateurs-héros subjectifs : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation subjective.

Style :

L'écriture est poétique, fine, forte, originale, réaliste, narrative et descriptive. Le style est très maîtrisé, fin, séduisant et vivant. Les métaphores sont nombreuses, la ponctuation avec de multiples " deux points ", la phrase s'ouvrant vers d'autres horizons.

Source d'inspiration :

Homère, Shelley, Maturin, Radcliffe, Wilde, Stevenson / Bérard, Polidori, Le Fanu, Crawford, Nodier, Gautier, La Bible.

A influencé :

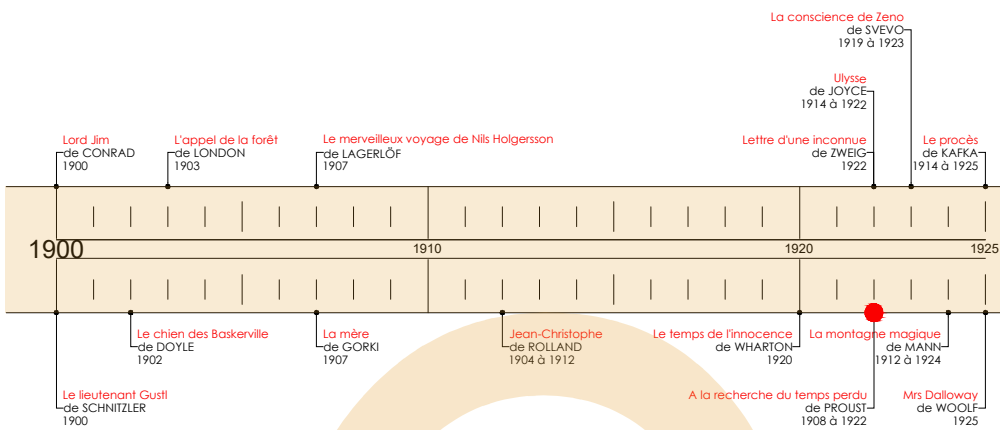
Stoker (Dacre), Level, Askew, Ray, Lovecraft, King, Derleth, Smith, Bloch, Lumley, Matheson, Jackson, Levin, Blatty, Tryon.

Incipit du roman :

" Bistritz, le 3 mai. Quitté Munich à 8h35 du soir, le 1er mai, avec l'intention d'arriver à Vienne le lendemain de bonne heure. En principe, je devais y être à 6h46, mais le train avait une heure de retard. Si j'en crois ce que j'ai entrevu de mon wagon et la petite flânerie que j'ai pu me permettre dans ses rues, Budapest est un endroit merveilleux. J'avais peur de me retrouver... "

Ce que j'en pense :

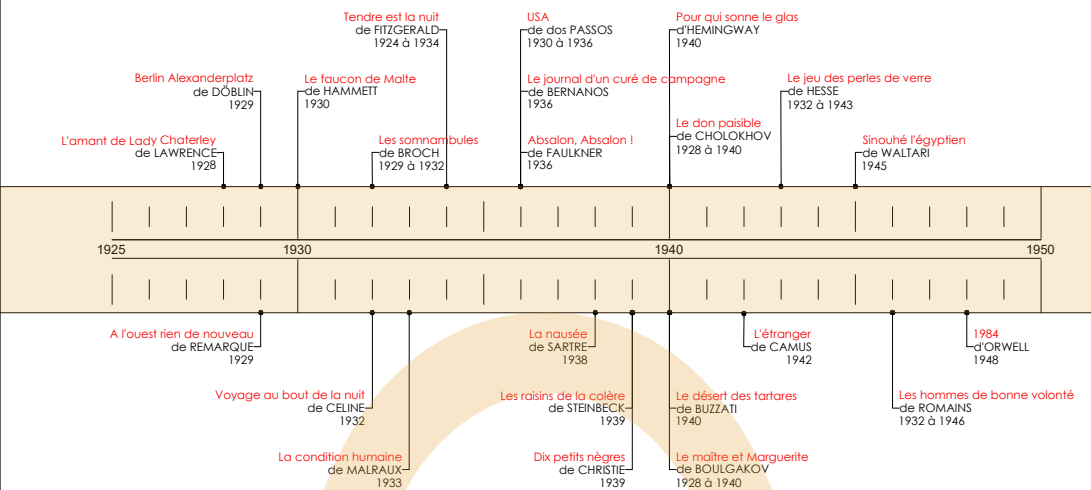
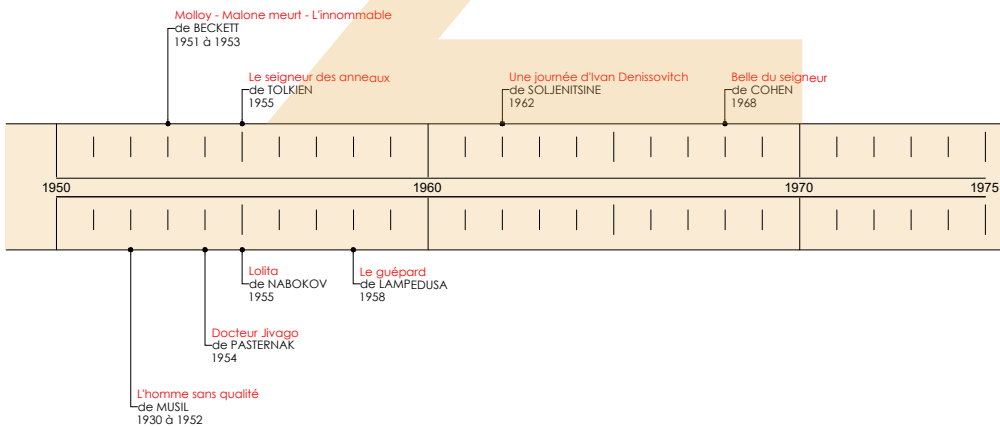
Dracula est un pur chef d'œuvre gothique à la beauté ténébreuse, un très grand roman mystérieux, assez méconnu du public. Les multiples points de vue des protagonistes alimentent sans cesse, de façon fine et intelligente, l'intérêt de cette sombre histoire épistolaire à l'atmosphère envoûtante. Stoker a un talent incroyable de conteur. Ce mythe est un pur bonheur de lecture, un régal à découvrir absolument ! De nombreuses adaptations cinématographiques ont illustré ce thème.

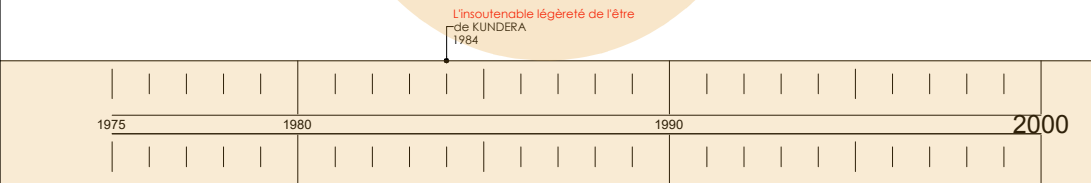
“

*Le seul véritable voyage,
le seul bain de jouvence,
ce ne serait pas d'aller
vers de nouveaux paysages,
mais d'avoir d'autres yeux.*

A la recherche du temps perdu

LE ROMAN MODERNE EN MARCHÉ DE REVOLUTION

Le roman moderne en marche de révolution

Le mouvement de conquête se poursuit. Parallèlement au romanesque, apparaît un roman de recherche, chaotique et fascinant, soumis à toutes les expérimentations ou métaphores, jusqu'à la déconstruction. C'est le temps de la contestation introspective, de la remise en cause, innovatrice et engagée, renouvelant totalement le langage.

Au début du 20ème siècle, le roman est remis en cause. L'écriture devient un thème en soi. En France, **Proust** explore la vie intérieure autobiographique, le rêve et la mémoire sensitive. L'épreuve de la Guerre 14-18, la découverte de la psychanalyse (Freud) et de la littérature anglo-saxonne (**Woolf**, **Lawrence**) bouleversent le roman. **Joyce** signe un monument littéraire sans précédent. L'ambition est de cerner la « condition humaine », avec des monologues intérieurs (**Bernanos**, **Beckett**). Les réflexions des écrivains sur le roman, qui renouvelle son langage (**Céline**, **Perec**), donnent lieu à de nombreuses en abyme (**Gide**). Le *Nouveau Roman* accorde de l'importance aux objets alors que les personnages s'effacent. Les narrateurs, les points de vue sont multipliés, l'intrigue devient répétitive, cyclique. **Sartre** et **Camus** illustrent la philosophie de l'absurde, interrogent le sens de l'existence et sa violence tragique. Le roman policier (Leroux, Leblanc) et de science-fiction (Barjavel puis Boule) se développent considérablement.

En Allemagne, des écrivains développent les anciennes formes (Jünger, H. Mann, **T. Mann**, **Broch**, **Musil**, **Kafka**). L'*Exilliteratur* est apparue en réaction contre le nazisme (Brecht, **Döblin**, **Remarque**). **Hesse** aspire à une civilisation idéale où il y ait équilibre entre spiritualité et animalité. **Schnitzler** brille avec ses nouvelles. Des écrivains autrichiens émigrent dans les années 30, dont **Zweig**, **Broch** et Werfel. Böll illustre en Allemagne la littérature des ruines.

En Italie, c'est la période des avant-gardes. Pirandello et **Svevo** rayonnent puis Levi, Moravia, Bassani, Pavese, Malaparte enfin **Lampedusa**, **Buzzati** et Calvino.

En Russie, certains exilés reviennent (Chklovski, Biély et plus tard, **Gorki**). Mais **Boulgakov**, **Pasternak** ou Grossman continuent leur travail littéraire de manière parfois clandestine, sauf **Cholokhov**. Ce sont les premiers grands récits du goulag (**Soljenitsyne** ou Chalamov). **Nabokov** préfère immigrer aux Etats-Unis.

La littérature américaine se prête aux approches sociologiques, ethniques et politiques : **Wharton**, **London**, **Conrad**, **Doyle**, Dreiser, Lewis, Miller. Puis c'est la *Génération perdue* de l'entre-deux-guerres, avec **Hemingway**, **Fitzgerald**, **dos Passos** et **Steinbeck**. **Faulkner** est l'un des écrivains du Sud les plus marquants, aux côtés de **Twain**, Capote, Williams et McCullers. **Hammett**, Chandler puis, peu après, Chase et Cain inaugurent magistralement le roman noir à la lourde réalité sociétale de leur pays.

Kundera, Gombrowicz, Perutz, Kadaré, Andric sont les postmodernes d'Europe centrale.

ULYSSE
(1914-1922)
de James Joyce

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT (1932)
de Louis-Ferdinand Céline

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU (1908-1922)
Marcel Proust

L'HOMME SANS QUALITES
(1930-1933, 1952)
de Robert Musil

LES RAISINS DE LA COLERE (1939)
de John Steinbeck

Virginia Woolf (1882-1941) - MRS DALLOWAY

LORD JIM (Lord Jim)

Etats-Unis, 1900

Joseph Conrad (Jozef Teodor Konrad Korzeniowski)

Lord Jim marque l'entrée dans la modernité par ses problématiques réalistes, sa temporalité éclatée et sa consonance polyphonique à travers l'histoire de l'errance sombre et bouleversante d'un homme dans les mers du sud. Conrad traite de la fragilité, du destin tragique et livre avec brio l'expression la plus achevée de ses hantises et de ses rêves.

Résumé

Jim, jeune lieutenant de marine, embarque comme second à bord d'un vieux cargo le Patna, pour convoyer un groupe de pèlerins vers La Mecque. Dans le brouillard, le Patna heurte une épave. Apeuré, Jim abandonne le navire et ses passagers. Son attitude déclenche un scandale et il est déchu de tout commandement. Rongé par le remord de sa lâcheté, lui qui ne rêvait que de gloire et d'honneur, il erre dans les ports, acceptant les travaux les plus humiliants, cachant sa honte. Plus tard, une seconde chance lui est offerte par le négociant Stein qui lui confie une mission en Malaisie, à Patusan, où la venue du trafiquant Brown lui donne une occasion de rédemption et de se conduire en héros, sage et courageux. Sans ciller, il mourra tragiquement, avant d'avoir reconquis finalement son honneur.

Une scène clé : Jim abandonne le bateau et ses passagers, en se jetant dans la mer
 " Il avait atterri à moitié sur quelqu'un et il était tombé en travers d'un banc de nage. Il avait eu l'impression de s'être brisé toutes les côtes du côté gauche ; il avait alors roulé sur le dos et avait vu très vaguement, dressé au-dessus de lui, le navire qu'il venait d'abandonner ; son feu de côté faisait une clarté rouge qui paraissait énorme dans la pluie... bateau semblait plus haut qu'un mur ; il surplombait le canot comme une falaise... J'aurais voulu mourir, s'écria-t-il. Il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. C'était comme si j'avais sauté dans un puits - dans les profondeurs d'un abîme éternel... "

CONRAD

1857-1924

Fils d'un homme de lettres ukrainien, il perd très jeune ses parents. A dix sept ans il devient marin et va alors parcourir les mers du monde, pour se consacrer plus tard à l'écriture. En anglais, la langue d'adoption qu'il maîtrise parfaitement, il écrit des romans d'aventures coloniaux désespérés avec souvent la mer comme décor, mettant en scène la folie et la perversité qui se cachent en l'homme ; le romanesque, la morale, le hasard, le courage et l'héroïsme tourmenté y trônent constamment. Il laisse une œuvre immense, moderne et originale, parfois politique avec sa trilogie malaise *La folie-Alamayer*, souvent superbes : *Au cœur des ténèbres*, absurde cauchemar et magistrale rêverie métaphysique sur la condition humaine et la nature, *Typhon* et enfin *Nostramo*, grand chef d'œuvre envoûtant à l'univers bouillonnant complexe et ambigu.

Analyse officielle :

Lord Jim est l'histoire tragique et ténébreuse d'un jeune marin, proche parent de l'ange déchu cher aux romantiques, dont les espérances de gloire vont se heurter à la violence de la mer et à ses propres lâchetés. Et c'est confrontée au réel que l'action aventureuse (qui devient épopée, intérieure et romanesque) prend sa dimension dramatique, broyant les rêveurs et les faibles. La complexité de ce roman dérouté parfois : monologues et dialogues continuellement imbriqués enchevêtrent un récit à tirails entre plusieurs narrateurs, une construction labyrinthique dont le fil conducteur ne se dénoue que brutalement, avec une fin tragique. Le capitaine Marlow, le narrateur, qui devient le témoin et la voix de Jim, est censé raconter la vie de Jim, à des amis. Le développement, très imaginaire, se joue des tunnels de l'espace et du temps pour aviver notre curiosité et notre sens de l'anticipation, prenant des dimensions magiques et mythiques : entre immobilité et inertie, mouvement et aventure. Ces paradoxes contribuent à donper toute sa force à ce récit de fiction,

porté sur le regard et la pureté d'un héros solitaire, à la mercedes coups aveugles du destin, affrontant stoïquement ses épreuves, en perpétuel conflit, entre solidarité et trahison. Patiemment, Conrad tisse sa trame, emprisonne son héros comme dans une toile en explorant tous les angles d'une personnalité déchirée, torturée par ses contradictions et son sens de l'honneur. Il éclaire puis assombrit les facettes d'une histoire individuelle, avec distance et chaleur. Il promène sur les hommes et la mer un miroir implacable en hypnotisant le lecteur avec une virtuosité magique et très moderne.

Portrait saisissant, fort et subtil, LORD JIM est un des plus beaux romans d'aventures qu'ait inspiré la fraternité humaine. Considéré par certains comme un précurseur de l'existentialisme en renouvelant dans son écriture la profondeur de la psychologie des héros (la participation individuelle au destin universel), de l'âme humaine, et du mystère de la vie, Conrad ouvre le 20ème siècle dans une sombre et tragique grandeur, de manière magnifique et intemporelle.

Personnages :

Le héros chez Conrad est un tragédien complexe et ambigu, tourmenté par le doute ; confronté à lui-même, il a sa part d'ombre et ses secrets. C'est une âme étrangère, à la personnalité singulière, épris de solitude, au cœur bouleversé, désespéré. Les conséquences de ses actes lui échappent souvent. Fugitif ou paria, marqué par le malheur, désespéré, meurtri face au monde, il est au bord du gouffre. Condamné à l'échec, son combat et la rédemption lui sont quasi vains.

LORD JIM : il rêvait de devenir un héros romanesque. Profond et subtil, solitaire, dans l'incapacité de connaître les autres, il est en quête, à la recherche de quelque chose. Personnage spectral fantasmagique, mystérieux et fascinant, il fuit la réalité pour tenter de devenir un héros ; mais même son royaume malais, frère monde perdu d'une communauté villageoise misérable et menacée, ne résiste pas. Enigmatique, il oscille entre héroïsme et lâcheté, l'angoisse de l'exil, mutisme et loquacité. Son destin se nourrit d'ombre et de lumière, lui donnant une dimension moins humaine que symbolique.

Structure :

Composé d'une Note de l'auteur, de 45 chapitres (sans titre).

Narrateur-acteur et narrateur-héros omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente + subjective.

Style :

L'écriture est inflexible, riche et ciselée ; elle fait jouer l'opposition entre réalisme (novel) et imagination (romance). La plume est moderne, fiévreuse, tourmentée, échappant aux stéréotypes. Il y a un « excès » stylistique très savoureux, fait parfois de lyrisme. L'accumulation, la métaphore, la récurrence obsessionnelle de certains motifs y sont présents. Paradoxalement, c'est de cette incapacité du langage à dire complètement le réel, que va naître l'abondance de la prose.

Source d'inspiration :

Stevenson, Kipling, Hardy, Dostoïevski, James, Flaubert, Brontë E. / Shakespeare, Ballantyne, Kingston, Kingsley, Falkner.

A influencé :

London, Malraux, Sartre, Camus, Woolf, Hemingway, Hesse, Faulkner, Lawrence / Kessel, Cendrars, Le Clézio.

Incipit du roman :

" Il mesurait six pieds, à un pouce près, peut-être deux, était bâti en force, et venait droit sur vous, les épaules légèrement voûtées, la tête en avant, avec un regard fixe jeté par en dessous qui vous faisait penser à un taureau prêt à charger. Sa voix était grave, forte, et son attitude affichait une sorte d'affirmation de soi résolue, mais sans rien d'agressif... "

Ce que j'en pense :

Lord Jim est un roman sombre, assez complexe et très ambitieux dans sa narration (on s'y perd parfois). Il est très moderne dans sa description psychologique de cet émouvant anti-héros. La belle écriture de Conrad est puissante ; la simplicité du récit de cette épopée, lente et faite de digressions (parfois ennuyeuses), est très subtile. C'est une lecture assez ouverte où le lecteur décide lui-même sur la nature de l'aventure, la narration et les réflexions (sur l'homme, la frontière entre les sentiments et les pulsions...). Il manque peut-être un souffle romanesque plus classique... Surprenant mais un peu déroutant.

LE (SOUS) LIEUTENANT GUST(E)L (Lieutenant Gustl)

Autriche, 1900

Arthur Schnitzler

C'est la première nouvelle allemande à être un monologue intérieur et à évoquer librement la sexualité, l'honneur, l'armée et la pénombre des âmes. Par les mots et les errances désespérées de Gustl, Schnitzler, introspectif et lucide, brosse le tableau exemplaire des fascinants déchirements de la morale viennoise au tournant de la modernité.

Résumé

A la sortie d'un concert, le jeune et bravache lieutenant de l'armée impériale autrichienne Gustl est bousculé et injurié par un boulanger. C'est un affront irréparable car le duel est impossible. Humilié, indigné, il ne lui reste que le suicide. Confus et perdu, il s'enferme dans ce syllogisme effrayant et absurde. Toute la nuit, il fait défiler les personnages proches et les moments marquants de sa vie dérisoire mais difficile à quitter ! Il erre piteusement au Prater sans parvenir à se résoudre à ce suicide que lui impose sa peur du scandale plus que son sens de l'honneur. Il passe de la colère au désespoir, prend les plus terribles résolutions. Au petit matin, il apprend que le boulanger est mort d'une attaque d'apoplexie. Il retrouve son honneur et transige avec sa conscience. « A nouveau le monde m'appartient », il se précipite pour écrire à sa maîtresse.

Une scène clé : le lieutenant Gustl se fait humilier par le boulanger
 " Il se retourne... Sacristi je le connais, cet homme ! - C'est le boulanger que je rencontre toujours au café... Qu'est ce qu'il fait ici ? Sa fille est peut-être membre de la chorale ?... Qu'est ce qui se passe ? Que fait-il ? Je crois que... Ma parole, il tient la poignée de mon sabre... Mais il est fou, cet homme ?... Dites donc, vous... - La ferme, monsieur le lieutenant, ne bougez pas... Que dit-il ? Mon Dieu, si quelqu'un l'entendait ! Non, il a parlé très bas... Pourquoi ne lâche-t-il pas mon sabre ?... Non de D... c'est le moment de se montrer furieux... J'ai beau me démenner... je n'arrive pas à lui faire lâcher prise... évitons un..."

SCHNITZLER

1862-1931

Fils d'un grand médecin juif, il étudie la médecine et la psychiatrie. Ami de Freud, il élabore sa propre réflexion sur l'inconscient. Après avoir rédigé des pièces de théâtre, son premier roman *Libelei* lui assure une solide notoriété. La polémique antisémite éclate après la sortie de *La Ronde*, drame scandaleux d'amour et de sexe, interdit en Europe. Il publie deux beaux romans *Vienne au crépuscule* et *Thérèse*. Censurée par les nazis, son œuvre est cynique, sceptique, ironique, lucide, esthétique et dérangeante, à l'univers onirique ; très introspective, elle pénètre l'âme humaine avec une rare subtilité. Ce grand romancier met en évidence le vide de l'existence mené au bord de l'abîme avec la description franche de la sexualité, à travers la grandeur d'un empire des Habsbourg déclinant, décadent, dans une ambiance hédoniste fin de siècle.

Analyse officielle :

Ce roman, qui fit scandale, explore la conscience d'un homme qui se prépare au suicide et livre une haute réflexion sur la responsabilité personnelle et collective. Schnitzler présente une sévère accusation du militarisme, dénonce l'antisémitisme et la médiocrité d'esprit. A la finesse de l'analyse psychologique s'ajoute une peinture réaliste de la société, qui apparaît légère, désengagée des problèmes cruciaux de l'époque, alors même que se préparent de grands bouleversements. Enfin un auteur osait parler librement de thèmes tabous (la femme, la sexualité, le jeu, la mort, le désabusement, le suicide, l'honneur de l'armée, les fantasmes/pulsions de l'inconscient, la pénombre des âmes) avec lucidité, acuité, ironie et franchise ; la société viennoise luxueuse, brillante et frivole, dissimulant misère, mensonge et désespoir, était troublée d'y trouver sa propre image. Cette longue nouvelle use d'une technique littéraire neuve, le monologue intérieur, moyen de rendre plus angoissante et poignante une situation déjà dramatique : il explique, avec une grande originalité formelle, la destruction et la dissolution d'une personnalité, non feintes, et le fallacieuse reconstruction de

celle-ci ; et derrière tout ceci se profile le déclin d'un monde. Le portrait de Gustl, fidèle et délectable, n'est pas flatteur : médiocrité de ses aventures sexuelles, de ses bravades et de son autosatisfaction. Ecrivain psychologisant ou psychanalytique, Schnitzler est un des grands écrivains du fantasme, du rêve et de la folie (l'hystérie ou la paranoïa), un explorateur de l'humain. Ce moraliste lucide analyse non sans pessimisme la dégradation et la crise des valeurs individuelles et culturelles. Il décortique au scalpel, de façon cocasse, pathétique et cruelle, la psychologique ; il plonge dans la fatalité la plus fermée et dans une totale désespérance. Il dit, avec pittoresque, en passant du tragique à la comédie, l'essentiel sur cette magie du cœur ou des sens. La douleur y veille à côté de la joie et la passion, presque toujours impure, en proie à des impulsions contradictoires.

LE LIEUTENANT GUSTL est une musique enivrante, la musique de chambre des âmes baignées d'une indicible pénombre. C'est une plongée virtuose, unique et nouvelle, dans les ténébres d'un antihéros ; ce tragique dans le quotidien inspirera un grand nombre d'écrivains.

Personnages :

Le héros chez Schnitzler a le mal de vivre, il est piégé par les oscillations de l'âme. Il est mené au bord de son propre abîme, dans ses errances désespérées ; un destin cruel le menace et son masque stoïque se fissure. C'est un être velléitaire, hanté par la mort, en proie aux obsessions, aux pulsions cachées, aux angoisses de la folie, au doute perpétuel. Il hésite entre désir et devoir, entre fantasmes et réalité. Il connaît le vide dans sa solitude, l'autodestruction, le nihilisme, le cynisme, le mépris de l'existence et de la personnalité d'autrui, mais aussi de sa propre existence.

GUSTL : veule, lâche, arrogant, mysogine, il a des pulsions et des fantasmes. Il revoit en pensée ses parents, sa sœur Clara, les douces sensations laissées par ses maîtresses. Il est étié, suffisant, cuisinier, phallocrate et antisémite. Il est prisonnier de son milieu. Cet anti héros symbolise parfaitement la médiocrité et la mesquinerie de l'homme. Il est enfermé dans ses obsessions, ses peurs et ses névroses. Détestable, il est complètement perturbé, mais reste terriblement réaliste.

Structure :

Composé d'aucun chapitre.

Narrateur-héros omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Il y a une admirable économie d'écriture, une vivacité et une finesse. Le style est léger, alerte, sobre, haletant et captivant. Les phrases exclamatives, interrogatives trahissent la force du désarroi du héros : elles sont brèves, hachées et syncopées.

Source d'inspiration :

Poe, Maupassant, Dostoïevski, Tchekhov, Flaubert / Dujardin.

A influencé :

Zweig, Joyce, Svevo, Woolf, Mann, Döblin, Dos Passos, Beckett, Musil, Broch, Nabokov / Larbaud, Saki, Cohen, Perec.

Incipit du roman :

" Combien de temps cela va-t-il durer ? Je vais regarder l'heure... ça ne se fait sans doute pas dans un concert aussi sérieux. Bah ! Qui est-ce qui me verra ? Ceux qui sont distraits comme moi ? Et avec eux, je n'ai pas besoin de me gêner... Dix heures moins le quart seulement ? J'ai l'impression d'être ici depuis trois heures. Manque d'habitude... Qu'est-ce qu'on joue ?..."

Ce que j'en pense :

C'est un court roman novateur qui trouve son intérêt dans l'emploi stylistique de la narration à la première personne (long monologue), le fameux courant de conscience. La vie intérieure et les émotions sont parfaitement disséquées dans une intrigue simple, sobre, baignée dans un monde en déclin. Schnitzler sonde à merveille les petits riens de la vie, les hasards, les choses insondables et les mystérieuses puissances. Une belle introduction pour découvrir ses autres magnifiques nouvelles.

LE CHIEN DES BASKERVILLE (The hound of the Baskervilles)

Angleterre, 1902

Conan Doyle (Sir Arthur Ignatius)

Sherlock Holmes est le détective le plus célèbre du monde, véritable archétype légendaire et universel. Grâce à ce coup de génie et à la perfection de ses inquiétantes intrigues, Doyle invente le roman policier moderne populaire, avec un brio rarement égalé, introduisant par un ton lourd et oppressant, une belle dimension psychologique.

Résumé

Holmes et Watson reçoivent le docteur Mortimer ; ce dernier s'inquiète d'une ancienne malédiction, sous la forme d'un chien démoniaque, qui vient apparemment de causer la mort de sir Charles, héritier des Baskerville, dans le Devon et qui menacerait le successeur, sir Henry. Watson se rend avec ce dernier sur le domaine des Baskerville, et veille sur l'héritier. Il relate tout, par lettres, à Holmes absent, pour découvrir finalement que son célèbre ami lui a menti et qu'il se trouve aussi dans le Devon. Holmes et Watson piègent finalement le criminel, Stapleton, un voisin naturaliste, qui a tenté de tuer tous les héritiers afin d'obtenir le domaine : c'était le neveu insoupçonné, étant le dernier représentant de la lignée. Il disparaît finalement dans un marécage, le grand bourbier de Grimpen, à la suite d'un faux pas.

Une scène clé : l'apparition du chien des Baskerville dans la lande
 " C'était un chien, un chien énorme, noir comme du charbon, mais un chien comme jamais n'en avaient vu des yeux de mortel. Du feu s'échappait de sa gueule ouverte ; ses yeux jetaient de la braise ; son museau, ses pattes s'enveloppaient de traînées de flammes. Jamais aucun rêve délirant d'un cerveau dérangé ne créa vision plus sauvage, plus fantastique, plus infernale que cette bête qui dévalait du brouillard... Rien que par la taille et la puissance, c'était une bête terrible : ni un pur molosse ni un pur dogue ; sans doute un mélange des deux : décharné, sauvage, aussi fort qu'une petite lionne..."

DOYLE

1859-1930

Médecin écossais agnostique, il fut un grand voyageur des mers arctiques et des côtes africaines. Il doit sa célébrité à ses romans mettant en scène l'immortel détective *Sherlock Holmes* (cinquante six nouvelles et quatre romans), considérés comme une innovation majeure du roman policier moderne populaire. On lui doit aussi *Les aventures du Pr Challenger*, *Le Monde perdu* et celles du brigadier *Gérard*. Ces succès littéraires sont au détriment d'œuvres qu'il jugeait plus sérieuses et personnelles : *La Compagnie blanche* et *Waterloo*. Cet écrivain prolifique a également été l'auteur de livres de science-fiction, de romans historiques « napoléoniens », de pièces de théâtre, d'essais et de poésies. Souvent endeuillé, il rédigea à la fin de sa vie des ouvrages sur l'existence des fées et le spiritisme, dont il était devenu l'ardent défenseur.

Analyse officielle :

Sherlock Holmes deviendra si populaire que bon nombre de victoriens croiront en son existence réelle. Doyle tentera ainsi de tuer sa créature, mais sera forcé de la faire rendre face à la colère des lecteurs. Et donc *Le chien des Baskerville*, modèle inégalé du genre, est un texte à part dans son œuvre : il a sans doute donné à Doyle l'occasion de s'exprimer plus librement, sans crainte de sortir du carcan de la structure de ses romans précédents. Certains aspects du texte sont manifestement plus novateurs que par le passé. Le personnage de Holmes fait ouvertement l'objet d'un mystère parfois inquiétant et la description d'un monde limité socialement, quoique étendu géographiquement, permet à Doyle d'exploiter des facettes jusque là inexplorées de son talent. Watson est bien de plus en plus impliqué dans l'histoire et incapable de l'appréhender avec une quelconque distance, aussi bien au sens temporel que psychologique, et ceci jusqu'à la découverte de Holmes sur la lande. Il est donc le

narrateur rêvé pour un amateur de récits policiers : par sa compréhension limitée, il ménage le suspense de façon ouverte et accroche le lecteur (qui doit avoir une participation active) désireux de savoir ce qui se frame derrière le récit. Les méandres menaçants et l'univers fantasmagique, captivant et étouffant de la lande, fascinent énormément. Ce roman est enfin, au-delà de l'anecdote, une peinture vivante de l'Angleterre victorienne et où les deux héros représentent le remède bourgeois de Doyle à l'expansion terrifiante de la civilisation urbaine et industrielle du 19ème.

LE CHIEN DES BASKERVILLE contribue à l'évolution autant qu'à l'implantation du genre lui-même de la littérature policière avec l'atmosphère fantastique, angoissante et inquiétante. Doyle se sert avec talent et une certaine ironie de la déduction comme moyen de capter l'intérêt du lecteur (qui lui vouera une vénération) et annonce la naissance des méthodes policières scientifiques.

Personnages :

Le héros chez Doyle est un victorien excentrique, à la dimension exceptionnelle et héroïque. Il vit constamment dans une tension exacerbée. Il est doté de réalisme, d'authenticité et de beaucoup d'humanité.

SHERLOCK HOLMES : aristocratique invincible, redoutable limier du 221 bis Baker Street, il a établi le type de l'enquêteur indépendant, feutré et amateur, au cerveau puissant, à la logique infaillible ; il dissèque la moindre faille psychologique et le plus intime des indices matériels. Fin analyste, ses règles sont la déduction, l'inférence et l'observation. Il se présente armé de sa cape, de sa pipe et de sa loupe. Violoniste et cocaïnomane parfois mélancolique, il méprise le policier ordinaire, mais il n'en utilise pas moins les techniques de la police scientifique et collabore avec Scotland Yard. Il est très fort en géologie, chimie, criminologie, boxe, épée, ainsi qu'en l'anglais. Il a un tempérament dominateur, flegmatique, un esprit brillant et maniaque ; il est clair, logique, prudent, transgressif, imprévisible et excentrique. Il peut être distant, évusif et mystérieux envers Watson. Il est froid et insensible aux sentiments humains, vaniteux et misogynne. Il est le détective le plus célèbre du monde.

WATSON : médecin diplômé de l'université de Londres, il est rapatrié de l'armée des Indes pour entérite. Incomparable complice et faire valoir, ami et narrateur, il est l'alter ego de l'auteur. Humain et candide, il est le prétexte pour expliquer de manière détournée au lecteur les subtilités de l'intrigue. Il admire (souvent médusé) et stimule le génie de Holmes.

Structure :

Composé de 15 chapitres (avec titres).

Narrateur-acteur omniscient et subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est fluide, simple, rigoureuse, ironique et plaisante. Elle est moderne, captivante et très rythmée, avec de nombreux dialogues très savoureux.

Source d'inspiration :

Scott, Poe, Dickens, Collins, Wells / Sue, Gaboriau.

A influencé :

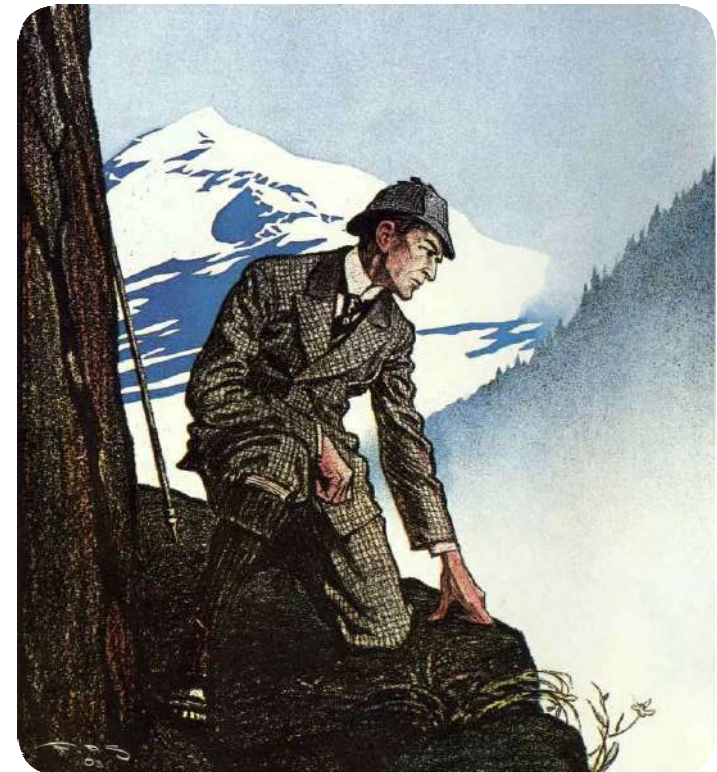
Hammett, Christie / Chandler, Mc Donald, Cain, Leblanc, Leroux, Simenon, Duhamel, Malet, Chesterton, Bentley, Campion.

Incipit du roman :

" Sherlock Holmes se levait habituellement fort tard, sauf lorsqu'il ne dormait pas de la nuit, ce qui lui arrivait parfois. Ce matin-là, pendant qu'il était assis devant son petit déjeuner, je ramassai la canne que notre visiteur avait oubliée la veille au soir. C'était un beau morceau de bois, solide, terminé en pommeau. Juste au-dessous de ce pommeau..."

Ce que j'en pense :

Très facile à lire (le style est quelconque), ce court classique est un parfait représentant des romans à suspense et enquête policière du célèbre détective Sherlock Holmes et de son assistant le Docteur Watson (le narrateur). L'intrigue tout en subtilité (à la structure méticuleuse et logique) est remarquablement bien ficelée et l'ambiance est saisissante. Il n'y a pas un temps mort et les dialogues et réparties fusent. Belle imagination de l'auteur (avec son lot de suspens et de rebondissements). J'ai aimé l'aspect légendaire du chien des Baskerville qui amène une dimension mystérieuse, à la limite du fantastique.

Illustrations de **SHERLOCK HOLMES** - début 20ème siècle

L'APPEL DE LA FORET

(The call of the wild)

Etats-Unis, 1903

Jack London (John Griffith Chaney)

Cette magnifique plongée dans le Grand Nord est un beau roman d'aventures animalier, réaliste, naturaliste et moral. C'est une épopée somptueuse, irrésistible et émouvante, d'apprentissage de la quête initiatique d'un animal devenu légendaire. L'aventurier rebelle London a composé, à la gloire du monde sauvage, le plus bel hymne qui soit.

Résumé

Buck le chien menait une vie heureuse dans une belle propriété californienne jusqu'à ce qu'il soit volé et revendu à des chercheurs d'or, dans le Klondike. Il devient alors chien de traîneau dans un pays de neige et de glace où seuls les plus forts peuvent survivre. Confronté à l'âpreté de sa nouvelle condition, aux pièges et à la rudesse du Yukon, Buck doit trouver la force de survivre. Il est revendu plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il devienne la propriété d'un maître intelligent John Thornton. Mais lorsque Thornton est tué par des indiens Yeehat, Buck retrouve ses racines de loup et tue les agresseurs. Lentement, le chien domestiqué s'efface pour laisser place à la bête sauvage ; il revient alors à ses instincts naturels, rendu à la nature au milieu du Wild. Il va devenir à son tour un véritable loup, libre, fier et solitaire.

Une scène clé : vision de l'homme primitif et l'appel de la forêt pour Buck

" Et puis, en cela très proche des visions de l'homme velu, il y avait l'appel qui retentissait toujours dans les profondeurs de la forêt, et qui remplissait Buck d'un grand trouble et de désirs étranges. Il causait en lui une joie douce et vague, alors que lui-même avait conscience d'élans, d'impulsions qui le portaient vers il ne savait quoi. Quelquefois, il partait dans la forêt à la poursuite de cet appel, comme s'il s'était agi d'une chose tangible, en aboyant, selon l'humeur, de façon paisible ou menaçante. Il fourrait son museau dans la mousse fraîche des bois, ou dans l'humus où poussaient de longues herbes, et..."

LONDON

1876-1916

S'il a, tout au long de sa carrière, critiqué l'idée de rêve américain, il est un exemple de réussite improbable. Issu d'un milieu misérable, il parvient au succès après des années de pauvreté vagabonde grâce à son talent de conteur. Ses œuvres (*Croc Blanc*) sont souvent des récits d'aventure et de voyage où la nature représente un idéal de pureté face à l'injustice de la société. Les thèmes de la lutte des classes, du Grand Nord, de la mer, de la politique sont présents. Il a écrit aussi des œuvres prolétariennes *Le peuple de l'abîme*, *Le Talon de fer* et le superbe *Martin Eden*, son chef d'œuvre. Il fut militant socialiste engagé, photographe, aventurier, marin, fermier,... Il est un romancier prolifique autodidacte à l'écriture très sensible sur le vif, en contradiction avec lui-même. Vivant dans l'excès, il meurt tragiquement à quarante ans en pleine gloire.

Analyse officielle :

L'Appel de la forêt ou *L'Appel sauvage* est un beau roman qui délivre un message moral : c'est un hymne captivant à la nature plein de vie, de force et de dynamisme alliant le charme de la liberté et de la quête. Jack London s'embarque en 1897 pour participer à la ruée vers l'or du Klondike ; atteint du scorbut il est rapatrié et commence alors à écrire en s'inspirant de son expérience dans le Grand Nord canadien. Souvent classé comme « roman pour la jeunesse » parce que le héros est un animal, la trame (joyeuse et triste à la fois) comporte pourtant plusieurs scènes cruelles et très violentes. Les images de mort et les allusions darwiniennes à la lutte pour la vie, de l'évolution des espèces, et de l'atavisme, sont omniprésentes tout au long de ce récit réaliste. London décrit la jungle du Wild comme un monde dominé

par la peur et montre combien l'amour d'un chien peut conduire à la compréhension des hommes. A travers le symbole d'une vie animale, il exalte aussi une volonté indomptable qui trouve son écho en chacun dans le besoin de liberté et le courage de l'aventure humaine ; il tend un miroir dans lequel le lecteur se reconnaît dans ses aspirations et ses impulsions.

L'APPEL DE LA FORÊT glisse progressivement du style naturaliste et romantique à une atmosphère mythique, spirituelle, initiatique et philosophique, achevant sa course, à mi-chemin entre la réalité et le rêve. Devenu un classique de la littérature, transformant le rêve statique, immobile en rêve dynamique, en action, il demeure la meilleure histoire de chien jamais écrite. Dans son style narratif unique, Jack London préfigure la *Lost generation*.

Personnages :

Le héros chez London reste irréconciliable et asocial, car il garde une image colorée et romantique du Nouveau Monde. C'est un homme fort, courageux, fraternel, endurci et solitaire face à un monde à la fois cruel et profondément humain, glacial et chaleureux. Son « combat » est traversé de fulgurances lumineuses. Il s'élève vers le savoir, la beauté, la vérité et la spiritualité. C'est un homme souvent maudit, héros des causes perdues, défiant la peur et le destin par de grandes entreprises. BUCK : c'est un magnifique animal, beau et puissant, perspicace et courageux, au destin hors du commun. Le poids, la majesté, l'instinct, la beauté des formes et l'intelligence humaine de son regard le rendent très attachant. Devenu chien de traîneau, rudoyé et humilié, il découvre la violence, le goût du sang et la rivalité de ses congénères. Alors qu'il s'éloigne de la civilisation, une voix venue de la forêt éveille dans sa mémoire l'appel sauvage de la nature, puissant, irrésistible, qu'il suivra jusqu'à l'accomplissement de son destin. Il fait corps avec la Nature et se métamorphose en loup fantôme. Il est légendaire. JOHN THORNTON : prospecteur d'or et bûcheron canadien, il est le maître idéal - équivalent du père recherché dans les romans d'orphelins. Il se caractérise par sa vigueur, sa tendresse, sa bonté et sa compréhension. Cet homme comprend la race canine, il traite ses chiens comme ses propres enfants, et fait preuve d'un respect et d'une tolérance rares dans ce milieu difficile. Il a un rôle quasi mystique.

Structure :

Composé de 7 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture est simple, voire minimaliste, claire, déliée, incroyablement ciselée ; elle est sobre, réaliste, pleine de verve, de force, de spontanéité et de vérité. C'est une langue vigoureuse, drue, musclée et racée ; elle peut être poétique, expressive et pittoresque. Elle est puissante dans le pathétique, voire de temps en temps lyrique. Le style est franc et libre avec une clarté de la pensée, un habile assemblage des mots, une multiplicité et diversité des rythmes narratifs.

Source d'inspiration :

Defoe, Poe, Cooper, Hugo, Twain, Swift, Melville, Kipling, Conrad / Irving, Sue, Jordan, Ouida, Butler, Harris, Sewell, Harte.

A influencé :

Steinbeck, Hemingway, Fitzgerald, Orwell / Wright, Kerouac, Howard, Sigler, LaVey, McCandless, Malot, Paulsen, Krakauer.

Incipit du roman :

" Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diégo on traquait les grands chiens à longs poils, aussi habiles à se tirer d'affaire dans l'eau que sur la terre ferme... Les hommes, en creusant la..."

Ce que j'en pense :

Ce court roman est très puissant, absorbant, voire enivrant. Il touche énormément par sa tendresse, la grâce de l'écriture, les thèmes abordés ; Buck est l'inoubliable chien-loup de cette aventure nordique dans les contrées sauvages. Le récit est très engagé et il y a de nombreuses scènes d'anthologie éternelles très poignantes. Cette histoire est émouvante et universelle par les envoies lyriques et l'amour vibrant de la nature qui s'y dégage. La relation entre Buck et Thornton est très forte. Une belle lecture bienfaisante et un peu douloureuse, pour petits et grands. MARTIN EDEN aurait pu figurer également dans cette liste...

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON A TRAVERS LA SUEDE

(Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige)

Suède, 1906-1907

Selma Lagerlöf

Ce récit initiatique, magique et surréaliste, est une merveilleuse fable sur la place des hommes dans la Nature. Mêlant merveilleux et morale, leçon de géographie nourrie des légendes et de l'histoire de la région de Värmland, c'est un classique de la littérature enfantine. Lagerlöf y exprime merveilleusement son imagination lyrique hors du commun.

Résumé

Pour avoir humilié un lutin (un tomte), Nils Holgersson, un jeune garnement oisif et désobéissant de quatorze ans, qui brutalise les bêtes, est ensorcelé et changé en minuscule garçon. Accroché au cou de Martin, le jars de la basse-cour familiale de Scanie, il s'envole pour le plus merveilleux des voyages à travers la Suède jusqu'en Laponie; il est accompagné d'oies sauvages et de leur chef Akka. Nils, qui n'aime aucun humain, se réjouit de cette extraordinaire aventure. Elle le mène chez les élans, les ours, les alouettes; il se trouve en lutte avec Smirre le rusé renard, la loutre et les corneilles, dans les forêts, au bord des lacs, dans les villes. Il apprend toute sorte de légendes. Quand il revient chez lui, le lutin lui redonne sa taille normale. Devenu généreux et aimant, il est pour la première fois content d'être parmi les siens.

Une scène clé : Nils, découvre les paysages, dans les airs, sur le dos de Martin le jars
" Perché là-haut dans les airs, le garçon contemplant la mer et l'archipel étendu en dessous de lui et leur trouvait un air étrange et fantomatique. La mer était d'un blanc laiteux. Aussi loin que portait son regard, il voyait de petites vagues rouler leurs crêtes d'écume argentée. Sur toute cette blancheur, la multitude d'îles de l'archipel tranchait en un noir d'encre. Grandes ou petites, plates ou rocailleuses, toutes semblaient aussi noires... même les maisons, les églises et les moulins à vent, d'ordinaire rouges et blancs, se dessinaient en noir sur le ciel vert. Le garçon avait l'impression... qu'il avait pénétré dans un... "

LAGERLÖF

1858-1940

Appartenant à une vieille famille du Värmland, élevée en écoutant les légendes et contes de la tradition orale suédoise des larges couches populaires, elle en nourrit ses écrits. Avant de se lancer dans l'écriture, elle devient institutrice en 1885. Sa première œuvre, *La Saga de Gösta Berling* est un grand récit romantique social. Ses romans et nouvelles, des drames moraux, qui allient une imagination naïve et fantastique à des légendes folkloriques nordiques ont un grand succès : *Les liens invisibles*, *Le Monde des Trolls*, *L'empereur du Portugal*, *Marbaca*. Qu'elle mette aux prises ses personnages avec des trolls ou des génies, des esprits ou des forces mystérieuses de la nature, elle impose son magnifique talent de conteuse du fantastique, sa spiritualité et un très bel humanisme. Elle est classée parmi les écrivains nordiques les plus reconnus.

Prix Nobel de Littérature en 1909

Analyse officielle :

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, est à l'origine une commande pour enseigner la géographie aux écoliers suédois. Ce qui donne l'occasion à Selma Lagerlöf de voyager à travers la Suède pour étudier les régions, les caractéristiques historiques, sociologiques, naturelles, les ressources économiques mais aussi pour collecter les nombreuses histoires et légendes locales. Cette « leçon » devient conte de fée voire conte philosophique. Le cadre du récit est aussi vertueux que pédagogique, comme il convient à un manuel scolaire. Pour les enfants du monde entier, le long périple, périlleux et exaltant, de Nils à dos d'oie représente symboliquement le rejet de la tutelle écrasante exercée par le monde absurde des adultes et les ailes de l'art qui élèverait l'auteur elle-même vers la liberté. Le résultat est une œuvre avec un subtil et unique mélange artistique entre réalisme et fantastique (une correspondance naturelle et intime s'établit entre la dimension du rêve et celle de la réalité), grâce auquel elle prône les vertus des traditions, la valeur des gens du peuple et l'exemple de la nature. Lagerlöf a développé, sous une forme épique, riche et diverse,

une réflexion subtile sur de grands problèmes modernes. La foi utopique, un nationalisme profond mais sans naïveté, la sensibilité enfantine, les malheurs des âmes humaines, la perte des Hommes et leur rédemption, font de cet écrit un véritable roman de formation écologique. On y trouve aussi une thématique morale : les vertus simples comme le travail, le sens du devoir et de l'effort, seuls, apportent le bonheur et c'est au contact de la nature que le héros devient bon. Enfin, c'est avec un sens remarquable de la narration et un instinct très personnel, que Lagerlöf nous dépeint cette ode à la nature.

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON à travers la Suède, surprend par sa fraîcheur, sa poésie et son naturel. Fortement empreint de valeurs chrétiennes, c'est un plaidoyer métaphorique pour le respect de la vie, dont l'exemple ne peut qu'améliorer l'être humain ; cette belle odyssée révèle une inspiration totalement étrangère à la mode littéraire de l'époque, opérant, au tournant du siècle, une heureuse synthèse entre romantisme et réalisme, exerçant une influence profonde sur le roman suédois du 20ème.

Personnages :

Le héros chez Lagerlöf est un paysan, un officier retraité, un bohème. Il est rude, impulsif et fantasque. Il est sauvé de son état de dépravation, de destruction par la tendresse et la force morale d'une femme, figure forte de la famille qui maintient l'ordre, la paix. Elle porte sur lui un regard bienveillant et optimiste, le sauve du déclin ou de la mort.
NILS : farceur, malicieux, méchant, feignant, dur et égoïste, il est puni de sa paresse, de sa désobéissance et de son inassimilation aux offices religieux. Pouvant parler avec les animaux, « Poucet » va apprendre les vertus de l'amour, de l'amitié, de la bonté et du respect d'autrui en leur compagnie. Il est vif, agile, débrouillard et malin. Il devient un garçon nouveau (sage, bon, compatissant et respectueux), transfiguré et sauvé. Le héros est si populaire qu'il figure sur les billets suédois de vingt couronnes.
MARTIN : c'est le jars domestique tout de blanc vêtu qui vit et cohabite avec tous les autres animaux de la ferme. Il sera lui aussi le souffre-douleur de Nils qui s'amusera en premier temps par lui à attacher une corde autour du cou pour lui faire des misères et il ne la quittera plus jamais.

Structure :

Composé de 45 chapitres (avec titre).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Enchâssement de récits. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est moderne, rythmé, poétique voire lyrique. Il est précis, dépouillé, épuré (sans accents trop pathétiques et romantiques) et direct. La prose est limpide, chaleureuse, élégante et vivante. Elle est chargée de nombreux symboles.

Source d'inspiration :

Sagas islandaises, Scott, Dickens, Dumas, Hamsun, Kipling, Thoreau / Tradition épique, contes nordiques, Beskow, Carlyle.

A influencé :

Tunström, Mazzetti, Dagerman, Lagerkvist, Enquist, Vesaas, Lindgren, Trohaug, Yourcenar.

Incipit du roman :

" Il était une fois un garçon. Agé d'environ quatorze ans, il était grand et dégingandé et ses cheveux étaient blonds comme le lin. Il ne valait pas grand-chose : son plaisir, c'était dormir et manger, sans compter qu'il aimait faire des bêtises. On était dimanche matin et les parents de ce garçon se préparaient pour aller au temple. Le garçon, quant à lui, était assis en bras... "

Ce que j'en pense :

C'est un long voyage à travers le monde qui est narré sous nos yeux avec un charme désuet assez unique. L'aventure de Nils est intéressante malgré les trop nombreuses descriptions des différentes régions de la Suède (occasionnant des péripiéties liées aux contes et aux légendes locales) un peu lentes, parfois ennuyeuses, pas vraiment passionnantes... Tout de même, une belle lecture attachante dans un univers fantastique et féerique, merveilleux et didactique, pour petits et grands.

LA MERE (Мать)

Russie, 1907

Maxime Gorki (Alexis Maximovich Pechkov)

Ce récit émouvant et douloureux qui retrace la vie héroïque d'une femme prolétarienne russe évoque la cruauté, l'absurdité et l'amertume de la vie sous le régime tsariste oppresseur. Héraut du socialisme soviétique, féministe et précurseur, Gorki nous livre des objectifs politiques, une beauté lyrique, un humour et des personnages inoubliables.

Résumé

En 1905, dans une ville industrielle, une mère de quarante ans Pélagie Nilovna doit faire face à sa vie de corvée dépourvue d'amour après la mort de son mari, violent et alcoolique. Elle se rapproche peu à peu de la présence de son fils Pavel, jeune homme sobre, modeste et intelligent. Ce dernier commence à lui révéler son univers secret, où ses lectures mystérieuses représentent des idées nouvelles révolutionnaires. Pélagie rejoint peu à peu ses amis, un groupe socialiste, en devenant militante ; elle distribue des tracts et livres. Elle leur offre une pensée humaniste qui privilégie la bonté et l'amour, rejetant la haine et les tortures. Intrépide et intègre, Pavel organise une manifestation du 1er mai ; il est emprisonné puis envoyé aux travaux forcés. Pélagie reprend le flambeau, mais elle est brutalement battue et arrêtée.

Une scène clé : dans leur faubourg, la mère, Pavel et d'autres ouvriers manifestent le jour du 1er Mai " La mère voyait toutes ces choses ; en elle, un cri se figeait, prêt à s'arracher à chaque soupir ; ce cri l'étouffait, mais elle le retenait, sans savoir pourquoi, en comprimant sa poitrine des deux mains. Bousculée de tous côtés, elle chancelait et continuait à avancer, sans pensée, presque sans conscience. Elle sentait que derrière elle, le nombre des gens diminuait sans cesse, une vague glacée venait au devant d'eux et les dispersait. Les jeunes gens du drapeau rouge et la chaîne compacte des hommes gris se rapprochaient toujours ; on distinguait nettement le visage des soldats : large de toute la largeur de la..."

GORKI

1868-1936

Pacifiste pur et intègre, marxiste engagé, prolétarien, collectiviste convaincu, il est le fondateur du réalisme social en littérature. Gorki, en russe signifie amer ou malheureux. Ses héros rebelles, audacieux et épris de liberté (des bohémiens, voleurs, marginaux et déclassés) appartiennent à la classe ouvrière, celle qui fait la révolution (qu'il souhaite mais dont il n'hésitera pas à dénoncer ses aspects destructeurs). Son roman de souvenirs *Enfance* et sa pièce *Les Bas-fonds*, font de lui l'un des meilleurs écrivains russes et universels. Il écrit aussi des nouvelles et des pièces de théâtre. Arrêté puis exilé après son soutien à la révolution de 1905, il revient au pays avec des idées collectivistes. En rupture avec l'individualisme de sa jeunesse, pacifiste et internationaliste, il prêche une nouvelle religion séculière emprunt d'amour et de christianisme.

Analyse officielle :

Après une jeunesse pauvre, morne, douloureuse et de désespoir, Gorki se mit à écrire dans un style romantique, les misères du peuple. Il a peint avec amour et colère, délice et fureur, les nombreuses figures du petit peuple russe ténébreux, souillé, humilié et sans espoir. *La mère* est un roman idéologique, dressant un tableau important des extrêmes politiques et culturels de cette époque en Russie. Ce plaidoyer traite de la conversion, durant une grève, d'une femme à la cause révolutionnaire embrassée par son fils et suit de près son évolution psychologique, philosophique et politique. Il décrit la vie quotidienne, l'organisation, les discussions et débats au sein d'une section du Parti ouvrier socialiste-démocrate. C'est une vision positive et humaniste de l'être humain, où on passe de prolétaire prostré, soumis, humilié à un homme nouveau, le socialiste révolutionnaire. On y côtoie aussi des paysans, des mouchards, des forces de l'ordre, la police, des travailleurs non-révolutionnaires. Gorki évoque sans aucune concession le sacrifice, la lutte contre l'injustice, les inégalités et souffrances, la répression de l'absolutisme

tsariste totalitariste, la sanglante répression des révolutions avortées de 1905, et la foi en un monde nouveau et meilleur. Il traite de la justesse du programme socialiste, non pas par la raison et la logique de la théorie marxiste, mais par la force des sentiments et des valeurs pour cette nouvelle foi enivrante, lumineuse et triomphante. C'est un roman de formation, sombre, cruel et tragique, plein de finesse, très bien construit, avec des personnages à la psychologie bien approfondie.

Saisissant et émouvant, LA MÈRE est un des plus beaux portraits de femme de la littérature russe ; c'est un grand classique incontournable, sur les exploités, les maudits maintenus dans la pauvreté, la maladie, la faim, l'ignorance, la peur et les mensonges. Bâtitteur et victime à la fois de l'utopie communiste, Gorki incarne les révoltes, les émancipations, les espoirs (d'égalité, de justice et de liberté) et les errements de son époque ; en signant l'archétype du réalisme socialiste, il exprime didactiquement sa conception du socialisme comme nouveau souffle destiné à remplacer Dieu par le peuple sacralisé et devenu tout puissant.

Personnages :

Le héros chez Gorki est un vagabond démuné, pauvre, marginal, déclassé et rebelle, venant des bas-fonds. Epris de liberté, il a du courage, du cœur, de la bonté, de la vigueur juvénile et de la fierté. Violent et tendre, naïf et ardent, doux et révolté à la fois (avec une colère mystérieuse), il est rejeté par tous, le bonheur restant souvent hors d'atteinte. Déchu, il a une nature forte, indépendante, passionnée, anarchiste et individualiste ; optimiste et plein de vitalité, il est plongé dans une nature sensuelle. Il cherche désespérément à donner un sens à sa vie. Il est pittoresque, complexe, subversif, idéologue, humain et très « vrai ». *LA MÈRE* : de femme ordinaire illettrée, sans personnalité, effrayée, inquiète et ignorante, elle prend de l'assurance en elle-même et en l'humanité. Humiliée, opprimée par une vie laborieuse, silencieuse et résignée, cette sainte croyante va devenir le symbole de la misère, de la détresse, de l'espoir et du courage. Face aux persécutions et déportations, elle reprend, de façon poignante, le drapeau et le combat de son fils et du peuple, avec dignité. Elle s'éveille à la vie et sort de sa condition de femme soumise. Elle découvre la vérité sur la vie misérable des ouvriers et prend conscience de l'idéal révolutionnaire. La mère (de tous les opprimés) devient une sorte d'héroïne, une figure emblématique, une martyre pour l'éternité en immortalisant la geste révolutionnaire. Sa brutale arrestation magnifie son dévouement à la cause du peuple.

Structure :

Composé de 45 chapitres (avec titre).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est simple, rigoureux, précis, vivant, neutre et poétique. La langue très agréable à lire, pleine de vérité, est souple et variée.

Source d'inspiration :

Zola, Dickens, Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski, Maupassant.

A influencé :

Steinbeck, Chaloikov, Boulgakov, Pasternak / Brody, Jdanov, Makarenko, Ostrovski, Kouprine, Bounine, Andreïv.

Incipit du roman :

" Tous les jours, dans l'atmosphère enfumée et grave du faubourg ouvrier, la sirène de la fabrique jetait son cri strident. Alors, des gens maussades, aux muscles encore las, sortaient rapidement des petites maisons grises et couraient comme des blattes effrayées. Dans le froid demi-jour, ils s'en allaient par la rue étroite vers les hautes murailles de la fabrique qui les attendait..."

Ce que j'en pense :

C'est une très belle histoire, un portrait émouvant et fort d'une mère, qui devient le symbole du courage. J'ai aimé la dimension féministe et l'aspect précurseur de cette œuvre intimiste et révolutionnaire ; et la modernité du combat est toujours d'actualité... C'est une lecture fine, dense et intelligente décrivant une aventure humaine, la grande Histoire et ses questionnements. Une œuvre sensible, humaine et parfois déchirante.

JEAN-CHRISTOPHE

France, 1904-1912

Romain Rolland

Ce livre en dix volumes décrit la biographie fictive d'un fervent musicien humaniste, un hymne à la musique et à la paix, composé comme une symphonie ; il inaugure le genre du roman-fleuve. Théoricien et homme engagé aux thèses pacifistes, Rolland exalte avec lyrisme et poésie dans cette saga d'apprentissage, les sentiments généreux.

Résumé

Jean-Christophe Krafft est un allemand de Rhénanie. Jeune enfant, il a de premières palpitations d'une âme d'artiste. Son père, un ténor, veut exploiter ses dispositions musicales et exhiber son prodige. Jeune virtuose au service de la petite cour princière, Jean-Christophe connaît tôt la gloire. Il a un premier amour rendu impossible par la différence de condition sociale, avec la noble Minna, son élève. Adolescent, il traverse une crise de scepticisme, qu'il surmontera : d'âme religieuse, porté à découvrir dans la musique la nature et en lui-même l'essence divine, il atteindra l'extase. Il connaîtra des aventures amoureuses, l'amitié, la révolte devant l'injustice sociale et même l'égarement dans le divertissement. Sa fin d'une suprême sérénité sera celle d'un mystique : il s'éteint dans une dernière exaltation musicale.

Une scène clé : Jean-Christophe, enfant, s'éveille au monde des sensations

" Des îles de mémoire commencent à surgir du fleuve de la vie. D'abord, d'étroits îlots perdus, des rochers qui affleurent à la surface des eaux. Autour d'eux, dans le demi-jour qui point, la grande nappe tranquille continue de s'étendre. Puis, de nouveaux îlots, que dore le soleil. De l'abîme de l'âme émergent quelques formes, d'une étrange netteté. Dans le jour sans bornes, qui recommence, éternellement le même, avec son balancement monotone et puissant, commence à se dessiner la ronde des jours qui se donnent la main : leurs profils sont, les uns riant, les autres tristes. Mais les anneaux de la chaîne..."

ROLLAND

1868-1944

Philosophe et professeur d'histoire de la musique, il est parti de sa spécialité pour étendre ses préoccupations à tous les problèmes humains. Il les a traités sous la forme de roman-fleuve (*L'âme enchantée*) ou de biographiques (avec le culte des êtres d'exception), théâtre, critiques, journal, polémiques. Son action intellectuelle a été dirigée par l'amour de l'humanité et le souci de sauvegarder l'indépendance d'esprit de l'individu. C'est un esthéticien à la conscience honnête, en communion constante avec la vie, avec l'art et la pensée des maîtres. C'est un homme enthousiaste, pacifiste, religieux, lyrique et idéaliste, fait de réflexion et de méditation ; il retrace inlassablement les itinéraires individuels et les grandes questions de son époque. Sa magnifique passion sincère, intégrée et absolue de la liberté est restée du côté de la sensation et du songe.

Prix Nobel de Littérature en 1915

Analyse officielle :

Cette vaste fresque familiale et sociale, qui est un des premiers modèles de saga romanesque, relate la vie d'un grand compositeur allemand dont l'œuvre musicale dispense une leçon d'humanité du monde (violent et déroutant). C'est une œuvre de foi, dans une époque de décomposition morale et sociale, qui réveille le feu de l'âme. Ce roman musical, une sorte de symphonie héroïque, comporte dix volumes : *L'Aube*, *Le Matin*, *L'Adolescent*, *La Révolte*, *La Foire sur la place*, *Antoinette*, *Dans la Maison*, *Les Amies*, *Le Buisson ardent*, *La nouvelle Journée*. C'est le souffle des héros que Rolland veut nous faire respirer en imaginant la vie chargée d'épreuves mais pleine d'énergie de Jean-Christophe. Il anime autour de lui toute une époque. « J'ai écrit la tragédie d'une génération qui va disparaître. Je n'ai cherché à rien dissimuler de ses vices et de ses vertus, de sa tristesse pesante, de son orgueil chaotique, de ses efforts héroïques et de ses accablants sous l'écrasant fardeau d'une tâche surhumaine : toute une somme du monde, une morale, une esthétique, une foi, une humanité nouvelle à refaire. » Cette œuvre est un monument à la divine musique, et touche par toutes les expériences humaines : enfance, adolescence,

amour, amitié, déceptions, misères et humiliations. Ce roman à idées morales, véritable acte de foi, reflète l'essentiel d'une vie. C'est aussi un roman psychologique, une exploration sensible et profonde de l'âme humaine, la solide construction formelle très organisée, l'étude du subconscient, avec souvenirs personnels et intuitions de l'auteur. Enfin, la nature est omniprésente. Le Rhin est le fleuve récurrent, son cours suggérant les étapes d'une vie ou la succession des générations. L'écoulement continu de ses eaux correspond à celui du fleuve intérieur : heureuse convergence de l'art et de l'observation, ce motif reviendra souvent, comme dans une symphonie, accompagnant de ses accords les derniers moments de Jean-Christophe.

D'un grand lyrisme romantique avec bons sentiments, sincères accents de vérité et idéalisme spontané poussé, JEAN-CHRISTOPHE illustre les conceptions philosophiques et esthétiques de Rolland : le goût de l'énergie morale, la générosité, l'amour fraternel et la vie assumée dans sa diversité. Tableau du monde intellectuel européen, cette réflexion totale sur la création artistique, est un immense chef-d'œuvre et un classique.

Personnages :

Le héros chez Rolland est un artiste sensible, romantique, délicat, idéaliste et humaniste. Il est libre, pur, honnête, vertueux, passionné et naïf. Il a une idée du caractère sacré de l'art et d'une œuvre, qui est le résultat d'une joie divine. Il est l'instrument de son Dieu. Il a une dualité entre son internationalisme et son attachement à la patrie.

JEAN-CHRISTOPHE : d'une sensibilité et d'un talent exceptionnels, sa vie sera partagée entre sa joie intérieure et les vicissitudes communes. Il souffre plus qu'un autre de la misère et de l'injustice. Indigné, il critique les fausses élites, le monde corrompu des arts et de la politique. En revanche, un spectacle de la nature, un chant qui s'élève dans la nuit, un sentiment délicat lui procurent de délicieuses émotions. Lors de sa crise de scepticisme, son salut lui vient sous la forme d'illuminations et d'éblouissements (des éclairs de la révélation religieuse) où, il eut l'impression de communier avec la Vie universelle. Son âme, assoiffée d'absolu, retrouve dans une extase la communication perdue entre son Être, la Nature et Dieu. Il est le héros qui symbolise le génie en lutte contre la médiocrité humaine, s'éteignant avec la certitude de renaître un jour « pour de nouveaux combats ».

Structure :

Composé de 10 volumes (avec chapitres sans titres) suivi d'un *Adieu à Jean-Christophe*.
Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le style est à l'effusion, à la sensibilité, au romanesque et au lyrisme. Il est poétique, symbolique, imagé, clair, ferme et simple.

Source d'inspiration :

Balzac, Zola, Hugo, Dickens, Tolstoï, Vigny.

A influencé :

Romains, Mann, Hesse, Sartre / Du Gard, Gide, Duhamel, Genevoix, Dorgelès, Barbusse, Aragon, Gide, Serge, de Beauvoir.

Incipit du roman :

" Le grondement du fleuve monte derrière la maison. La pluie bat les carreaux depuis le commencement du jour. Une buée d'eau ruisselle sur la vitre au coin fêlé. Le jour jaunâtre s'éteint. Il fait tiède et fade dans la chambre. Le nouveau-né s'agit dans son berceau. Bien que le vieux ait laissé, pour entrer, ses sabots à la porte, son pas a fait craquer le plancher : l'enfant..."

Ce que j'en pense :

C'est une cette vaste fresque colossale de l'intellectuel européen qui mêle pensée et poésie, réalisme et symbolisme. Une des plus longues de la littérature française. Les épisodes et livres sont disparates et l'ensemble est emporté par un souffle émotionnel constant. Attention, les réflexions autour de l'Art et de la Musique sont nombreuses et très poussées. Mais quel raffinement, quelle profondeur et quelle éloquence ! Prenez votre courage et lancez-vous dans cette aventure intime, unique et universelle, d'un héros romantique, rempli de sagesse. Un pur chef-d'œuvre !

LE TEMPS DE L'INNOCENCE (The age of innocence)

Etats-Unis, 1920

Edith Wharton

Ce roman à l'atmosphère désenchantée est une brillante et féroce étude psychologique aux méandres sentimentales. " L'ange de la dévastation ", Edith Wharton a su décrire la splendeur, la frivolité et la misère des âmes mondaines avec une compassion, une liberté, une cruauté suprême et élégante ; elle est une pionnière de la modernité féminine.

Résumé

En 1870, Newland Archer est un jeune et riche avocat, à la veille de ses sages fiançailles avec la chaste et lisse May Welland, appartenant comme lui à la plus haute caste new-yorkaise. Il rencontre Ellen Olenska, comtesse désargentée, mûrie par l'expérience. Sensuelle, lumineuse et éprise de liberté, cette dernière est séparée de son époux. Dans cet univers mondain, brillant et creux, où le carcan social provoque la déchéance spirituelle des êtres, Archer se débat entre ses deux attirances contraires. Il se marie finalement à May, prêtresse de l'ordre établi, et ne trahit donc pas à ses principes ; sa passion contrariée le condamne à une vie de faiblesse et d'amertume. Il aura à parcourir un enfer intime : le renoncement, la sécurité et le regret l'attendent. A Paris, de grandes années plus tard, il se souvient encore de son choix.

Une scène clé : Archer observe, de loin, sa femme immobile au bout de la jetée
 " A la balustrade de la pagode, une jeune femme se tenait accoudée. Archer s'arrêta comme s'il eût été le jouet d'un rêve. Non ! Cette vision du passé ne pouvait être autre chose qu'une hallucination... La jeune femme au bout de la jetée ne bougeait pas. Elle semblait absorbée dans la contemplation de la baie sillonnée de bateaux à voiles, de yachts de plaisance, de bateaux de pêche, de bacs de charbon tirés par de bruyants remorqueurs... Elle ne sait pas que je suis ici. Elle ne soupçonne pas ma présence. Si c'était elle qui vint ainsi derrière moi, est-ce que je ne le sentirais pas ? » se demanda-t-il... "

WHARTON

1862-1937

Issue d'une riche famille américaine, son enfance est marquée par les voyages. Elle vit à New-York, Paris ou en Allemagne, se construisant au fil des découvertes un imaginaire hors du commun. Elle achève sa première nouvelle, *Fast and Loose* à quinze ans et publie le recueil de poèmes qui la fera connaître, *Verses*. Elle connaît le succès avec *Chez les heureux du monde*, premier grand roman du destin tragique d'une femme. Elle fréquente Henry James. Intelligente femme de tête et de passion, brillante, sensible, elle illustre avec ferveur son goût pour des aventures mondaines, étouffantes et passionnées : *Ethan Frome*, *The Reef*, *Été*. Elle décrit de façon admirable les mœurs de la haute société américaine superficielle, contraignante et frivole, avec un sens aigu, subtil de l'ironie dans le drame où passion et raison s'opposent toujours.

Analyse officielle :

Européenne d'adoption, Wharton n'a cessé de jeter un regard critique, voire féroce, sur un milieu new-yorkais mondain et orgueilleux, qu'elle connaissait bien, ni de témoigner d'une compassion humaniste pour les malheurs de ses contemporains. Newland Archer, symbole de toute une société opulente et imbuë d'elle-même, devient, sous sa plume, l'incarnation d'un espoir avorté. Plongeant dans les profondeurs ténébreuses de ces cœurs amoureux, dans ce conflit entre l'individu et le groupe, Wharton maîtrise à merveille l'art de la suggestion. Sans fracas, subtilement, sur un ton qui mêle ironie et observation clinique, elle invite à relire le thème de l'innocence sous un jour nouveau et le surprend sans cesse : jusque dans l'ultime ressort dramatique, elle ramène au premier plan le souvenir de May, signifiant ainsi que *Le Temps de l'innocence* est révolu et qu'une ère de liberté est alors envisagée. Cette satire de l'hypocrisie courtoise et de bon ton est l'illustration de ce à quoi la romancière a échappé en menant sa vie à l'inverse de son héros. En moraliste sévère, elle montre que, sous la surface polie et rassurante des conventions, bouillonnent les passions, les mensonges et les trahisons ; nul n'échappe à sa plume acerbe : tous sont condamnés par un sentiment d'autosatisfaction qui va pro-

voquer des ravages irréversibles et le tragique apporte une note discordante dans cet univers feutré. Avec une analyse fine, élégante, flamboyante et mélancolique des frustrations amoureuses, Wharton se délecte de l'agonie des cœurs et du triomphe de l'étiquette, orgueil et jalousie rencontrant inlassablement les caprices du destin dans un cruel ravissement de tragédie sociale. Cette œuvre subtile pleine de nuance parle avec affection de l'ennui des salons, de son éclat, sa richesse, de l'intégrité et du conformisme.

Roman désenchanté des espoirs et des cruautés de l'amour, LE TEMPS DE L'INNOCENCE est un récit éblouissant ; avec une ironie jubilatoire, une intelligence et un humour féroce, il épingle les vieilles mentalités de l'aristocratie new-yorkaise de son temps (autarcie et corrompue dans l'inaction et l'insouciance aveugle). Plongeant, comme peu d'autres ont su le faire, dans les profondeurs des cœurs tourmentés, Wharton se révèle être l'experte du combat des âmes, des caprices de la fatalité, de la fragilité humaine, des désirs, des désillusions, des sentiments et velléités étouffés. L'ambiguïté de l'innocence et de l'écrasement des individualités y sont magnifiés avec talent et grâce.

Personnages :

L'héroïne chez Wharton est aux prises avec les règles de la haute société et son décorum. C'est une femme angoissée, prisonnière de son éducation, du carcan social, du pouvoir de l'argent, de ses passions contrariées, violentes, étouffées ou refoulées. C'est une romantique cultivée, piégée dans un monde d'hommes égoïstes, faibles et machistes, trop raffinés, craintifs et hésitants. Corsetée de principes, elle valse dans des salons guindés entre désirs, bienséance et sens du péché. Meurtre, rejetée, tentant de braver les règles du jeu, elle est vouée à la solitude et parfois au désespoir.

NEWLAND ARCHER : c'est un dandy, grand bourgeois brillant ; son aventure est une libération manquée, l'une des plus tristes qui soit puisqu'elle consiste en la volatilisation d'une âme, la perte d'une personnalité. Il est conventionnel, faible, bon, naïf, frustré et piégé. Il est le jouet du destin et d'un milieu qui le tient comme le marionnettiste dirige son pantin. Il cède et sa réédition est pire que de la lâcheté. Et il ne peut alors que constater sa triste médiocrité.

ELLEN OLENSKA : femme d'expérience, elle fait des choix non conformistes. Elle est auréolée d'une réputation sulfureuse.

Structure :

Composé de 2 Livres, de 18 + 16 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est sobre, concis, acide, élégant et admirable ; il possède une grande force d'ironie subtile et d'esprit, au réalisme social.

Source d'inspiration :

Hawthorne, Austen, Eliot, James, Flaubert, Twain, Brönte / Bourget, Howells.

A influencé :

Woolf, Fitzgerald, Dos Passos / Oates, Mac Cullers, Sinclair, Cather, Boyle, Tóibín, Tyler.

Incipit du roman :

" Un soir de janvier 187., Christine Nilsson chantait la Marguerite de Faust à l'Académie de Musique de New York. Il était déjà question de construire - bien au loin dans la ville, plus haut même que la Quarantième Rue -, un nouvel Opéra, rival en richesses et en splendeur de ceux des grandes capitales européennes. Cependant, le monde élégant..."

Ce que j'en pense :

Wharton est inimitable pour décrire admirablement l'atmosphère de la vieille New York puritaine (société ultra policée, conservatrice et moralisatrice) et de ses nouveaux riches. Un magnifique roman sur le déclin d'un homme, prisonnier de son milieu mesquin et perfide, et sur les deux femmes qu'il aime. C'est une merveille d'intelligence, d'observation, de cruauté. Les personnages sont tous très attachants et poignants. Une délicieuse perfection du genre, à découvrir absolument !

ULYSSE (Ulysses)

Irlande, 1914-1922

James Joyce

Cette complexe épopée monumentale, véritable mythe, l'une des œuvres les plus fascinantes et inventives du 20ème siècle, réunit le drame, l'essai, l'élégie, le pamphlet et la farce. Entourant son récit d'un désenchantement cruel, cynique et émouvant en atteignant l'universel par le particulier, Joyce s'impose comme l'écrivain de la modernité.

Résumé

Dublin, le jeudi (jour de Jupiter, assimilé à un appel divin, entendu au début de la nuit) 16 juin 1904, de huit à trois heures du matin. Un agent publicitaire juif, Leopold Bloom (symboliquement Ulysse), petit bourgeois marié, erre dans les rues pour éviter de retourner à son domicile car son épouse Molly (symboliquement Pénélope), franche, sans pudeur, lui est infidèle. Il est accompagné de Stephen Dedalus, jeune écrivain rhétoricien de vingt deux ans (symboliquement Télémaque), qui a un poste d'enseignant pour vivre. Ils vaquent chacun à leurs affaires. Ils se retrouvent le soir dans un bordel de Mabbot Street, se livrent à une orgie, mélange de cauchemar et d'apothéose. Enfin Bloom est de retour chez lui. Ce seul jour résume toute la vie, la naissance et la mort, la recherche du père et celle du fils (Bloom a perdu un jeune fils Rudy).

Une scène clé : Stephen Dedalus et Leopold Bloom déambulent dans les rues de Dublin

" De quoi devisait le duumvirat qu'il déambulait ? De musique, littérature, Irlande, Dublin, Paris, amitié, femmes, prostitution, régime alimentaire, influence du gaz d'éclairage ou des lampes à arc et à filaments sur la végétation des arbres parahéliotropiques voisins, exhibition des poubelles municipales, Eglise catholique romaine, célibat des prêtres, nation irlandaise, éducation jésuite, professions, études médicales, le jour écoulé, l'influence néfaste du jour qui précède le sabbat, la syncope de Stephen. Bloom dégageait-il ... "

JOYCE

1882-1941

Il est un romancier et poète irlandais, un des plus importants du 20ème. Ses œuvres majeures sont des nouvelles, *Les Gens de Dublin*, des romans, *Dédalus*, *Ulysse*, *Finnegans Wake* (œuvre rebelle et ambitieuse), des correspondances et du théâtre. Il a passé sa vie à voyager mais Dublin, sa vie de famille, ses expériences, ses amis incarnent son centre de l'univers. Cosmopolite et polyglotte, maître du réalisme psychologique, plus attaché à la description de l'âme humaine qu'aux analyses politiques, il est connu pour le regard profond qu'il porte sur son temps. Son œuvre, complexe, universelle et marginale, au mouvement d'éternel retour, est marquée par l'utilisation de nouvelles formes littéraires, très libres, maîtrisées et audacieuses, associées à la création de personnages très humains. Son génie lui vaut le statut de vrai emblème national.

Analyse officielle :

Suite du roman autobiographique *Dédalus*, *Ulysse* est une œuvre somme polyphonique, une cathédrale de prose très savante, philosophique, philologique, littéraire et mystique. Dans un Dublin dense et débordant, elle décrit des moments précis de la vie quotidienne et du flux des pensées des différents personnages. S'affranchissant totalement des normes littéraires, ce roman expérimental, opaque, controversé et sulfureux, se distingue par l'utilisation de la technique du courant de conscience, le monologue intérieur psychique (description du point de vue du héros en donnant le strict équivalent du processus de ses pensées informelles, qui évoluent). *Ulysse* est un multiple rêve, qui rassemblent par une forme brisée associations d'idées, appels de mémoire, juxtaposition du passé et du présent, sensations des personnages. Chaque chapitre (écrit différemment, de manière lyrique, épique, journalistique ou théâtrale) fait référence aux aventures d'Ulysse (de façon parodique) mais aussi à un or-

gane humain, une couleur, un art, un symbole, une science... Joyce y raconte la vie ordinaire, comique et tragique de l'homme : la condition humaine du retour éternel et de son recommencement. Il s'interroge sur le commerce de l'image et du symbole, du son et du sens, du même et de l'autre. Vivant et exigeant, ce chef-d'œuvre débouche aussi sur une mise en cause du monde moderne (le journalisme, l'Eglise catholique, l'État).

Très complexe, incomparable et homérique, ULYSSE est un livre-labyrinthe, une quête universelle hallucinée de la création et la culture occidentale. Il est ironique et humain, dérisoire et absurde. C'est un réservoir de réflexion critique, d'analyse littéraire, stylistique, poétique, métaphysique, religieuse et historique, qui montre les limites du langage et les dépasse en une fusion verbe-chair. Le lire est une expérience "totalisante", sur la Vie, l'Espace et le Temps, unique, inépuisable et inclassable.

Personnages :

Le héros chez Joyce constitue une individualité d'une profonde humanité, illustrant l'exil et le martyr. C'est un archétype. Il a des monologues intérieurs déclenchés par la rencontre de sa conscience avec la réalité. Sa conscience vit d'abord un contact brusque et brutal, puis elle passe de l'extériorité à l'intériorité. C'est aussi un mode de relation avec le monde. On n'a que peu d'informations sur sa situation sociale et passionnelle.

BLOOM : positif et terre à terre, il a une perception du monde matérielle, sensorielle et sensitive. Antihéros universel, masochiste, immoral, il a un penchant pour le voyeurisme et le fantasme. Il est entre sa culture juive d'origine et sa culture chrétienne adoptée. Stable dans sa médiocrité, il est pragmatique, bienveillant, compatissant, comique, grotesque et pathétique.

MOLLY : faite de désir, de chair, son monologue nocturne final incontrôlé est une ode infinie, perdue dans les astres et la nuit. **DEDALUS :** alter ego de Joyce, il représente les domaines spirituels et intellectuels, l'immatériel. Jeune esthète sérieux, narcissique, poète-philosophe, c'est un esprit riche, savant, allusif et instable. Sa quête métaphorique est la recherche de son père.

Structure :

Composé de 3 chapitres ou 18 sous-parties (sans titres)

Narrateur et narrateur-héros omniscients : écrit à la 1ère et à la 3ème personne. Descriptions en focalisation interne au réalisme subjectif et monologues intérieurs (style indirect libre).

Style :

Les différents styles sont : initial, flux de conscience, incubiste, enthymématique, péristaltique, trope, éloquence, dialogue, soliloque et labyrinthique. Il y a une alchimie, une virtuosité du verbe, une réalité absolue du mot, une magie musicale. La langue est réinventée et malmène la ponctuation, s'affranchissant de ses barrières. Jeux de mot, onomatopée, parodie, nonsens, allusion, parabole, néologisme abondent ; le style est érudit, inventif, inattendu, atypique et iconoclaste.

Source d'inspiration :

Homère, Dante, Chaucer, Flaubert, Schnitzler, Mann, Tolstoï, Dostoïevski, Hardy / Stein, Dujardin, Mallarmé, Bruno, Meredith.

A influencé :

Sartre, Beckett, Céline, Woolf, Nabokov, Faulkner, Hemingway, Svevo, Dos Passos, Woolf / Duras, Kerouac, Burroughs, Pynchon, Gide, O'Brien, Robbe-Grillet, Queneau, Aragon, Sarraute, Banville, Sebald, Wallace.

Incipit du roman :

" Majestueux et dodu, Buck Mulligan parut en haut des marches, porteur d'un bol mousseux sur lequel reposaient en croix rasoir et glace à main. L'air suave du matin gonflait doucement derrière lui sa robe de chambre jaune, sans ceinture. Il éleva le bol et psalmodia : - Introïbo ad altare Dei. Puis arrêté, scrutant l'ombre de l'escalier en colimaçon, il jeta grossièrement... "

Ce que j'en pense :

C'est le livre le plus complexe, obscur et érudit que j'ai eu à lire pour ce GUIDE des 150 ! Je vous conseille vraiment de lire, en parallèle, des écrits et critiques sur l'œuvre, chapitre par chapitre. La lecture en devient un peu plus aisée et surtout beaucoup plus intéressante. En tout cas, il faut s'attaquer à ce monument encyclopédique, tellement riche et foisonnant de références, de réflexions, de styles et de tons si différents. Œuvre imposante, effrayante, colossale mais si unique ! Bon courage...

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

France, 1908-1922

Marcel Proust

Etude du milieu fermé de la bourgeoisie, quête intérieure et spirituelle, fresque monumentale au style, à la force évocatrice et la construction uniques, cette Recherche de l'absolu marque le siècle d'une empreinte ineffaçable. Génialement hésitant et sinueux, réinventant le langage, Proust reste l'un des plus grands écrivains du monde.

Résumé

Le Narrateur veut devenir écrivain, mais la tentation mondaine, ses relations amoureuses (avec notamment Albertine Simonet, intelligente et homosexuelle mystérieuse) et les péripéties de la vie l'éloigneront longtemps de cet objectif. Il découvre pourtant le bonheur dans le pouvoir d'évocation de la mémoire instinctive qui réunit le passé et le présent en une même sensation retrouvée (la petite madeleine trempée dans le thé fait revivre, par le rappel d'une saveur, toute son enfance) ; il vit un événement sous l'aspect de l'éternité, qui est aussi celui de l'art et de la création littéraire. La mémoire involontaire lui permet finalement de retrouver le temps perdu. Tout cet univers est magnifié par ses intermittences du cœur et ceux des autres personnages mondains, voluptueux et cruels qui virevoltent avec raffinement, érotisme et mélancolie autour de lui.

Une scène clé : le Narrateur rencontre les "jeunes filles en fleur" à Balbec-Plage

"... la digue où elles faisaient mouvoir une tâche singulière, je vis s'avancer cinq ou six fillettes, aussi différentes par l'aspect et par les façons, de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec.... Quoique chacune fût d'un type absolument différent des autres, elles avaient toutes de la beauté... Ce n'était peut-être pas, dans la vie, le hasard seul qui, pour réunir ces amies, les avait toutes choisies si belles ; peut-être ces filles (dont l'attitude suffisait à révéler la nature hardie, frivole et dure), extrêmement sensibles à tout ridicule et à toute laideur, incapables de subir un attrait d'ordre intellectuel..."

PROUST

1871-1922

Sa famille parisienne bourgeoise lui apporte culture et affection. Il a d'abord mené la vie mondaine et artistique de ses personnages avant de devenir un écrivain asthmatique, alité et cloîtré, ne vivant plus que de la vie de sa création. Il publie *Les Plaisirs et les Jours*, des poèmes et nouvelles où son art se montre plein de promesses. Il écrit la vie d'un homme épris de littérature dans le Paris mondain *Jean Santeuil*, ébauche de *A la Recherche du Temps perdu*, son roman-cathédrale. Auteur de traductions, d'essais, *Contre Sainte-Beuve*, de correspondances, il est un dandy, auteur génial d'un monde au bord du gouffre ; très maniaque, sa personnalité est sensible, inquiète et romantique. Par son œuvre sensorielle, éblouissante, inépuisable et unique, son style mélodique inimitable, très analysé, il est une référence majeure de la littérature mondiale.

Analyse officielle :

Le premier volume, *Du côté de chez Swann* est publié en 1913. Viennent ensuite *À l'ombre des jeunes filles en fleurs* (1919), *Le côté de Guermantes* (1920), *Sodome et Gomorhe* (1921) ; après la mort de Proust sont publiés *La prisonnière* (1923), *La fugitive* (1925) et *Le temps retrouvé* (1927). Proust se consacra à l'écriture de cette œuvre avec acharnement, hanté par la crainte de ne pouvoir la terminer. C'est une longue et belle réflexion pour le narrateur qui évoque son enfance quand il souhaitait devenir écrivain, mais ne possédait pas le génie suffisant. Sa vie mondaine se déroule sans incident, jusqu'à ce qu'il réalise, à la fin, que c'est la vie elle-même qui est le sujet du roman. C'est donc l'aventure d'un être qui accède par le livre à la connaissance de son identité. Le temps et la durée jouent un rôle essentiel dans cette projection de l'esprit sur les choses. Le souvenir est une autre réalité qui coexiste avec la fuite du temps, les sens ayant un

pouvoir de résurrection ; la coïncidence entre une sensation présente et son souvenir fait revivre tout un monde de visages, de lieux, d'objets disparus. Les thèmes principaux sont : le langage, la mobilité sociale de l'individu, l'ambition, l'amour, la souffrance, l'homosexualité, l'incommunicabilité, la jalousie, l'amitié, l'enfance, la mémoire, l'inconscient, la création artistique, la mort, la descendance aux enfers...

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU est un roman Cathédrale initiatique au réalisme subjectif, qui accède à l'universel en livrant une philosophie de l'art et de la vie. Ce bouleversant et mystérieux roman métaphysique, au monde unique inépuisable, semé de comiques (scandaleux et féroces portraits), impose de façon monumentale et éblouissante une perception nouvelle du rôle romanesque de la mémoire et du temps ; il apparaît comme l'exercice spirituel fondateur du 20ème siècle, annonçant à lui seul le Nouveau roman.

Personnages :

Le héros chez Proust est mystérieux, complexe, déconcertant, avec des secrets. Il a une psychologie variable et changeante dans le temps (victime et prisonnière), qui la modifie. Perception, impression, révélation sont ses trois phases de son développement intérieur. Parfois non sans refus et illusion, il entre dans le monde réel de la société et dans son espace.

LE NARRATEUR : témoin racontant ce qu'il a cru voir ou comprendre. Bourgeois parisien, écrivain sensible, il évolue passant de la naïveté de l'enfance, malade à l'adulte jaloux, tyrannique, sauvé par l'Art (révélation d'une vérité supérieure) et le temps.

CHARLES SWANN : c'est un dandy fortuné, élégant, attachant, discret, brillant initiateur à l'Art ; il est fin, distingué, passionné, jaloux et tourmenté, aveuglé et brisé par sa vie entre deux monde. Il est l'image éternelle de l'esthète de la Belle Epoque.

ODETTE : ex Mme de Crècy, femme de Swann, c'est une demi-mondaine légère, élégante, charmante, menteuse et infidèle.

BARON de CHARLUS : Palamède Guermantes dit « Mémé » est un « homme-femme » inverti, aristocrate, dandy et esthète.

Structure :

Composé de 7 romans (avec chacun des parties ou chapitres différents).

Narrateur-auteur omniscient et subjectif : écrit à la 1ère personne (sauf pour *Un amour de Swann*, écrit à la 3ème personne).

Descriptions en focalisation omnisciente et multiple : roman atypique de forme "polymodale" ou "plurielle".

Style :

D'une formulation vivante et aléatoire, l'écriture-vision a un rythme mélodique et gracieux, une allure et respiration lentes. La phrase est longue, ample, sinueuse, circonstanciée, à méandres multiples : elle mime la complexité du monde et les profondeurs de l'âme. La composition est luxuriante, complexe et "décousue". Elle confie à la métaphore et à la juxtaposition d'impressions, le soin de recevoir la substance des jours, par enchâssements. Le style est profond, imagé, poétique et sensible.

Source d'inspiration :

Dante, Mann, Balzac, Flaubert, Chateaubriand, Hugo, Vigny, Svevo / Musset, France, Bourget, Saint-Simon, Moritz, Ruskin.

Influences :

Sartre, Beckett, Woolf, Nabokov, Kundera / Duras, Kerouac, Burroughs, De Beauvoir, Butor, Sarraute, Morand, Robbe-Grillet.

Incipit du roman :

" Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire : " Je m'endors. " Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait ; je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma ma lumière ; je n'avais..."

Ce que j'en pense :

C'est mon roman et mon auteur préférés ! Il faut plusieurs mois pour appréhender ce monument littéraire. Une fois la lecture terminée, on se sent grandi et réellement mûri d'avoir assisté, en témoin privilégié, à cette Recherche. Tous les thèmes proustiens me sont chers et me touchent, et c'est la première fois, que j'ai ressenti aussi intensément, un auteur parler, avec autant de grâce, de petits riens des grands thèmes de la vie. Est-ce une sorte de thérapie ? Une lecture introspective qui va tellement loin que l'on ne sort pas indemne. Attention, il y a tout de même des phrases très longues, une lenteur générale et beaucoup de dialogues de salons, certes inégaux. Il faut absolument s'accrocher et persévérer car ce roman somme est vraiment inouïable. Il faudrait le relire tous les vingt ans. L'univers, les personnages qui évoluent dans le Temps et le style sont magiques.

LETTRE D'UNE INCONNUE (Brief einer unbekannten)

Autriche, 1922

Stefan Zweig

Cet émouvant et déchirant texte est la confession d'une femme à un homme qu'elle a aimé toute sa vie ; la prose brillante et raffinée est comme le vestige de la civilisation engloutie par la folie du 20ème. Auteur de l'ambiguïté du désir, la confusion des pulsions et la complexité de l'homme, Zweig résume son idéal humaniste et son désespoir.

Résumé

A Vienne R., un écrivain célèbre, érudit et volage, reçoit un jour une lettre d'une inconnue. Jeune fille alors âgée de treize ans, celle-ci habitait avec sa mère dans un appartement en face du sien. Admirative, amoureuse, elle épiait en secret ses allées et venues des années durant. Puis elle part vivre avec sa mère à Innsbruck. A dix-huit ans, elle revient à Vienne ; l'écrivain vit toujours à la même adresse. Elle le croise plusieurs fois mais il ne la reconnaît pas. Elle passe trois nuits avec lui et tombe enceinte. Elle élève son enfant seule (sans même qu'il sache que c'est aussi le sien), se fait entretenir par des hommes riches. Mais l'enfant meurt de la grippe. Avant de mourir, elle envoie une lettre à l'auteur pour lui révéler comment, sans qu'il en ait jamais rien su, elle a consacré et brûlé sa vie à son amour pour lui.

Une scène clé : l'inconnue retranchée dans sa solitude à la mort de son fils
 " Mon enfant est mort hier soir - me revêtis seule désormais, si du moins je dois vivre. Demain viendront des rustres vêtus de noir, pour apporter un cercueil et l'y coucher, mon pauvre, mon unique enfant. Il viendra peut-être aussi des amis pour m'apporter des couronnes, mais à quoi bon des fleurs sur un cercueil ? Ils me consoleront et me diront des mots quelconques, des mots, des mots ; mais que peuvent-ils pour moi ? Je sais bien qu'après je serai de nouveau seule. Et il n'est rien de pire que d'être seul parmi les humains. C'est à l'époque que je l'ai appris, pendant ces deux interminables années à..."

ZWEIG

1881-1942

Il incarne le bouillonnement de la vie culturelle viennoise de l'entre-deux-guerres. Docteur en philosophie, poète et romancier, connu pour ses nouvelles (*Amok*, *La Confusion des sentiments*, *Le Joueur d'échecs*), il excelle aussi dans l'art de la biographie témoignant de la finesse de ses analyses psychologiques et historiques. Pacifiste convaincu, il voit avec désespoir la montée du nazisme et en 1941 il fuit l'Europe pour le Brésil, où il se suicide avec son épouse. Il a cherché à exalter la vie, pour en saisir le drame de façon plus claire et intelligible, dans une œuvre fine, délicate, lucide, profonde et lumineuse. Cet humaniste ardent est cultivé, fragile et moderne à la fois. Avec son âme inquiète et sensible, il perce l'inquiétante étrangeté de la psychologie humaine dans de belles histoires pénétrantes de passion intense allant à la folie.

Analyse officielle :

Cette admirable nouvelle douloureuse est le portrait d'une femme plongée dans les ravages d'un amour obsessionnel, qui fait de l'attente le sens ultime de sa vie. C'est une histoire de passion (qui torture, brûle de l'intérieur et blesse) déchirante où la fatalité aveugle ceux qu'elle veut perdre et traite de la question d'aimer, de la pulsion et du fantasme jusqu'à la folie. Avec une grande force des mots et la puissance de son récit, Zweig, idéaliste et sentimental, partage la souffrance de ses personnages avec une profonde humanité, empathie et compassion ; il excelle à décrire la force destructrice de la passion (en butte aux contraintes de la morale) totale, extrême, désintéressée, tapie dans l'ombre, n'attendant rien en retour que de pouvoir la confesser. Il sait aussi évoquer de façon poignante les sentiments les plus fugaces et indicibles, les peines de cœur et les grands élans avec une grande délicatesse et sobriété. La voix de cette femme qui se meurt doucement, sans s'apitoyer sur elle-même, tout entière tournée

vers celui qu'elle admire plus que tout, est une déclaration fanatique, fiévreuse, pleine de tendresse et de folie. Ses paroles fébriles dans une lettre-confession crépusculaire dévoilent les tourments de l'amour non partagé (absolu, sans concession, si pur qu'il touche au sublime) qu'elle a portée pendant toute sa vie à R., figure d'un cas pathologique intéressant en érotisme lucide et pourtant incurable. Et la blessure la plus vive, la perte d'un enfant, devient le symbole de cet amour que le temps n'a su effacer ni entamer.

LETTRE D'UNE INCONNUE pousse très loin l'analyse du sentiment amoureux et de ses ravages, en nous offrant un cri déchirant d'une profonde humanité. Elle a l'intensité pathétique, la densité psychologique et la profondeur temporelle d'un roman. Cette tragédie personnelle et psychanalytique, véritable descente aux enfers, est émouvante et touchante. Elle a sa place dans les grands textes de la littérature amoureuse, grâce à sa belle intensité presque mystique.

Personnages :

Le héros chez Zweig est le spectateur hébété de sa tragédie, incapable de résister à l'ivresse d'une dernière valse. Il sait trouver dans le malheur d'une passion foudroyante, destructrice et ravageuse une forme de rédemption et de dignité. Névrosé, faible et impuissant, sidéré en pleine crise, il a un esprit prêt à sombrer dans l'étrange, le morbide voire la folie. Avec ses fêlures et ses pulsions refoulées, il est proche de la fracture, vit au bord de l'égarement, du gouffre ou de l'abîme, dans une frénésie aveugle, incontrôlable. Il étouffe ses désirs, conserve ses secrets incommunicables et pense souvent au suicide. Le tragique et la mélancolie sont beaux et l'échec n'est jamais coupable. Il épouse un destin qui le dépasse, il a une impossibilité de vivre. L'INCONNUE : tout commence par un fantasme, une fascination et une observation à distance. Puis son amour inconditionnel a mûri en même temps qu'elle : d'abord naïve et juvénile adolescence, elle devient passionnelle, fusionnelle et enfin désespérée, et sa passion plus ardente et physique. Chaque fois oubliée, elle se donne à chaque rencontre avec le même abandon. Humble et lucide anonyme, elle est la victime consciente et consentante de l'inconstance de l'écrivain et a un fort sens de l'abnégation et du renoncement à soi-même. Elle voue un culte à son « Dieu », un amour divin régénérateur.

L'ECRIVAIN : riche, raffiné, séduisant et attirant, sans attaches, épicurien, inattentif aux êtres, il est maladivement insensible.

Structure :

Composé d'un chapitre (sans titre).

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est belle, fluide, intelligente et élégante ; pure, elle est riche, fine et expressive. Elle est vive et nerveuse, captivante, moderne par son rythme rapide, parfois enflammé. C'est un style réaliste, limpide, précis, maîtrisé, sensible, admirable de tension et d'enthousiasme avec hyperbole et de longues phrases. Le ton presque parlé et efficace favorise un lien direct.

Source d'inspiration :

Goethe, Balzac, Stendhal, Dostoïevski, Rolland, Schnitzler, Tchekhov / Erasme, Hofmannstahl, Altenberg, Rilke, von Kleist.

A influencé :

Musil, Hesse, Bernanos, Kundera, Nabokov, Broch / Mansfield, Roth, Gombrowicz, Gide, Greene, Wajsbrot, Pinter.

Incipit du roman :

" Quand R., le romancier bien connu, revint à Vienne au petit matin après trois jours passés au bon air de la montagne, il s'acheta un journal à la gare et, effleurant la date des yeux, se souvint que c'était son anniversaire. La quarante et unième, eut-il tôt fait de calculer, et ce chiffre ne lui fit ni chaud ni froid. Il feuilleta rapidement les pages crissantes du journal, puis il..."

Ce que j'en pense :

Cette nouvelle qui se lit d'une traite brosse avec pudeur et finesse les états d'âme d'une femme amoureuse jusqu'à l'obsession, dont nous entendons le cri souffrant et désespéré. C'est une parfaite introduction à l'œuvre si riche et lumineuse de Zweig, dont la plume est pour moi l'une des plus belles et fluides de la littérature ; c'est un de mes auteurs préférés, pour ses analyses psychologiques d'une acuité et intelligence rares. Très imagée, l'histoire est romantique et touchante. Magnifique, d'une poésie folle et totalement bouleversant : une très belle lecture !

LA CONSCIENCE DE ZENO

(La coscienza di Zeno)

Italie, 1919-1923

Italo Svevo (Ettore Schmitz)

Ce roman présente la crise de conscience européenne à travers l'introspection, influencée par Freud, d'un homme insatisfait malmené par son inconscient. Maître du dialogue intérieur, fait d'humour et d'ironie, Svevo saisit, avec un esprit drôle et tendre, et une lucidité implacable, cette plongée réaliste dans les eaux troubles de l'âme humaine.

Résumé

En 1915, Zeno Cosini est un paisible rentier cinquantenaire de la Trieste austro-hongroise, petit bourgeois hypocondriaque et velléitaire. Il est poussé par son psychanalyste à écrire son autobiographie. Il lui livre donc son texte, mais interrompt sa thérapie. Zeno poursuit alors son récit sous la forme d'un journal qui s'achève par une réflexion philosophique sur la santé. Il raconte des événements marquants de sa vie : son voyage vers l'inconscient avec la recherche de son goût pour le tabac et son incapacité à arrêter de fumer, sa mère, la mort de son père, ses interminables fiançailles avec Augusta Malfenti, ses déboires dans les affaires, son mariage raté, sa liaison avec sa maîtresse Carla. Mais où est la vérité, car Zeno insinue finalement que ses mémoires sont truffés de mensonges et de souvenirs inventés...

Une scène clé : Zeno et son rapport à sa conscience

" Vers la fin de l'après-midi, ne sachant à quoi m'occuper, je pris un bain. Je sentais sur mon corps une souillure et j'éprouvais le besoin de me laver. Mais une fois dans ma baignoire, je pensai: 'Pour me nettoyer, être vraiment net, il faudrait que je sois capable de me dissoudre tout entier dans cette eau.' En moi toute volonté était si bien abolie que je ne pris même pas le soin de m'essuyer avant de remettre mes vêtements. Le jour tomba. Je restai longtemps à ma fenêtre à regarder, dans le jardin, les feuilles nouvelles des arbres... je fus pris de frissons. Avec une certaine satisfaction, je pensai que c'était un accès de fièvre..."

SVEVO

1861-1928

Patriote italien, triestin de langue, allemand de culture, bourgeois cossu et rêveur impénitent, il est cosmopolite par sa culture et par l'universalité de sa vision. Il écrit *Senilità*, un roman d'amour moderne. Il découvre Freud et la psychanalyse. Héros de l'irrésolution, il évoque dans une prose sèche, pudique et vibrante, l'atmosphère banale et poignante de Trieste. Il explore les profondeurs de l'inconscient, pour découvrir la réalité psychologique. Méconnu, il est l'auteur aussi de nouvelles, d'essais, de théâtre et de correspondances. C'est un être mélancolique, énigmatique, paradoxal, pessimiste, agnostique et apolitique. Il est un romancier incontournable de la modernité, d'une richesse et subtilité d'analyse sans exemple dans le roman italien, avec ses héros en détresse ; il est le créateur original du roman dit psychanalytique, fin et ironique.

Analyse officielle :

Plongée avant-gardiste dans les méandres de la psyché, ce récit se présente comme une autoanalyse visant à contester l'efficacité de la psychanalyse (dans sa valeur théorique et thérapeutique). Autour du conflit entre expérience et conscience, il se présente comme l'antiroman de formation tant il accumule échecs, dissolutions et ratages. Svevo a créé une sorte d'antihéros, Zeno, affligé d'un mal presque incurable, l'irrésolution. Zeno fait la découverte totale du moi, privilège l'anodin dans des moments anecdotiques, mais qui le révèle dans ses faiblesses. Il explore aussi des épisodes dérisoires avec une minutie presque maniaque. Hors de toute intrigue véritable, Svevo décrit l'ordinaire de l'humain et y invente un humour et une dérision, d'un ton très particulier. Ce roman-confession déroute par l'introspection psychologique et la construction du récit, peu linéaire. On peut y retrouver tout ce qui fait le charme, l'intelligence et la teneur de l'auteur : un ton libre et maîtrisé, un certain désabusement, et un regard ironique sur ses propres angoisses. Autodérision, incer-

titude, lucidité, mauvaise foi, culpabilité, détachement, men-songe : tels sont les matériaux de son œuvre où l'univers se place sous la névrose et l'angoisse de l'échec. Enfin, la virtuosité est très visible dans le « camouflage littéraire », expert en effets de miroirs. Humaniste laïc pétri de doutes, Svevo fait entendre sa voix de façon remarquable et explore les hésitations d'une conscience perpétuellement tiraillée entre ses nobles aspirations à l'idéal, les prestiges trompeurs de l'illusion confrontés à la réalité nue. Et où, au final, il n'y a guère que l'écriture qui soit capable de sauver l'homme.

LA CONSCIENCE DE ZENO est sans doute le premier grand roman inspiré par la psychanalyse, se distinguant par son invention formelle et la nouveauté de son propos. D'une façon réaliste et moderne, avec une sorte de monologue intérieur, Svevo a touché l'universel avec l'histoire individuelle et insaisissable de son héros, en parlant de fuite, de détresse et d'humanité. Il demeure l'un des livres fondateurs de la littérature européenne du 20ème siècle.

Personnages :

Le héros chez Svevo est désengagé et procrastine, inquiet de son avenir. Il connaît l'immobilité. Exclu de la réalité, conscient de sa médiocrité, il est un esprit libre, observateur ; il poursuit une infatigable enquête sur lui-même dans un éternel monologue intérieur. Solitude, insuccès, déconsidération, inertie, fuite, irrealisation de soi, méfiance vis à vis de ses pulsions le caractérisent. Frustré et en détresse, sa prise de conscience trouble et ambivalente de l'a-normalité de sa vie est à la base de son abdication sociale. Il connaît l'autodérision, l'incertitude, la mauvaise foi, la culpabilité, le détachement et le mensonge.

ZENO : c'est un homme apathique, sans qualité, indécis, ordinaire, intellectuel dilettante, timide et inadapté ; il se justifie de tout avec désinvolture. C'est un antihéros énigmatique, décalé, inapte, au destin raté, mais presque fier de son mal-être (désir, frustration, névrose, culpabilité, hypocondrie, velléité, autodestruction). Narcissique, il a une conscience tortueuse et ambivalente. C'est un rusé maladroit, un amoureux méprisant, un velléitaire tenace, égoïste et jaloux. Il est également distrait, sincère, menteur et coupable, torturé et sûr de lui ; il a de nombreuses facettes contradictoires. Il est inquiet de son avenir.

Structure :

Composé de 8 chapitres (avec titre).

Narrateur-héros omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et subjective.

Style :

Le parler spontané fut le dialecte triestin (une variante du vénitien) avec des solécismes et dialectisme. Le style est simple, fin, sobre, parfois sec, parfois poétique et imagé ; dépouillé, il est exempt de fioritures rhétoriques et littéraires.

Source d'inspiration :

Boccace, Rousseau, Melville, Stendhal, Tchekhov, Schnitzler, Zweig / Bove.

A influencé :

Musil, Joyce, Proust, Kafka, Woolf / Pirandello, d'Annunzio, Duras, Pavese, Moravia, Eco, Tondelli.

Incipit du roman :

" Je suis le médecin dont il est parlé en termes parfois peu flatteurs dans le récit qui va suivre. Quiconque a des notions de psychanalyse saura localiser l'antipathie que nourrit le patient à mon adresse. Je ne parlerai pas ici de psychanalyse ; il en sera assez question dans ce livre. Il faut que je m'excuse d'avoir poussé mon malade à écrire son autobiographie..."

Ce que j'en pense :

Ce roman est moderne, riche et singulier pour son fond et sa forme. J'ai l'impression qu'il est surcoté (car considéré aujourd'hui comme un des livres fondateurs du 20ème siècle). Il n'est pas toujours passionnant... La confession de Zeno, en un long monologue où l'ironie révèle subtilement la profondeur, fait entendre un cri d'angoisse et d'égoïsme. Une analyse essentielle de l'expérience de l'échec, un sondage des régions obscures de la conscience de l'homme moderne. Une belle découverte quand même, car c'est sans doute le premier grand roman inspiré par la psychanalyse. Donc précurseur.

LA MONTAGNE MAGIQUE (Der zauberberg)

Allemagne, 1912-1924

Thomas Mann

Ce grand roman miroir de formation et de méditation profonde traite de tous les grands thèmes du 20ème siècle dans une atmosphère envoûtante de durée, de fin d'un monde et de mort. Conscience de la bourgeoisie allemande, Mann décrit un monde éphémère que la guerre viendra souffler, mais dont il ravive les braises par la magie du souvenir.

Résumé

Hans Castorp, un jeune homme allemand de dix sept ans, riche, instruit, naïf et pur est à l'aube d'être ingénieur ; il se rend de Hambourg à Davos pour passer trois semaines dans un sanatorium auprès de son cousin Joachim Ziemssen malade depuis six ans. Il sera retenu sept ans sur cette « montagne magique » et étrange par un mal physique assez bénin et une passion plus dangereuse pour une slave énigmatique, voluptueuse et fantasque, Mme Chauchat, à l'attrait morbide et érotique. Avec ses amis d'infortune et de réclusion, il est pris dans un engrenage étrange et subit l'atmosphère séduisante et enivrante du lieu. Il mûrit, gagne en sagesse par ses méditations et nombreuses discussions, et y découvre les grands bouleversements du monde. La première guerre mondiale lui fera retrouver le monde des vivants, et le mènera sur le front.

Une scène clé : Hans se repose dans sa chaise longue sur le balcon de sa chambre

"... les doigts qui tenaient le livre étaient humides et raides, encore que les joues brûlassent d'une chaleur sèche... entre deux et quatre heures, Hans Castorp était couché dans sa loge de balcon et, bien empaqueté, la nuque appuyée sur le dossier de son excellente chaise longue, il regardait par-dessus la balustrade capitonnée la forêt et la montagne... Il neigeait doucement. Tout se brouillait de plus en plus. Le regard, se mouvant dans un néant ouaté, inclinait facilement au sommeil. Un frisson accompagnait l'assoupissement, mais ensuite il n'y avait pas de sommeil plus pur que ce sommeil dans le froid glacé..."

MANN

1875-1955

Elevé dans une riche famille de négociants, il écrit à Munich des textes en prose et articles. Rompant avec les formes littéraires traditionnelles, son œuvre comprend de grands romans, *Les Buddenbrook*, magnifique saga tragique de la décadence d'une famille bourgeoise, *Le Docteur Faustus*, *L'Elu*, des nouvelles (*Tonio Kruger*, *Mort à Venise*), des essais, où psychologie, histoire, philosophie, politique et analyse artistique donnent une sombre image fouillée des bouleversements du siècle. *La Montagne magique* lui vaut la renommée internationale. Il s'exile aux Etats-Unis. Ses écrits sont modernes, musicaux, sensuels, mélancoliques au regard lucide, noir, humain. Ils étudient les rapports décadents entre l'individu et la société, opposant la spiritualité, la vie de l'esprit et le culte de l'action dans une représentation épique du drame humain.

Analyse officielle :

Ce magnifique roman moderne de sanatorium, de formation d'un caractère, décrit, avec une verve ironique fine et mordante, la vérité pathologique de l'intériorité qui abolit le sens des mesures du temps, dans une société cossee et cosmopolite. Le sujet de la séduction de la mort et de l'initiation par la maladie, qui atteignent l'élan vital, y est troublant et envoûtant. Les nombreux thèmes présents dans ce chef d'œuvre, traités tantôt de façon abstraite ou concrète, sont : l'amour, le temps, le sens de la vie, la mort, les progrès et la tradition, la littérature et la musique, la guerre et la paix, la science et la foi, la démocratie et la théocratie, l'Eglise et l'Etat, le protestantisme et la catholicisme, le capitalisme et le socialisme, l'ascétisme et la volupté, la franc-maçonnerie.... Tableau d'une époque (d'avant guerre), c'est un roman-fléuve esthétique et majeur sur l'attente, la vague sensation de vide, d'inaction, d'oïveté et de monotonie. Ce livre attachant et profond, plein d'expérience, de pensées (parfois réalistes ou symboliques) et de doutes, dé-

voile de nombreuses discussions existentielles. Ecrivain d'une rare perfection, détracteur de l'Allemagne Impériale, Mann opte pour un choix germanique, protestant et pessimiste. Il apporte la transposition romanesque des débats politiques, philosophiques et religieux de l'époque. Une bonne part de son écriture se construit autour d'un sentiment dans lequel il y a une fascination et un désir nostalgique d'une vie qui, ne pouvant être vécue, se tourne vers l'art comme consolation. Et c'est dans ce roman que l'auteur a mis le plus sa sensibilité, son émotion discrète, emprunte volontiers de sarcasme.

LA MONTAGNE MAGIQUE est une admirable histoire symphonique, riche, longue et forte aux personnages inoubliables que la lumière à l'atmosphère pure de la haute montagne (passionnelle et idéologique) éclaire jusqu'au fond d'eux-mêmes. Révélatrice des failles de la société germanique, c'est une initiation éclatante mais aussi morbide, une véritable création géniale et universelle.

Personnages :

Le héros chez Mann est pris d'une fièvre dionysiaque, extasiante qui va le mener à sa perte. Il est marqué au sceau de la beauté, de la fascination crépusculaire et de la mort. Sa sensualité est en fait (souvent) homosexuelle, plus ou moins assumée. Artiste solitaire à la recherche de l'harmonie individuelle, il a un sentiment d'ordre esthétique voire philosophique.

HANS CASTORP : il se fait prisonnier consentant d'une cure qui n'en finit plus. Cette montagne hors du temps le transforme petit à petit, au fil de ses rencontres : de quelqu'un de moyen, il se révèle à lui-même et devient une personne exceptionnelle, sensible, foncièrement inadaptée à la trivialité du plat pays. Ses amitiés prennent un tour initiatique et méditatif. Attiré par l'abîme, son pessimisme se transforme en dévouement actif, même s'il doit mourir pour cela. Il en est délié et fortifié.

JOACHIM ZIEMSEN : vivant sa maladie comme un parcours initiatique, le jeune officier simple et droit, déserte ce monde de fous et, mal guéri, meurt de ses premières manœuvres.

SETTEMBRINI : humaniste italien, esprit démocratique, avocat de la raison et du progrès, il est l'éducateur de Hans.

LEON NAPHTA : mystique jésuite communiste, défenseur de la part instinctive et primitive de l'homme, il penche vers les formes de vie communisantes ; révolutionnaire, il est un contempteur implacable de la société bourgeoise.

Structure :

Composé de 7 chapitres, avec de nombreux sous titres pour chacun.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture est belle, lumineuse et harmonieuse, d'une richesse nuancée ; puissante, elle est souple et vivante, à la verve ironique, sensible et musicale, parfois poétique. D'une émotion discrète et dominée, elle se drape volontiers d'un sarcasme.

Source d'inspiration :

Goethe, Voltaire, Flaubert, Stendhal, Balzac, Tolstoï, Dostoïevski, Brontë, Zweig, Proust / Schiller, Lessing, Fontane, Novalis, Stifter.

A influencé :

Musil, Rolland, Broch, Romains, Buzzati, Kundera / Galsworthy, Böll, Grass, Canetti, Roth, Modiano.

Incipit du roman :

" Un simple jeune homme se rendait au plein de l'été, de Hambourg, sa ville natale, à Davos-Platz, dans les Grisons. Il allait en visite pour trois semaines. Mais de Hambourg jusque là-haut, c'est un long voyage ; trop long en somme par rapport à la brièveté du séjour projeté. On passe par différentes contrées, en amont et en aval, du haut plateau de l'Allemagne..."

Ce que j'en pense :

C'est un livre somme philosophique, une « cathédrale » vertigineuse et unique en son genre. Il est long (il y a quelques lenteurs dans certaines discussions ou digressions), assez complexe parfois, mais foisonnant de réflexions sur le temps, le monde et la condition humaine. La magie du lieu est très romanesque et décrite avec souffle et force. Par la perfection stylistique et sa richesse du propos, ce miroir fantasmé de nos profondeurs intérieures, magistral et majeur, est inoubliable ! Du grand Art !

LE PROCES

(Der process)

Tchécoslovaquie, 1914-1925 (posthume et inachevé)

Franz Kafka

Cette œuvre d'avant-garde absurde et illogique, qui renvoie au confus et à l'incompréhensible, symbole de l'homme déraciné des temps modernes, traite des thèmes de la faute, de l'aliénation et de la persécution. Dans un univers irrationnel et angoissant, Kafka, génial conteur noir et cruel, dénonce le caractère inhumain de la société moderne.

Résumé

Un matin, un homme inconnu signale à Joseph K., fondé de pouvoir d'une agence bancaire de 30 ans, qu'il est en état d'arrestation. Il est accusé d'une faute qu'il ignore par des juges qu'il ne voit jamais et conformément à des lois que personne ne peut lui enseigner. Quand aura lieu son procès ? À toutes les questions qu'il se pose, une réponse implacable : « C'est la Loi ». Sa vie tourne au cauchemar. Avocats désabusés, juges peu scrupuleux, tribunal déserté : la justice totalitaire n'est plus qu'absurdité, simulacre d'une liberté déjà perdue. De convocations en hasards, K. en arrive à accepter une condamnation, sans en connaître la raison, que personne n'a prononcée à son encontre. Un jour, K. meurt finalement de la main de deux hommes vêtus de noir, égorgé dans une carrière désaffectée.

Une scène clé : Joseph K., inculpé, mais qui continue de travailler à sa banque
 "...nul doute alors que tout ne finit bien ; il était surtout nécessaire, s'il voulait parvenir au but, d'éliminer a priori toute idée de culpabilité. Il n'y avait pas de délit, le procès n'était pas autre chose qu'une grande affaire comme il en avait souvent traité avantageusement pour la banque, une affaire à propos de laquelle, comme de règle, divers dangers se présentaient auxquels il lui fallait parer. Il ne devait donc pas arrêter son esprit sur l'idée d'une faute, mais songer uniquement à son propre intérêt. A cet égard il était nécessaire de retirer à l'avocat le droit de le représenter, et le plus tôt serait le mieux..."

KAFKA

1883-1924

Ebranlé par la première guerre mondiale, il poursuit des études de droit puis travaille dans une compagnie d'assurance. Cette expérience de la bureaucratie inspire en partie son œuvre. Dans *L'Amérique*, *Le Procès* et *Le Château*, trois chefs-d'œuvre, il développe un univers angoissé, ironique, labyrinthique, absurde, cauchemardesque et sinistre, que le langage courant qualifiera par la suite de « kafkaïen ». Ses influences reposent sur une triple appartenance culturelle tchèque, allemande et juive. Fondée sur les thèmes de la culpabilité, la peur, de la perte d'identité et de la transformation du corps (*La Métamorphose*, grande nouvelle allégorique), inachevée et posthume, son immense œuvre " *kafkaïenne* " lucide, originale et pessimiste fascinera les psychanalystes ; elle est aussi marquée par une relation conflictuelle et tourmentée avec son père.

Analyse officielle :

Le Procès est un roman métaphore du monde moderne avec une atmosphère comme une « objectivité extrêmement étrange ». Précurseur du surréalisme, Kafka aborde les thèmes de la solitude, du rêve insondable, des peurs et des complexes. Joseph K. est perdu, déboussolé, il ne saisit pas tout ce qui l'entoure. Chaque porte ouverte constitue une fermeture plus aliénante sur le monde de la procédure judiciaire, véritable source d'enfermement et de claustrophobie. La langue du personnage fictif ne se distingue pas de celle du narrateur, ce qui contribue à l'impression de rêve des récits qui naît de l'interpénétration de faits réels et irréels, de faits et de jugements, d'interprétations, de réflexions sur les faits. Le lecteur (qui s'identifie au héros) est comme enfermé dans le cerveau du personnage principal. L'œuvre innovante de Kafka se place dans les courants littéraires tels que le modernisme et le réalisme magique (qui joue d'opacité et non de transparence, qui revendique l'aveuglement obsédant). Le manque d'espoir, l'absurdité et la responsabilité de l'individu, que l'on retrouve dans toute son œuvre psychanalytique, sont des traits typiques de l'existentialisme. Em-

preint d'une terrifiante atmosphère de claustrophobie, ce saisissant conte noir, roman de l'insolite et de l'inhumanité est une dénonciation du totalitarisme des régimes qui envahissent l'Europe, sur les débordements des dictatures et les excès du pouvoir. C'est une analyse moderne de la dimension perverse de l'aliénation, la désorientation et la culpabilité, une invraisemblable aventure, impitoyable et cruelle, d'humiliations dominées par la négation de la dignité des hommes. A travers tout le tragique sombre, poisseux et grotesque, transparaît beaucoup d'humour noir juif et de fraternité dans le jeu intense et déroutant entre la vérité apparente et le mensonge réel.

LE PROCÈS évoque la solitude, l'angoisse de l'obsession ressentie de l'intérieur. Kafka est une des clés de la littérature du 20ème siècle en influençant sa pensée et ses formes narratives. Il a tiré de son désespoir, de son expérience psychologique singulière, quasi pathologique, une parabole captivante de la condition humaine et l'a élevée à une dimension universelle.

Personnages :

Le héros chez Kafka est en prise avec la bureaucratie pernicieuse et tordue. Il évolue dans un monde où les rapports et les relations qui les régissent lui sont incompréhensibles. Il est livré, impuissant, à des forces inconnues, comme dans un cauchemar. Il est face à des situations extraordinaires dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Sa faute a pour but de le faire bouger, de le pousser à être activement à la recherche du sens de son existence. Mais il connaît, à la fin, l'échec. C'est un homme en quête, un homme en proie à la solitude de sa conscience, qui ne parvient pas à s'extraire de son intériorité.

JOSEPH K. : il ne parvient qu'à s'enfermer davantage dans l'incompréhension, sans que sa lucidité, dérisoire et inutile, ne puisse vaincre la machine (scandaleusement opaque et macabre, insaisissable et menaçante) qui l'écrase. Mis sur le chemin de la justice, et de la Vérité, il n'arrive pas à outrepasser l'absurdité de son quotidien et à donner du sens à son existence. Faute de s'élever à la Vérité, plutôt que de sortir de l'absurdité de son existence, il s'y cantonne ; il continuera de côtoyer les plus vils représentants de l'humanité, de rester dans son Purgatoire.

Structure :

Composé de 10 chapitres (avec ou sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Kafka créé un nouveau type d'écriture : le fantastique kafkaïen fait de paraboles, d'images oniriques, symboliques et expressionnistes, avec un important lexique judiciaire. L'écriture est intime, réaliste, descriptive, précise et imagée. Elle est limpide, lucide, sèche, austère, dépouillée, rigoureuse, puriste et de temps en temps ascétique voire rigide.

Source d'inspiration :

Dante, Voltaire, Sterne, Flaubert, Poe, Gogol, Dostoïevski, Huysmans / Kleist, Hasek, Meyrink, Kubin.

A influencé :

Sartre, Camus, Kundera, Buzzati, Malraux, Beckett, Joyce, Faulkner / Perutz, Duras, Perec, Gracq, Calvino, Robbe-Grillet.

Incipit du roman :

" On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière de sa logeuse, Mme Grubach, qui lui apportait tous les jours son déjeuner à huit heures, ne se présenta pas ce matin-là. Ce n'était jamais arrivé. K... attendait encore un instant, regarda du fond de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qui..."

Ce que j'en pense :

Ce roman âpre et opaque, à la portée métaphysique, sans décor, sur l'enfermement, la claustrophobie et l'existentialisme est l'un des plus singuliers de la littérature européenne. La lucidité et l'intelligence de Kafka émerveillent ! L'angoisse noire baigne ce récit onirique et paranoïaque dans une atmosphère d'oppression permanente et de malaise. Un engrenage aussi fatal qu'implacable, un long cauchemar, un lent glissement des choses vers le néant, l'absurde... Etrange, unique, majeur !

MRS DALLOWAY (Mrs Dalloway)

Angleterre, 1922-1925

Virginia Woolf

Cette œuvre riche, profonde et humaine, novatrice par sa narration, est une comédie mondaine, une immersion dans l'imaginaire, un regard en surplomb et un rêve d'engloutissement ambivalents. Une des figures les plus remarquables de cette nouvelle littérature, Woolf offre un solide portrait psychologique d'une femme fragile et désespérée.

Résumé

A Londres, en juin 1923, Clarissa Dalloway, femme élégante de cinquante ans, arpente Bond Street. Une réception se tient chez elle le soir. Des brides de passé par fragments surgissent en elle, des impressions (banales, fantastiques ou évanescentes) et des souvenirs se mêlent. Ce sont aussi des personnages qui lui surgissent du passé, comme son ancien amour Peter Walsh. Elle observe avec inquiétude l'influence de Miss Kilman, étrange vieille fille, sur sa fille Elizabeth. Lors de la fête, tous les convives se retrouvent ; l'annonce du suicide de Septimus, une connaissance commune, funeste personnage traumatisé par la guerre, rend soudain plus grave le monde sans importance où évolue Clarissa ; elle éprouve alors le même désarroi devant l'ineluctable vacuité de l'existence.

Une scène clé : Mrs Dalloway, pensive et fragile, s'absente au cours de sa réception
 " Chose étonnante, incroyable : elle n'avait jamais été aussi heureuse. Rien ne pouvait être assez lent ; rien ne pouvait durer trop. Nul plaisir ne pouvait égaler, se disait-elle en arrangeant ses fauteuils, en repoussant un livre dans la bibliothèque, celui d'en avoir terminé avec les triomphes de la jeunesse, de s'être perdue en tentant de vivre, et puis soudain, avec ravissement, de ressentir cela, ... Elle alla à la fenêtre. Même si l'idée pouvait faire sourire, il contenait, ce ciel de campagne, ce ciel au dessus de Westminster, quelque chose de son être. Elle écarta les rideaux. Elle regarda. Oh, mais quelle surprise !... "

W O O L F

1882-1941

Eduquée à Londres dans une ambiance littéraire de la haute société, elle fonde une société d'intellectuels idéalistes le *Bloomsbury Group*. Passionnée de philosophie, critique littéraire, féministe, éditrice, elle écrit d'importants essais. Ses romans, fluides et poétiques, évoluent vers une recherche, au-delà de la durée, de l'apparence réalité, d'une vérité qui s'échappe, du vécu subjectif de la conscience (*La Chambre de Jacob*, *Orlando*, *Les vagues*). Grande innovatrice de la langue anglaise, elle expérimente avec acuité les motifs sous-jacents de ses personnages, psychologiques et émotifs. Elle explore aussi les multiples possibilités de la narration et de la chronologie sans cesse morcelées, dans une quête de la forme. Vivant la vie comme dans un rêve, sensible et mélancolique, la dépression et souffrance psychiques la poussent au suicide.

Analyse officielle :

Mrs Dalloway, initialement intitulé *the Hours*, offre une fresque de la ville de Londres et de ses habitants, vie rythmée pour tous par Big Ben. Ce roman de la sensation, poétique et urbain, est la description minutieuse d'une femme dont la fragilité d'une conscience est menacée d'éclatement. Le temps et l'espace sont imbriqués l'un dans l'autre, entrecroisent la surface des choses ; ils explorent en profondeur des consciences intimes au fil des secondes qui s'écoulent, dans le désordre apparent de ce qui surgit en soi et dans le monde, en mettant l'accent sur la discontinuité de nos moi successifs. Les grands monologues intérieurs expriment et dévoilent les errements de l'intime, la difficulté de relier soi et les autres, le présent et le passé, le langage et le silence, le mouvement et l'immobilité. Il y a une incessante transformation des consciences sous les chutes lentes ou accélérées de ces impressions et de la mémoire. Les audaces de techni-

ques de Woolf demeurent tempérées par une poésie délicate et très originale. Les fantasmes et les rêves, la folie et la souffrance, les visions fugitives et contemplatives donnent une coloration fantastique, une tonalité angoissée et une tentation du vertige : la mort est le moyen d'entrer en contact avec une réalité spirituelle. L'obsession, déjà, de l'eau et du désir inapaisé, y est présente.

MRS DALLOWAY est le grand roman de Woolf pour sa créativité d'avant-garde ; c'est un récit initiatique et nostalgique, une analyse psychologique raffinée, de jeux entre la durée et la mémoire, un tableau impressionniste des méandres de la vie intérieure, de l'âme ; ce réquisitoire contre la violence masculine est aussi une critique du système social où la mondanité, la recherche du temps perdu, les élans vers le bonheur, la quête de soi ont un envers thématique tragique : la guerre, la folie, le temps et la mort. Un vrai chef-d'œuvre !

Personnages :

Le héros chez Woolf a des monologues intérieurs très intenses, faits de sensations évolutives et initiatiques, et de souffrances. Il est assailli par le regret du temps qui passe et de la vie éphémère, dans une joie de vivre mêlée d'une grande tension. Sa réalité, sa vérité ne relèvent ni de sa situation dans la société, ni de son caractère, mais des « myriades d'impressions », toujours fugaces, toujours imprévisibles, qui traversent sa conscience. C'est un personnage marginal et fait d'impondérable, une figure pourvue d'une destinée, accablée de souffrances claires et distinctes, et surtout ayant un caractère, une personnalité. MRS DALLOWAY : elle est une mondaine élégante, racée, noble, respectable et courtoise. Froide et impénétrable, rêveuse et acharnée, elle est le personnage de l'infirmité. Elle représente la grâce et le rayonnement, malgré sa fragilité émouvante et ses terreurs inexplicables, sa lassitude de vivre parfois. Elle porte en elle un avant-goût amer du néant et de la mort, attirée par ses propres extrêmes. Elle se métamorphose au fur et à mesure de ses souvenirs. Et elle nous fait apparaître une dizaine de silhouettes et de visages différents. Magnifique héroïne, elle transcende les genres et les époques. SEPTIMUS WARREN SMITH : sa folie est la métaphore centrale du roman ; intact dans son corps, il souffre des commotions provoquées par les éclatements d'obus (son effondrement mental et traumatisme interviennent cinq ans après sa démobilisation). Il est la proie de forces négatives et destructrices, d'émotions liées à la peur, à l'angoisse, à la culpabilité et à la tentation de suicide. Il devient le double masculin, sombre et fraternel de Clarissa, ainsi que sa proximité silencieuse.

Structure :

Composé d'aucun chapitre.

Narrateurs omniscients, discours direct, indirect et indirect libre. Descriptions en focalisation omnisciente et multiple.

Style :

Il est porté par une phrase chantante, ailée, intime, une écriture en vague, diaprée et fluide, abyssale, au bord de l'expérience limite. Ondoyante et aquatique, elle mime les flux et les reflux de la conscience. Il y a des ruptures de tons, reprises de mots et d'expression, allitérations, assonances et paronomases. . La prose est d'une fluidité et d'une poésie extrêmes.

Source d'inspiration :

Defoe, Sterne, Austen, Proust, Wharton, Joyce, Eliot, Scott, Brontë, Schnitzler / De Quincey, Gide, Dujardin, Mansfield, Forster.

A influencé :

Beckett, Dos Passos, Sartre / Sarraute, Robbe-Grillet, Butor, Duras, Yourcenar, Winterson, Plath, Atwood, Morrison, Bowen, Smith.

Incipit du roman :

" Mrs Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs. Car Lucy avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de leurs gonds ; les serveurs de Rumpelmayer allaient arriver. Et quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway : toute fraîche, un cadeau pour des enfants sur la plage. La bouffée de plaisir ! Le plongeon ! C'est l'impression que cela lui avait toujours... "

Ce que j'en pense :

C'est très stimulant de découvrir un grand roman incontournable qui a fait date, en l'occurrence pour son style particulier et novateur. Personnellement je préfère la prose plus classique de descriptions des états d'âme plutôt qu'un monologue intérieur plus spontané, existentiel mais qui déroute un peu (il faut savoir s'abandonner et ne pas raisonner)... On assiste cependant à de « petits riens », des impressions très touchantes. A lire les autres romans et nouvelles de cette grande écrivaine.

L'AMANT DE LADY CHATTERLEY (Lady Chatterley's lover)

Angleterre, 1928

David Herbert Lawrence

Cette belle œuvre délicate, scandaleuse, de révolution sexuelle et de résurrection par la chair, possède chaleur, justesse et humanité. A la civilisation porteuse d'inhibition, Lawrence, puritain déchiré, moraliste moderne, romantique à l'imagination panthéiste, oppose par cette analyse sociologique, le mythe de la liberté originelle et la force du désir.

Résumé

Clifford Chatterley est un anglais de vieille souche, riche propriétaire du sinistre domaine de Wragby, dans les Midlands. Il est rentré de guerre impuissant et paraplégique. Lui et Constance, sa jeune femme, n'ont eu qu'un mois de vie conjugale normale. Novelliste en herbe, avide de vaine renommée, Clifford ne vit plus que de son intellect, obéissant aux règles puritaines de sa caste. Constance, insatisfaite et frustrée dans ce milieu, dépérit. Elle se prend d'aveugle adoration pour Olivier Mellors, leur garde chasse, un homme marié ; pensif et profond, à l'attitude franche et intègre, ce dernier vit retiré dans les bois. Peu de temps retenue par la pudeur, la passion éclate, puissante, délicate, sensuelle et charnelle. Constance attend un enfant de Mellors. Ils sont provisoirement séparés en attendant d'obtenir le divorce de leurs conjoints.

Une scène clé : Constance danse nue sous la pluie

" Elle ouvrit la porte et regarda la pluie drue et lourde, semblable à un rideau d'acier, et elle eut soudain envie de se jeter dans la pluie, de sortir, de fuir. Elle se leva, et se mit vivement à retirer ses bas, puis sa robe et ses dessous. Il retint son souffle. Ses seins effilés et aigus d'animal pointaient et bougeaient à chacun de ses mouvements. Elle avait une couleur d'ivoire dans la lumière un peu verte. Elle remit ses chaussures de caoutchouc et s'élança dehors avec un petit rire sauvage, et les seins présentés à la lourde pluie, les bras écartés, elle se mit à courir de-ci de-là, indistincte dans la pluie, exécutant..."

LAWRENCE

1885-1930

Il est issu d'une famille modeste et puritaine à la grande oppression sociale et morale. C'est un homme à idées à la grande vie intérieure, indépendant, curieux, honnête, libre, intelligent, sensuel, aimant les humains. Il écrit un beau roman autobiographique *Amants et Fils*, des récits de voyages, essais, nouvelles, pièces de théâtres, poésies et correspondances. C'est au Mexique, qu'il retrouva dans le monde indien son mythe originel (*Serpent à plumes*). C'est un être complexe, puissant, dur et dominateur, un esprit rebelle et très polémique. Critiquant la société à la morale étroite, mécaniste, déshumanisée, il exalte les sources originelles de la liberté, le culte de la nature à la primitive civilisation non inhibée et à l'érotisme. Moderniste écologiste prolifique, prophète d'un néopaganisme, opposant la chair à l'intellect, il chercha les racines de l'homme.

Analyse officielle :

Les foudres de la censure n'épargnèrent point cette troisième version de *L'amant de lady Chatterley* (à cause des descriptions précises et explicites de l'acte sexuel et l'utilisation de mots crus très osés). Il ne parut en Grande-Bretagne qu'en 1960, dans une version non expurgée. Cette œuvre érotique d'une profonde sensualité vibre de la foi de son auteur et de la force explosive du désir. C'est une ode à la nature, devenant le décor complice des amours des deux héros, la forêt représentant le dernier espace de liberté. Elle a un intérêt exaltant pour la force vitale, la spontanéité, la satisfaction émotionnelle de la présence des corps, en réaction au code de bonne conduite anglais et à son refoulement sexuel. Penseur visionnaire, théoricien influent, sulfureux et controversé, Lawrence illustre, dans son roman testament, sa thèse très délicate de la nécessité d'un retour à une vie naturelle organique et son horreur d'une civilisation mécanique, industrielle, déshumanisante et codée. Sa réflexion profonde est très sensible aux conflits du changement social et de la modernité. Il exalte la quête d'un nouveau modèle humain où l'expansion

du capitalisme pose un problème pour la culture et l'humanité. Ecrivain moderniste, il s'interroge sur l'artifice des relations humaines, la solitude, les voix profondes et tourmentées de la création. Ses romans autobiographiques, mêlant amour et réflexion, exposent des traditions réalistes et naturalistes, y associent les descriptions vivantes et justes de l'environnement physique aux subtiles observations psychologiques, poétiques, proche du symbolisme. Sans détour et avec honnêteté, ils opposent à l'intellectualisme l'érotisme des relations amoureuses et explorent les émotions humaines. **L'AMANT DE LADY CHATTERLEY est l'un des rares œuvres de la littérature anglaise qui traite du désir féminin et de son épanouissement. Ce roman révolutionnaire et idéologique de délicate subtilité et d'élégance, est à la fois un voyage initiatique et une grande lamentation, à valeur historique et symbolique, sur l'état de l'Angleterre. Créant un lien profond entre esthétique, sexualité et idéologie, Lawrence est un penseur visionnaire, un représentant significatif du modernisme par l'intemporalité et l'actualité des questions posées.**

Personnages :

Le héros chez Lawrence a une grande honnêteté spirituelle et matérielle, le sentiment de la liberté, l'intransigeance, l'orgueil, la fierté et le courage. Il a une double appartenance : au paysage rural défiguré par l'industrie minière et à la création artistique. Il a un émerveillement de la vie et une soif de bonheur. Sa foi privilégie la conscience individuelle contre les institutions. Sa sexualité est libérée des interdits moraux. Il est à la recherche d'un autre modèle de vie qui sauvegarde son intégrité. Il a la nécessité absolue de retrouver, après de fugaces fusions, sa solitude. Il ne fait pas le mal autour de lui, il ne culpabilise pas. **CONSTANCE** : mélancolique, douce, pure, éthérée, elle redécouvre le goût de la vie dans un lent et épanouissant éveil à la sensualité, qui transforme son âme. Elle représente le plaisir, l'épanouissement de l'intimité, l'audace et la liberté. **CLIFFORD** : aristocrate terrien possédant une mine, écrivain intellectuel, sa destinée est tragique de compassion. Il a une froideur vaniteuse et distante. Fier, hautain, calculateur, sans chaleur, il est un échantillon typique de la haute société anglaise. **MELLORS** : il prêche la question sexuelle. Vigoureux, sous des dehors rudes, il est un homme raffiné, s'exprime très bien (il a jadis étudié et voyagé). Laconique, méfiant, exotique, romantique, intègre, naturel et spontané, il connaît un retour à la vie.

Structure :

Composé de 19 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est réaliste, naturaliste, symbolique et poétique. Sa violence est dans les répétitions, les courts-circuits digressifs, qui prend à témoin les pulsions, passions et interactions. Il est juste, naturel, fluide et précis. Le patois du Derbyshire est souvent utilisé.

Source d'inspiration :

Milton, Thackeray, Austen, Eliot, Conrad, Hardy, Proust, Kafka, Joyce / Freud, Nietzsche, T. S. Eliot

A influencé :

Nabokov, Mann, Sartre / Forster, Duras, Russell, Lessing, Larkin, Miller, Oates, Williams.

Incipit du roman :

" Époque essentiellement tragique que la nôtre : aussi refusons-nous de la prendre au tragique. Le cataclysme a eu lieu, nous sommes parmi les ruines, nous nous mettons à construire des petits logis neufs, à entretenir de petits espoirs neufs. C'est une tâche assez rude. L'avenir ne comporte plus de voie d'accès facile. Mais nous contournerons les obstacles, ou nous les..."

Ce que j'en pense :

Entre désir physique et complicité spirituelle, Lady Chatterley ira jusqu'au bout de son défi. Ce beau classique de l'érotisme (où l'acte sexuel des étreintes fugaces et clandestines ainsi que ses effets physiologiques sont longuement décrits) est certes moins scandaleux à lire aujourd'hui qu'à l'époque, malgré sa crudité. Ce testament de Lawrence déploie de la fragilité et de la tendresse. On est ému et emporté par ce lyrisme poétique, cette « explosion » sensuelle et amoureuse. Ce roman continue encore d'ébranler les idées reçues sur le plaisir féminin et la virilité. Provocant, véhément et parfois désespéré ! A découvrir.

BERLIN ALEXANDERPLATZ (Berlin Alexanderplatz)

Allemagne, 1929

Alfred Döblin

Ce roman ambitieux et fulgurant est une formidable symphonie littéraire, épique et réaliste à la fois, où la tragédie se mêle à la drôlerie populaire, le dérisoire à l'absurde. Jetant un regard distancié et affaibli, Döblin nous offre la vision tragique d'un homme aux prises avec la fatalité, le récit épique d'un homme ramené inéluctablement au crime.

Résumé

Vers 1925, après être sorti de la prison de Tegel pour avoir tué sa compagne Ida, Franz Biberkopf, ancien ouvrier, retourne à Berlin dans le quartier mercantile autour de l'Alexanderplatz. Résolu à mener une vie honnête, il devient vendeur de journaux. Il côtoie néanmoins les pires voyoux des bas-fonds, qui survivent grâce au crime et à la prostitution, dans une cacophonie générale effrayante. Il rencontre Mieke, une fille gentille et attachante. Mais dès la rencontre avec Reinhold, souteneur sans scrupule et séducteur taciturne, incarnation de Satan, ce vœu pieux semble impossible à tenir. Mêlé à toutes sortes de trafics, Franz en sait trop sur Reinhold. Dès lors commence pour lui une lente et terrifiante descente aux enfers ; il perd son bras, lors d'un hold-up qui tourne mal et Mieke est tuée. Il finit par mourir.

Une scène clé : Franz Biberkopf emporté par le cours des événements dans Berlin " Il se secoua, avala sa salive, se marcha sur le pied. Puis, ayant pris son élan, il se trouva assis dans le tramway, au milieu des gens... Tout d'abord, ce fut comme chez le dentiste qui vous empoigne une racine avec son davier et qui tire. La douleur augmenta, la tête est tout près d'éclater. Il tourna sa figure vers la muraille rouge, mais le tramway l'emportait, filant le long des rails, et, seule sa tête regardait encore dans la direction de la prison. La voiture fit un virage, des maisons, des voitures s'interposèrent. Des rues bruyantes surgirent ; voilà la rue du Lac. Des voyageurs montent et descendent. En lui, un hurlement..."

D Ö B L I N

1878-1957

Issu d'une famille bourgeoise juive, médecin et écrivain, il rédige des articles sur la guerre et des textes politiques. Il écrit des romans et pièces de théâtre, des recueils de nouvelles et des volumes de réflexions esthétiques ou philosophiques. Il a été mêlé à l'expressionnisme à son origine, qu'il rejette ensuite. Provocateur, il a rédigé d'ailleurs, une « profession de foi en faveur du naturalisme », où il récuse l'imagination pure au profit d'une observation de la réalité matérielle, dénonciatrice. Il a acquis la nationalité française en 1936 (après avoir fui l'Allemagne) et s'est converti au catholicisme. Puis il commence à Los Angeles une courte activité de scénariste. Moderniste expérimental et avant-gardiste, il pulvérise les formes romanesques traditionnelles du roman allemand. Dense, obscure et rythmée, son immense oeuvre revêt un caractère universel.

Analyse officielle :

Cette œuvre, sous titrée *L'histoire de Franz Biberkopf*, aborde avec brio le thème de la fatalité au travers du récit épique d'un criminel, Franz Biberkopf, baigné dans la délinquance. C'est une exploration violente des bas-fonds, de la pègre, des prostituées et des macs ; ce Berlin des années vingt (dans les quartiers populaires proches de l'Alexanderplatz), véritable Babel moderne, avale et broie les hommes, dans un vacarme kaléidoscopique. La narration, d'une grande modernité, est effectuée avec des points de vue multiples et différents effets de techniques du collage et de la simultanéité d'éléments bruts (sons, collages d'articles de journaux, statistiques, chansons, slogan publicitaire, discours, références littéraires, bibliques et mythologiques, mêlant la tragédie à la drôlerie populaire). Par le style éclaté, Döblin se rapproche aussi au plus près du dialecte berlinois. Une grande place est laissée aux dialogues et à l'intériorisation des conversations. Ce livre, symphonique et expérimental, d'un humour noir, qui fut la cible des autodéfenses nazis, « fait la somme d'une rue, d'une place, d'un système de rues, de maisons et d'hommes afin de créer une forme lyrique étroite-

ment liée à l'actualité ». Ses pages, marquées par une profonde humanité, sont aussi empreintes de détresse et d'un profond sentiment de solitude et d'inadéquation, où Berlin offre un écrien éblouissant au désespoir de cette vie cruelle, trépidante, exaltée et brutale. Fauviste et expressionniste, il nous fait sentir les fracas et les bruits de la ville qui broie ceux qui se perdent dans sa nuit. Il saisit le rythme effréné, le flot chaotique d'impressions hétérogènes et simultanées, les effets de discontinuité et de chocs des grandes villes européennes.

Foisonnant et profond, BERLIN ALEXANDERPLATZ est le roman d'un personnage, d'une ville et d'une époque, sur les souffrances de l'humanité : son utilisation révolutionnaire du monologue intérieur ininterrompu et plurivocal, sa violence, sa richesse, son urgence, son originalité et sa virtuosité, en font un monument unique de la littérature mondiale. Cruelle comédie humaine réaliste, insensée de vérité et de poésie, c'est une œuvre humaniste et spirituelle, hantée par le poids de la faute, la possibilité, envers et contre tout, de s'amender.

Personnages :

Le héros chez Döblin, fripouille ou âme innocente, brise le psychologisme, et est façonné par la société. Aliéné, il parle l'argot. FRANTZ BIBERKOPF : minable délinquant repent, il tente de retrouver le droit chemin ; son duel surhumain (fait de fascination et de désir refoulé) avec le pervers Reinhold prend immédiatement des allures de fin du monde. Il réalise qu'il lui est impossible de sortir de la pègre dans lequel il est entré. C'est un personnage d'antihéros : individualiste, excessif et crédule, une force de la nature, sorte d'ogre capable du meilleur comme du pire (de parler à sa bière, de tomber amoureux ou de tuer). Il connaît la douleur partagée. Après avoir subi le Destin, il se retrouve « changé, esquiné, mais néanmoins redressé ». Il représente l'individu qui oppose au monde, jusqu'au bout, son infatigable résistance. Il mène une solitude tragique et désespérée. Son périple chaotique est le récit d'une renaissance, d'une douloureuse reconquête de soi et d'un beau sacrifice tragique.

Structure :

Composé de 9 Livres (avec plusieurs sous-titres).

Narrateurs omniscients : écrit à la 3ème et à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne. Intrusions de l'auteur.

Style :

L'écriture polyphonique et chaotique mime la stridence des bruits et des voix qui résonnent aux oreilles du héros. La langue hachée, faite d'argot berlinois, est âpre, rugueuse, précise, musicale, poétique dans sa rudesse et cruelle. D'une grande invention verbale, elle mêle style épique et rythme dramatique (l'illustration de l'expressionnisme finissant et du futurisme).

Source d'inspiration :

Goethe, Joyce, London / Von Kleist.

A influencé :

Céline, Hemingway, Beckett, Romains, Dos Passos, Broch, Hesse / Grass, Brecht, Kassak, Walser, Perec, Frisch, Koeppen, Rilke.

Incipit du roman :

" Ce livre relate l'histoire d'un ancien cimentier et débardeur Franz Biberkopf à Berlin. Il vient de sortir de prison, où des incidents passés l'avaient conduit, et il se retrouve de nouveau à Berlin et veut être honnête. Aussi bien il y parvient au début. Puis, quoique ses finances soient passables, il est impliqué dans un combat en règle contre quelque chose qui vient du..."

Ce que j'en pense :

" *Berlin Alexanderplatz* est un monument unique de la littérature mondiale, un immense roman de la modernité ", lit-on un peu partout. Je suis peut-être passé à côté car j'ai été déçu par cette singulière lecture, à la fois sur la forme (de l'argot au poème, technique originale du collage) et sur le fond (peinture réaliste d'une population amorphe). Cette plongée dans les vertiges du Berlin des années 20 est certes instructive mais je n'ai ressenti aucune puissance de la langue, aucune richesse voire urgence. Aucune émotion non plus. Faites-vous votre propre avis sur ce classique iconoclaste, noir et exigeant..."

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU (Im westen nichts neues)

Allemagne, 1929

Erich-Maria Remarque (Erich Paul Remark)

Témoignage d'un simple soldat allemand de la première guerre, ce roman pacifiste, réaliste et bouleversant, connut un succès mondial inouï ; il reste l'un des ouvrages les plus remarquables sur la monstruosité de la guerre. Avec ses autobiographies romancées, Remarque ouvre la voie, de façon humaine, au roman sur l'enfer du front.

Résumé

Soldat allemand de la Première Guerre mondiale, Paul Bäumer, dix neuf ans, conduit un groupe, formé de jeunes engagés volontaires, dont certains de ses amis d'enfance. Il survit depuis plusieurs mois déjà sur le front de l'Ouest : les conditions de vie dans les tranchées sont rudes, les ennemis présents et la bataille est très ardente. La rencontre du cruel caporal Himmelstoss, l'ennui, la peur, la colère, la solitude et la brutalité de la vie font découvrir à Paul et à ses amis que leur idéal de patriotisme et d'héroïsme se résume à des clichés inadaptés au monde réel. Mais le moral ne baisse pas grâce à leur solidarité, leur entente et les petits plaisirs du front. Ils humilient Himmelstoss. Mais la guerre devient de jour en jour plus meurtrière. Et puis un jour, en 1918, Paul meurt à son tour : le bref communiqué signale : « *A l'ouest, rien de nouveau* ».

Une scène clé : Paul et ses camarades, lors d'un bombardement, dans un cimetière
 " Le bois disparaît, il est mis en pièces, broyé, anéanti. Nous sommes obligés de rester ici dans le cimetière. Devant nous, la terre se crève. C'est une pluie de mottes. Je sens une secousse, ma manche est déchirée par un éclat... J'ouvre les yeux, mes doigts tiennent serrées une manche d'habit, un bras humain, est-ce un blessé ? Je lui parle aussi fort que je peux ; pas de réponse, c'est un mort. ma main fouille plus loin, trouve des débris de bois... alors je me souviens que nous sommes dans le cimetière. le feu est plus fort que tout. Il anéantit les sens ; je m'enfonce encore davantage sous le cercueil... "

REMARQUE

1898-1970

Envoyé au front en 1916, il revient gravement blessé. Il écrit des comptes rendus pour un journal. C'est avec *A l'ouest rien de nouveau* que sa carrière débute avec un succès foudroyant. Méprisé, il sera pris pour cible par les nazis (ses livres sont brûlés à Berlin) qui l'accusent d'affaiblir le moral de la nation. Il gagne alors New York, dans un exil sans retour, d'où il critique la nouvelle république de Weimar. Il rentre en Suisse en 1947, écrit *Un temps pour vivre, un temps pour mourir*, très beau roman d'amour sur fond des horreurs de la guerre. C'est tard que la presse allemande reconnaît l'importance de son œuvre, faite de puissantes autobiographies romancées (de l'exil, de la guerre et de la reconstruction), avec un style simple, direct, réaliste et parfois lyrique. Son idéal de solidarité humaine est engagé, humaniste et totalement universel.

Analyse officielle :

Jamais un auteur n'aura été autant identifié à un seul livre comme l'a été Erich Maria Remarque qui fut l'écrivain allemand le plus lu au monde. Il devint le porte-drapeau de la littérature antimilitariste avec ce réaliste plaidoyer, sévère acte d'accusation contre la guerre. Cette condamnation des épouvantables destructions matérielles et spirituelles, sur la vie perdue, était à contre-courant des écrits de 1929. La souffrance des soldats est présentée de manière terrible, sombre et noire : mensonge de l'embrigadement, mauvaise nourriture, horreur des tranchées. Avec le sentiment de perdre la guerre, ils subissent les terribles effets des bombes, des gaz, le froid, la faim, la peur, l'atrocité des mutilations, la bêtise des officiers. Sont décrits aussi le quotidien avec la force de la camaraderie et les petits plaisirs (où même les moments d'accalmie ont une intensité rare). Véritable hymne vibrant à l'humanité, c'est un émouvant hommage à tous les morts de la guerre, un cri tout entier de haine à la guerre et surtout un chant d'amour à la vie. C'est un roman historique froid et nu, bouleversant, pour la paix sans tabou ni pudeur.

Spectacle innommable, absurde et cruel, ce livre tragique est une réflexion poignante sur le désenchantement, la déshumanisation et la soif de Mort. La souffrance physique est poussée à son paroxysme : les corps sont dénudés, découpés, réduits en charpie par l'artillerie, la blessure espérée comme une possibilité de retour à l'arrière. La fraternité dans la souffrance entre des hommes martyrisés (qui, lors de leurs permissions, n'arrivent même plus à exprimer ce qu'ils vivent sur le front) nous interpelle du fin fond de l'enfer, dans la plus déchirante intimité. C'est enfin, un hymne aux incroyables capacités de l'être humain à survivre et à dépasser ses limites, une affirmation de la valeur de la vie humaine.

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU est une sobre dénonciation antimilitariste du non-sens de la guerre par un récit spontané et juste, qui restitue avec intensité l'atrocité brutale de la Grande Guerre. D'une dureté magnifique et authentique, il demeure l'un des ouvrages les plus remarquables sur sa monstruosité, dans un style sans concession et d'une criante vérité tragique et universelle.

Personnages :

Le héros chez Remarque est un personnage romancé ayant des allures d'archétype, faisant partie de la génération sacrifiée. Il est souvent dans l'obligation de s'exiler. Il a une conscience existentielle, politique et éthique intense et singulière. La conscience de la fragilité de la paix et du bonheur est aiguë chez lui ; il est souvent tourmenté par les cauchemars et les fantômes, avec de fortes pulsions de vie ou de mort. Il est unis dans sa communauté de destin. Le soldat, exposé quotidiennement à la mort, perd son identité et ses repères, devenant une « machine à tuer » incapable de retrouver sa vie d'avant. PAUL BAUMER : obligé de mûrir d'un coup, Paul remet en cause les références morales qu'on lui a inculquées ; il se demande comment, lui qui n'a jamais connu autre chose que la guerre, va pouvoir mener une vie normale une fois ce désastre fini. Plus jeune, il était insouciant et aimait la vie, mais maintenant, rien n'est plus comme avant à cause du front. Il n'est plus rempli des espérances de son âge. Il voit disparaître un à un ses camarades. A sa mort, son visage affiche une calme expression. HIMMELSTOSS : le pouvoir qu'on lui confère en lui confiant la responsabilité d'entraîner les volontaires (avant d'aller au front) lui monte à la tête, et transforme ce simple facteur qu'il était en un monstre de cruauté. Il est le symbole de la corruption personifiée, un vrai tortionnaire pour peu qu'on lui confère une once de pouvoir et une place supérieure aux autres.

Structure :

Composé de 12 chapitres (sans titres).

Narrateur-héros omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne.

Style :

Il est simple, direct, réaliste, cru, bercé par la douce et touchante poésie lors des descriptions des paysages. Il est bref, familier et concis. Il y a une utilisation systématique du présent de l'indicatif.

Source d'inspiration :

Hemingway / Rilke, Dorgelès, Jünger, Chevallier, Laporte, Genevoix, Barbusse.

A influencé :

Rolland / Mailer, Giono, Cendrars, Graves, Duhamel, Lussu, Valéry, Böll, Saint-Exupéry, Lenz, Vonnegut, Grossman, Graves.

Incipit du roman :

" Nous sommes à neuf kilomètres en arrière du front. On nous a relevés hier. Maintenant, nous avons le ventre plein de haricots blancs avec de la viande de bœuf et nous sommes rassasiés et contents. Même, chacun a pu encore remplir sa gamelle pour ce soir ; il y a en outre double portion de saucisse et de pain : c'est une affaire ! Pareille chose ne nous est pas arrivée... "

Ce que j'en pense :

C'est un grand roman de guerre, réaliste et pacifiste, un peu sous-estimé. Le récit est ponctué de scènes d'anthologie très imagées et impressionnantes, qui se succèdent les unes aux autres, toutes plus fortes, surprenantes et dramatiques. Les descriptions sont éloquentes et sans artifice. Magnifique récit antimilitariste, un modèle du genre, humaniste et si dur et sombre. La fin du livre glace littéralement... Fort, bouleversant, inoubliable ! Un chef d'œuvre intemporel.

LE FAUCON DE MALTE (The maltese falcon)

Etats-Unis, 1930

Dashiell Hammett

Ce roman noir, cynique et social, est un nouvel et fécond avatar du roman réaliste américain, né des années de crise. C'est une histoire pessimiste de privé cynique qui renouvelle le roman policier moderne. Ecrivain acharné, destructeur et progressiste, Hammett a introduit, dans un style direct, nerveux et percutant, action, violence et argot stylisé.

Résumé

A San Francisco, au cœur des années vingt, Sam Spade est un détective privé dur à cuir au code moral personnel rigide. Un jour, il est contacté par la belle Miss Wonderly (en réalité une femme fatale Brigid O'Shaughnessy), qui lui demande de retrouver sa sœur, enlevée par un certain Floyd Thursby. Spade confie la mission à son associé Miles Archer ; ce dernier se fait tuer la nuit même, ainsi que Thursby. Un étrange personnage, l'efféminé Joël Cairo, vient alors demander à Sam Spade, de l'aider à retrouver une statuette, le Faucon de Malte, recherchée aussi par l'énorme Gutman, raffiné et dangereux, et son jeune protégé Wilmer Cook. Après de nombreuses confrontations et trahisons, le Faucon de Malte est retrouvé (c'est un faux) ; Gutman est alors tué. Cairo, Cook et Brigid sont arrêtés par Spade et la police.

Une scène clé : Sam Spade aux prises avec les gangsters
 " Wilmer afficha un pincement de lèvres qui pouvait passer pour un sourire furtif. La proposition de Spade parut n'avoir aucun autre effet sur lui. Joel Cairo demeurait bouche bée, observant Spade avec stupéfaction, les yeux grands ouverts, le teint jaunâtre, ébahi. Il respirait par la bouche, sa poitrine aux rondeurs efféminées se soulevant et retombant. Brigid O'Shaughnessy s'était écartée sur le canapé et tournée vers le détective pour le dévisager. Derrière la confusion et l'étonnement de son visage, pointait un soupçon de rire hystérique. Pendant un long moment, Gutman demeura calme et..."

HAMMETT

1894-1961

Elevé à Philadelphie, il est coursier, docker et détective de l'agence Pinkerton à San Francisco. Animé de prétention intellectuelle, ses premiers romans sont tirés directement de son expérience : *La moisson rouge*, *Sang maudit*, *La clé de verre* et *L'introuvable*. Ils utilisent les techniques du roman policier et entretiennent un suspense, où les mystères trouvent leur solution grâce à une suite de coïncidences, avec des détectives « dur à cuir » sarcastiques et cyniques. Populaires, aux succès immédiats, ils sont une dénonciation directe et violente des mœurs politiques de l'Amérique de la crise, de la prohibition et du gangstérisme. Malgré sa brève carrière, il est considéré comme le père et le maître du roman noir (thriller) dont il a transmis une belle mythologie, grâce à la densité de ses histoires sombres et de ses héros fatigués et désabusés.

Analyse officielle :

Ce roman noir, sombre, sordide et cruel est un véritable joujou brut, riche en rebondissements. Dans ce chef d'œuvre de construction romanesque, l'intrigue, volontairement embrouillée, devient une parabole voire une allégorie (avec les elliptiques méditations de Spade). La distinction morale entre les agents de la justice et les criminels devient floue (la notion de Bien et de Mal n'a plus vraiment de sens) dans la concentration d'une action toujours violente. Le pessimisme est absolu, sans illusion, sans pitié et sans espoir. La vie de Hammett était intense, exigeante, anarchique et destructrice. Il a dévoilé dans son œuvre l'inefficacité éthique du monde et de l'existence : pour lui, la vie est insondable, irresponsable et arbitraire. Et il installe une contestation permanente de la société et des idées établies avec une description des désordres familiaux, dans un monde qui semble irrémédiablement pourri (rincé par la Prohibition, le crime organisé, la corrup-

tion, les trafics, l'alcool, les bordels et speakeasy) et où la survie passe par la moralité individuelle. Le courage et l'altruisme, la cupidité et le cynisme traversent ce roman non dénué, malgré tout, de légèreté et d'humour caustique. Hammett manipule les opacités, les instabilités, sociales et morales de son époque, avec une très grande maîtrise.

Pionnier de la littérature policière hard boiled, LE FAUCON DE MALTE dépasse les limites du genre et offre une leçon d'efficacité narrative et d'usage littéraire original de la langue parlée, qui fascina de grands écrivains ultérieurs. Hammett construit une vision d'un monde avec des mots où l'écriture raconte le monde réel et en fait partie. Son héros Spade incarne un nouveau type de personnage, plus violent et déterminé, et illumine à jamais le genre ; de façon âpre, intègre, désabusée et amère, dans un style de la défiance et du calme désespoir, Hammett enchante.

Personnages :

Le héros chez Hammett appartient à une humanité assez commune (ce n'est plus un enquêteur intellectuel et spéculatif). C'est un marginal désabusé, journaliste ou simple flic, se mouvant dans une société en mutation : son rôle ne sera plus essentiellement de résoudre une énigme mais de dévoiler un monde de violence, de misère et de corruption. C'est un privé dur à cuir, sarcastique et cynique, à la recherche des gangsters, d'hommes d'affaires et politiques corrompus, d'aventurières, d'arnaqueurs égoïstes et sans scrupule. Dénué de sensibilité, il démystifie leur réalité fallacieuse et équivoque.

SPADE : il est flegmatique, cynique, ironique, violent, ambiguë et complexe. Dur, détaché, plein d'amertume, il est déterminé à rendre la justice selon une conception toute personnelle très intègre. Il est rusé, retors, froid et tenace ; entreprenant, mystérieux et imprévisible, témoin de la misère et du vice, il se laisse pourtant diriger par un idéalisme décalé. Entêtement, courage et endurance caractérisent cet antihéros. Taciturne, arrogant, intelligent, implacable et imperméable aux émotions, il est coriace, solitaire et lucide. C'est un joueur invétéré, alcoolique à la santé déplorable, drôle et distingué, qui admire le culot et la déraison. Il est l'archétype de la figure flamboyante et crépusculaire du détective privé dans le roman noir.

JOEL CAIRO : il travaille pour Casper Gutman et est dépeint comme une "fée" mauviette, efféminé, délicate et sordide (autant de stéréotypes typiques et offensants des homosexuels).

Structure :

Composé de 20 chapitres (avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

L'écriture est rapide, brutale, brève, sèche et visuelle. Les dialogues sont très rythmés, de main de maître, calqués sur le langage parlé et familier. Le style est percutant, souple, fluide et actuel. La prose a un pouvoir, une acuité, une intégrité et un mordant, sans être psychologique ; elle a un sens du raccourci, supprimant motifs et explications.

Source d'inspiration :

Dickens, Poe, Hoffmann, Collins / Le roman gothique et fantastique, Chesterton, Bentley, Allingham, Marsh, Allyn, Sayers.

A influencé :

Hemingway, Christie / MacDonald, Spilane, Chandler, Cain, Burnett, Chase, Highsmith, Irish, Duhamel, Simenon, Campion.

Incipit du roman :

" Samuel Spade avait la mâchoire longue et osseuse, le menton saillant en forme de V sous le V plus flexible de la bouche. Ses narines s'incurvaient vers l'arrière pour tracer un autre V, plus petit. Ses yeux gris jaune étaient horizontaux. Le motif du V revenait dans les sourcils broussailleux qui portaient de deux sillons jumeaux surmontant un nez busqué, et dans..."

Ce que j'en pense :

Ce roman mythique d'enquête policière à rebondissements m'a un peu déçu par rapport à l'attente que j'en avais. Le récit est certes assez imagé mais je n'ai pas beaucoup aimé le refus de la psychologie explicative d'Hammett. Ce polar noir est mythique mais un peu daté aujourd'hui... Une intrigue simple et efficace dotée d'un style percutant, rythmé, avec phrases courtes, peu de descriptions de décor. Sam Spade est un dur à cuire macho, raciste, cynique. Pour amateur de polar...

LES SOMNAMBULES (Die schlafwandler)

Autriche, 1929-1932

Hermann Broch

Ce chef d'œuvre du modernisme européen est un roman réaliste, puissant et obsédant ; il part d'un bilan de l'évolution du genre romanesque au cours du demi-siècle, de la société et de ses mentalités. Romantique et cynique, Broch décrit trois héros et genres distincts avec culture, complexité et intelligence, en se confiant à différents modes d'expression.

Résumé

I / 1888, *Pasenow ou le Romantisme* : Joachim von Pasenow est un officier prussien, qui après avoir connu une passion charnelle avec Ruzena, une fille facile, se range dans les conventions bourgeoises en épousant Elisabeth, une riche et vertueuse jeune femme. II / 1903, *Esch ou l'Anarchie* : August Esch est un obscur comptable de trente ans ; il entre dans une société de navigation. Mais son ascension s'arrête et il doit vivre d'expédients, comme celui de recruter des femmes pour les engager dans des exhibitions de lutte féminines. III / 1918, *Huguenau ou le Réalisme* : Wilhelm Huguenau est un Alsacien qui, à la faveur de la déroute allemande de 1918 et des années troublées qui suivirent, change plusieurs fois de camp ; il trompe, tue, magouille, et récolte en respectabilité le fruit de ses divers méfaits : il connaît le succès social.

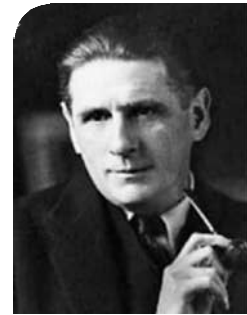

Une scène clé : les incertitudes et les démons de Joachim von Pasenow, en proie à l'abîme " Enfin il s'aperçut avec effroi qu'il n'avait plus de prise sur la masse fluente et évanescence de la vie et qu'il s'enlisait sans cesse plus vite et plus profondément dans d'extravagantes chimères frappant le monde entier d'incertitude. Et quand il songea à chercher dans la religion l'issue de ce dédale, l'abîme se rouvrit qui le séparait des civils et sur l'autre bord de cet abîme se tenaient le civil Bertrand, le libre penseur, et la catholique Ruzena, tous deux inaccessibles pour lui, tous deux, semblait-il, se réjouissant de son esseulement. Il n'était pas fâché d'être, le dimanche, de service à l'église. Mais le démon..."

BROCH

1886-1951

Il étudie la philosophie, les mathématiques et la psychologie. Juif autrichien, arrêté par les nazis, il s'enfuit aux Etats-Unis. *Les Somnambules* est sa première œuvre. Il est aussi l'auteur de *La mort de Virgile*, roman de la conscience et immense chant lyrique. Romantique et cynique, il impose sa réputation de philosophe, spécialiste de la psychologie des masses. Le thème central de son œuvre polymorphe engagée, l'un des sommets du roman du 20ème siècle, est l'effritement spirituel d'un monde qui a perdu ses objectifs et valeurs. Observateur pénétrant des fractures intimes et de l'instabilité de la société, il analyse la crise sociale et morale de l'époque bourgeoise (où l'histoire progresse en cycles de désintégration). Il confère à ces thèmes une dimension métaphysique avec l'angoisse de la solitude face à la mort, la soif d'infini, la quête du divin.

Analyse officielle :

Broch décrit dans sa trilogie romanesque la dissolution et la liquidation de la société bourgeoise. Les trois volumes représentent dans une analyse impitoyable, trois degrés de l'escalier du déclin, une phase de l'agonie d'un monde et d'une époque (durant le règne de Guillaume II de 1888 à 1918) : le premier, le romantisme (et le déclin de l'aristocratie prussienne) ; le deuxième, l'anarchie (et l'univers des ouvriers et petits employés) ; le troisième (la synthèse), le réalisme (et l'Europe révolutionnaire). Broch parcourt l'évolution du genre romanesque et conçoit le roman comme la forme suprême et la somme de la connaissance du monde. C'est un brillant exercice de style, mais aussi une chronique historique, un essai philosophique, une analyse géopolitique, un traité de sociologie : Broch y évoque, avec une remarquable acuité la psychologie, la médecine, la religion, l'économie, l'urbanisme, l'architecture (avec article de journaux, essai philosophique, journalisme, dialogue, correspondance, poème en vers,

chanson, pièces de théâtre). L'Histoire des Temps Modernes, confus et incertain, apparaît comme un processus de dégradation et de délabrement des valeurs, une inquiétude métaphysique et la quête d'un nouvel humanisme. Broch révèle ce grand paradoxe : plus le monde moderne se targue de Raison, plus il est manipulé par l'Irrationnel (à partir duquel sont régies les guerres et révolutions). Il préfigure dans ses anti-héros et leurs aventures le théâtre macabre de nos jours. **Dans LES SOMNAMBULES, Broch est convaincu que c'est la somme de styles et formes différentes qui peut permettre d'appréhender la totalité du réel, de présenter une coupe radiographique intéressante. Le caractère expérimental de ce roman méditatif et impitoyable, intellectuellement ambitieux est formellement novateur ; il revêt des enjeux éthiques et politiques, et il annonce déjà le renouvellement des techniques romanesques modernes.**

Personnages :

Le héros chez Broch est étreint par un sentiment d'angoisse et de solitude, il se sent isolé, menacé, en proie au désarroi dans un monde où se décomposent les valeurs établies de l'ordre ancien. Il choisit la fuite, se réfugie derrière la façade des conventions sociales. Mais dans ses tentatives, il connaît la démission et l'échec. Son attitude peu digne est négative, il croit agir mais il n'est qu'une marionnette. Irresponsable, somnambule, sans lien à l'autre, violent, il vit dans un état crépusculaire. Affaibli et vulnérable, il s'identifie à l'incarnation d'une nouvelle idéologie pour échapper au nihilisme. En crise, il cherche un sens. **PASENOW** : il est tiraillé entre deux systèmes de valeurs : l'honneur / les traditions bourgeoises stables de son père, la pure Elisabeth sa fiancée et celui de Ruzena, sa maîtresse bohémienne et son ami démoniaque Bertrand (personnifiant la liberté, la fuite de son milieu, des conventions). Son uniforme est une protection contre le monde mais dissimule un vide intérieur. **ESCH** : rêvant d'Amérique, il reprend une sage vie bourgeoise. Congédié injustement, il se révolte et cherche à briser le cercle maléfique qui emprisonne les individus, mais ne trouve que de vaines échappatoires. **HUGUENAU** : cynique, peu scrupuleux dans sa détresse et perte d'humanité, il est seul, dépourvu de valeurs morales. Indifférent et violent, il instrumentalise les autres. Entreprenant et opportuniste, il est le prototype de l'homme moderne.

Structure :

Composé de 3 Parties, avec chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style est une pensée, un moment, une phrase. Il est à la fois traditionnel, réaliste, naturaliste, pré-expressionniste et narratif. Il est aussi lyrique, digressif, discursif et réflexif. La prose est poétique, psychologique et philosophique.

Source d'inspiration :

Balzac, Joyce, Kafka, Mann, Dos Passos, Hesse, Döblin / Hofmannsthal, H. Mann, Fontane, Husserl.

A influencé :

Musil, Kundera / Grass, Handke, Habermas.

Incipit du roman :

" En 1888, M. von Pasenow avait soixante-dix ans. Certaines gens éprouvaient un inexplicable sentiment d'antipathie dans les rues de Berlin, à son approche, et allaient jusqu'à prétendre, dans leur antipathie, que ce vieillard suait la méchanceté. Petit mais bien proportionné, sans rien du géronte décharné ni du ventripotent, il avait juste la taille qu'il fallait et le chapeau..."

Ce que j'en pense :

Il est difficile d'entrer dans l'univers singulier de ce long roman, complexe, riche et dense : ses connaissances et son ambition intellectuelle impressionne un peu... Ce récit de la dégradation des valeurs (à travers trois époques) et du déclin macabre de la civilisation chrétienne entraînent ses trois personnages principaux vers une spirale inéluctable. Ses « coulisses de l'irrationnel » entraînent les guerres, les révolutions, les apocalypses. Prophétique... Une riche somme exhaustive, entre poésie, analyse politique, sociologique et philosophique. Ardue, elle nécessite un très bon niveau de lecture. Un grand auteur à découvrir.

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT

France, 1932

Louis-Ferdinand Céline (Louis-Ferdinand Destouches)

Cette épopée dérisoire d'un héros triste illustre la tragique absurdité de la condition humaine, avec un style, une phrase cadencée, une musique, un souffle haletant et une nouvelle syntaxe. Le nihiliste Céline glisse sur le terrain de la souffrance, de la désespérance, du pessimisme intégral, avec une désinvolture et une grande virulence novatrice.

Résumé

Bardamu raconte sa vie. Jeune étudiant en médecine, il s'engage avec enthousiasme en 1914 dans la cavalerie ; il y fait l'expérience sordide de l'horreur de la guerre, sur le front et à l'arrière. Il y rencontre le peu recommandable et dévoyé Robinson. Dégouté, blessé, réformé, il s'embarque ensuite dans les colonies africaines, un cauchemar de haine, d'anarchie et de chaleur. Puis il devient ouvrier à la chaîne chez Ford dans les usines de Détroit aux États-Unis ; il rencontre la tendre Molly, une prostituée, sa seule lueur, et retrouve Robinson. De retour à Paris, il ouvre un cabinet de médecine, à Rancy, dans une banlieue triste et misérable, où il peine à gagner sa vie. Il côtoie la misère quotidienne, les hôpitaux et la mort. Il ne peut empêcher le meurtre de Robinson. Et au bout d'une telle nuit menaçante et silencieuse, il y a finalement la nuit.

Une scène clé : l'arrivée en bateau de Bardamu à New York

" Pour une surprise, c'en fut une. A travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrirait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire et puis tout de même quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était on s'est mis à bien rigoler, en voyant ça, droit devant nous... Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite. New York c'est une ville debout. On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s'allongent..."

CELINE

1894-1961

D'origine modeste, il mène une vie tourmentée d'errance. Son œuvre puissante et nihiliste est un cri de rage contre l'absurdité du monde moderne, avec un dégoût pour la condition humaine (inquiétante et fragile), une obsession de la mort, de la déchéance et du pourrissement. Mais la dérision, le cynisme cinglant, l'humour sarcastique et le rire occultent ce désespoir pessimiste. Il dénonce, avec une violence volcanique, la guerre, le machinisme et la puissance de l'argent. Il écrit aussi des pamphlets antisémites et anticomunistes. Son écriture originale maîtrise le langage parlé et argotique dans une langue neuve et audacieuse. Avec une incroyable lucidité, ses invectives contre l'être humain ont une dimension peu commune. Grand romancier de l'absurde controversé et complexe, il est un maître du roman moderne en révolutionnant son écriture.

Analyse officielle :

Ce vaste livre autobiographique bouleversant, foisonnant et désespéré, de critique sociale, choqua et déchaina les passions ; il est une attaque sauvage et un formidable réquisitoire contre les valeurs, les travers et les maux des temps modernes, les idées militaristes, colonialistes et capitalistes de l'époque (guerre, corruption, exploitation, humiliation, exclusion, robotisation...). C'est une cathédrale cynique et pessimiste, une somme des remords de l'homme dans un univers halluciné où les marionnettes humaines se disloquent dans une agitation convulsive. Le monde entier y fait naufrage, s'enlise, s'enfoncé, sombre sans espoir. Ce roman-cri populiste des déceptions, révolutionnaire, anarchique et corrosif, attaque brutalement toutes les croyances et les lois et questionne avec originalité l'humanité sur sa noirceur. Il exprime sa révolte contre les conditions de vie que l'humanité moderne s'impose et qui vont la conduire à la dégénérescence finale. Le style de Céline représente une révolution littéraire, introduisant un style elliptique personnel très travaillé qui em-

prunte à l'argot et tend à s'approcher de l'émotion immédiate du langage parlé. Recourant à la caricature et à la bouffonnerie, il torde les règles de la syntaxe pour cracher la difficulté et la vérité d'une époque, qu'il hait. Sa vision tragico-comique est teintée d'accents héroï-comiques et épiques. L'individu est inéluctablement voué à un pourrissement naturel (la mort naturelle, la maladie) ou provoqué (la guerre).

Saisissante épopée de la révolte et du dégoût, long cauchemar visionnaire ruisselant d'invention verbale, VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT a été très influent en raison de son humour noir, son nihilisme et de son langage vernaculaire. Ce chef d'œuvre ouvre la voie aux romanciers contemporains avec l'utilisation littéraire de la langue orale (façon symbolique d'exprimer une violente rébellion contre les normes socio-esthétiques). C'est enfin un livre essentiel à la compréhension du développement du genre romanesque. Considéré comme l'un des plus grands proseurs de son temps, Céline restitue l'émotion vécue et bouleverse à jamais la littérature.

Personnages :

Le héros chez Céline fuit en avant. Vivant une existence dérisoire, il est mesquin, triste et lâche. La souffrance, le désespoir et la détresse le rendent frustré, cupide, pessimiste, médiocre, égoïste, rageur et méchant. Il est muré dans sa solitude, sa pourriture, sa sottise, sa dureté et ses vices. Il est faible, peureux et pitoyable ; découragé, sans illusion et victime de la vie sociale, il est burlesque et tragique. Vivant dans un chaos injuste, destructeur, il est un mort en sursis, entre chagrin, misère et haine.

BARDAMU : double de Céline, il traduit toute son émotion par sa parole et sa pensée, à l'intérieur d'un présent continu. Il connaît un périple infernal à travers les continents, en subissant les déconvenues. Tel un picaro passif, il est en errance (physique et psychique) perpétuelle et involontaire. Il va de rencontres en déceptions, entre rancœur et dégoût. Il y vit le cauchemar, le néant, l'enfer, le sang, le grotesque, le pathétique, le sordide et l'absurde. Seules la douleur, la vieillesse et la mort sont certaines pour lui. C'est un inoubliable anti-héros malheureux, triste, déçu, trivial et inquiet ; tourmenté et désenchanté, il incarne tout le tragique de la condition humaine avec un humour noir sardonique et une sensibilité presque morbide.

Structure :

Composé de chapitres (sans titre).

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style est inimitable : syncope, souple, véhément, libre et truculent. Il est provocant, subversif, violent, torrentiel, vulgaire, obscur, familier, grossier et cru. Il est parlé, haché, tronqué et rythmé. La langue est populaire, neuve, épique, audacieuse, vivante comme la parole ; elle est agressive, impertinente, réaliste et poétique. Il y a un foisonnement de formules, onomastiques, onomatopées, métaphores, hyperboles, exagérations, interjections, néologismes, ruptures syntaxiques, jeux sur les mots...

Source d'inspiration :

Rabelais, Voltaire, Döblin / Morand, Barbusse, Dabit, Ramuz, Shakespeare.

A influencé :

Sartre, Camus, Beckett, Dos Passos / Fournier, Barjavel, Perec, Gracq, Duras, Robbe-Grillet, Sarraute, Le Clézio, Houellebecq.

Incipit du roman :

" Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganate qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. " Restons pas dehors ! qu'il me dit. Rentrons ! " Je rentre avec lui. Voilà. " Cette terrasse, qu'il commence, c'est pour les..."

Ce que j'en pense :

Comment appréhender un des cinq grands romans français du siècle, encensé par tant de superlatifs ? Sans arrière-pensée, juste en se délectant de la richesse verbale, crue et imagée et du foisonnement d'idées. Ce roman d'initiation se lit avec des réserves où l'horreur se dispute à l'absurde. J'ai beaucoup aimé l'humour original et unique de situations ou personnages inoubliables, avec passages cultes et scènes d'anthologie. Magistral coup de poing littéraire, à lire pour se faire son opinion...

LA CONDITION HUMAINE

France, 1933

André Malraux

Ce roman de l'action, au ton grave, est la tragédie de la révolution chinoise comme métaphore de la tragédie et l'absurdité de la condition de l'homme. Révolutionnaire et résistant au style soutenu, Malraux s'élève du plan de la politique et de l'aventure à celui de la métaphysique, dans un bel humanisme moderne voire existentialiste.

Résumé

La Chine, au surlendemain de la chute de l'Empire (1911), est déchirée par les luttes intestines, livrée aux appétits étrangers. Chang Kai-Chek, piétre héritier du fondateur de la république, chef du parti nationaliste Kouomintang, investit Shanghai. Les ouvriers, encadrés par les communistes, déclenchent une insurrection pour soutenir Chang. Mais, trahis par l'Union soviétique, les chefs communistes sont massacrés par Chang qui a trouvé le soutien des hommes d'affaires occidentaux et de la bourgeoisie du Nord. Kyo Gisors, un Eurasien intellectuel rallié à la cause prolétarienne tente une ultime démarche auprès du représentant de Moscou, Vologuine ; il finira, en compagnie d'autres communistes, jeté dans le foyer d'une locomotive. Tchen, fanatique et disciple kamikaze très engagé, se suicide au cyanure.

Une scène clé : Tchen, héroïque désespéré, prépare son attentat-suicide

" Cette nuit de brume était sa dernière nuit, et il en était satisfait. Il allait sauter avec la voiture, dans un éclair en boule qui illuminerait une seconde cette avenue hideuse et couvrirait un mur d'une gerbe de sang. La plus vieille légende chinoise s'imposa à lui : les hommes sont la vermine de la terre. Il fallait que le terrorisme devint une mystique. Solitude, d'abord : que le terrorisme décidât seul, exécutât seul ; toute la force de la police est dans la délation ; le meurtrier qui agit seul ne risque pas de se dénoncer lui-même. Solitude dernière, car il est difficile à celui qui vit hors du monde de ne pas rechercher les siens... "

MALRAUX

1901-1976

Agnostique fraternel, militant antifasciste, résistant, il défend toute sa vie, avec éclat, l'engagement politique et la recherche esthétique (dans l'art). Romancier d'avant-garde, des grandes crises du 20ème siècle, il est d'une intelligence fascinante, d'un humanisme bourgeois très cultivé et énergique ; il a une pensée qui gagne en humanité et en profondeur : la condition humaine (solitude et misère), peut être dépassée grâce à l'engagement (politique ou non) total dans une cause et par l'acte de création. Ce fascinant personnage, très aventurier, héros de son temps, articule l'histoire et la littérature, le vécu et l'imaginaire, dans une belle œuvre cohérente dont l'homme est le héros traqué : *Les Conquérants*, *La Voie royale*, *L'Espoir*, des écrits sur l'art et aussi des textes mémorialistes. Il met sa brillante technique du roman au service des guerres.

Analyse officielle :

Parabole du destin, méditation sur le choc des civilisations, ce roman exotique d'action permet à Malraux de poser les problèmes politiques du terrorisme, du colonialisme, de la lutte des classes ; il brosse aussi, à travers chaque type de révolutionnaire (figure héroïque), un portrait de la condition humaine partagée entre la tentation du désespoir et le désir de voir triompher les valeurs fondamentales (sans lesquelles la vie n'a plus de sens). Dans les entrelacs de l'angoisse, de la souffrance humaine et de la mort, se dessine le visage de cette condition humaine : impossible conciliation de l'action et du destin. Cette épopée possède un ton qui confine à l'intemporel, posant des questions essentielles sur l'homme et l'absurdité de sa condition. Captivant pour l'imagination et la sensibilité, ce roman tragique, esthétique et moral, est construit sur l'intelligence, la passion de l'esprit et la volonté. Une certaine discontinuité présente dans sa composition se retrouve aussi au niveau de la phrase et du style, souvent heurté, au fil d'une action tumultueuse aux scènes incroyables. Il n'y a pas alors de place pour une réflexion des personnages sur eux-mêmes, pas plus que pour des réticences et des amertumes face à l'histoire. Malraux invite le lecteur à recomposer activement le sens de l'œuvre. L'art, comme « révélateur », substitué de l'histoire, se posant sur l'absurde du monde, peut révéler en chaque homme le sens de son courage et sa dignité ; il secoue ainsi le lecteur d'interrogations fines et brutales.

LA CONDITION HUMAINE est un roman précurseur, anticipant les désordres : il précède les romans existentialistes, se caractérise par la création d'un autre type de personnage et de sa relation avec le lecteur ; il poursuit la contestation du modèle romanesque. Ce récit d'aventure, d'introspection et d'engagement est riche de découpage demandant une lecture à plusieurs niveaux, ce qui en fait une œuvre majeure de langue française, en étroite harmonie avec son temps.

Personnages :

Le héros chez Malraux tente d'échapper à la solitude, mais il ne peut se dérober à sa condition. Intellectuel révolutionnaire, noble, il a un sens de la réflexion et une aptitude à l'action dans une belle abnégation virile. Très individualiste, il porte en lui une angoisse et une incertitude. Afin d'échapper à une existence rendue absurde par son issue fatale, au néant, à un monde sans Dieu, il va prendre en main son destin ; il va le sublimer par une action héroïque (dans une cause collective et fraternelle) qui lui donne une raison de vivre, un sens et une dignité. Combattant, homme d'action développant une réelle solidarité, héros de la volonté, il participe à l'Histoire.

GISORS : esthète opiomane, professeur cultivé et sage, intellectuel communiste, il est l'initiateur de Kyo, son fils, au marxisme. KYO : modèle du révolutionnaire idéaliste, leader sans ombre, il meurt dans son combat pour la liberté et la dignité des autres. TCHEN : disciple kamikaze terroriste qui refuse de transiger avec l'absolu, fait de son combat une mystique suicidaire. FERRAL : ambitieux industriel français capitaliste, ce bras actif de la répression représente le pouvoir de l'argent, la domination.

Structure :

Composé de 10 chapitres (avec ou sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est puissante, réaliste et sobre ; dense, elle est sèche, nerveuse, moderne et discontinue. Le style est tendu, violent, imagé, poétique, voire lyrique ou symbolique ; il est porté par un rythme syncopé, coupé et hâletant. Il est habité par une tension entre un lyrisme visionnaire et un constant recours à des formes nerveuses et concises. Les phrases sont brèves et nominales, sans connecteur logique, dotées parfois d'une belle formule et parfois longues, lyriques avec de brutales ellipses.

Source d'inspiration :

Dostoïevski, Hugo, Flaubert, Tolstoï / Nietzsche, Michelet, Baudelaire, Loti, Barrès, Suarès, Claudel.

A influencé :

Sartre, Camus, Hemingway / Gracq, Robbe-Grillet, Sarraute, de Beauvoir, Houellebecq, Debray, Ricoeur, Gracq, du Gard.

Incipit du roman :

" Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébété, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur son corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le... "

Ce que j'en pense :

C'est un grand roman intelligent, qui se lit plus ou moins durement et qui ouvre, surtout, sur de nombreuses questions existentielles sous-jacentes... Ma méconnaissance totale de cette période historique (très intéressante) limitait grandement ma compréhension. Les personnages et leurs questionnements philosophiques m'ont intéressés, mais je ne comprenais pas pleinement les tenants et les aboutissants des parties qui s'opposaient dans ce conflit ; donc ardu et pour public averti ! La singularité du roman réside en ce qu'il fait coexister la conscience de l'absurde avec la certitude de pouvoir triompher de son destin, grâce à l'engagement dans l'Histoire. Le style est très beau. Un classique important, qu'il faut lire.

TENDRE EST LA NUIT (Tender is the night)

Etats-Unis, 1934

Francis Scott Key Fitzgerald

Ce roman désenchanté et ensorcelé traite de la décomposition d'un être et de l'histoire d'un tendre amour qui se dégrade. C'est un extraordinaire témoignage sur la vie d'entre les deux guerres, drapé d'une douloureuse et fragile nostalgie. Fitzgerald est l'incarnation d'une ère et le prophète néfaste du rêve américain (ou plutôt de sa survivance).

Résumé

Dans les années folles, Rosemary Hoyt, une jeune actrice est en vacances sur la Riviera avec sa mère. Elle se lie d'amitié avec un groupe brillant, notamment avec Dick, un jeune psychiatre et Nicole Diver. Le couple, possédant une maison sur la côte d'Azur où il attire tous leurs amis pour l'été, polarise tous les regards. Rosemary ne peut que succomber au charme du couple et surtout à celui de Dick. Elle va les suivre jusqu'à Paris ; c'est là qu'elle va commencer à pressentir la fêlure derrière le couple, qui cache un secret. Nicole a des soucis psychologiques. La douleur de Dick est déchirante, car il sent qu'il gâche sa carrière et qu'il n'arrive plus à aider Nicole, malgré toute la compassion qu'il a pour elle. C'est finalement la faille puis le délitement du couple, qui finit par renoncer et se séparer.

Une scène clé : Dick et Nicole descendent sur la plage, sous l'hôtel de Gausse
 " ... en descendant vers la plage avec Dick, elle avait retrouvé son angoisse. Elle le sentait prêt à quelque résolution désespérée... elle pressentait ce qui se préparait, sans avoir le courage d'en prendre tout à fait conscience et d'y réfléchir lucidement. C'était trop éprouvant d'être ainsi suspendue entre un équilibre, établi depuis tant d'années, qui représentait pour elle une sécurité absolue, et la menace d'une rupture imminente, qui la transformerait..."

FITZGERALD

1896-1940

Il est le chef de file de la Génération perdue et l'émouvant représentant de l'ère du Jazz. Marié à Zelda Sayre, écrivain et source d'inspiration pour lui, son premier livre sort avec succès. Il mène une vie extravagante, clinquante et intense qui va nuire à son œuvre. Il écrit en France *Les Heureux* et *les Damnés*, *Les Enfants du Jazz* et *Gatsby le Magnifique*, trois chefs-d'œuvre. L'enfant gâté et mondain de l'Amérique triomphante, le chantre de la joie de vivre, légère et vaine, devient l'écrivain de la fêlure, de la nostalgie, des non-dits, des secrets, des peurs, des meurtrissures d'une classe enviable de tous. Puis survinrent la maladie, l'alcoolisme et la déchéance. Ses tentatives d'écritures, à Hollywood restent sans grande résonance. Son dernier grand roman très mélancolique *est Le dernier nabab* (qui est inachevé). Il meurt hélas ruiné et esseulé.

Analyse officielle :

Inspiré de ses années sur la Côte d'Azur et de la schizophrénie de Zelda, sa femme (personnage de Nicole), Fitzgerald mêle avec génie le clinquant à l'intime. C'est l'histoire de Dick Diver, le petit psychiatre qui épouse sa riche malade et la guérit ; il y ruine sa carrière, sa vie, en renonçant à cet amour impossible et désespéré. La démolition psychologique, sentimentale, sociale et professionnelle de Diver est totale. Longtemps remanié, cette œuvre ample, ambitieuse, à cette touche de désastre (que Fitzgerald jugeait caractéristique de son inspiration) et de dissolution, dont le titre, emprunté à l'*Ode au ravin* de Keats, dit les séductions de la mort. Elle constitue la chronique d'une génération d'expatriés sur le Vieux Continent : la Lost Generation, qui se tourne vers l'Europe, en réaction au puritanisme, à la dépression qui sévissent aux Etats-Unis depuis le krach de 1929. *Tendre est la Nuit* révèle le mal de vivre de personnes, rongées par la mélancolie, la peur du temps qui passe et de l'échec, et les besoins infinis de l'être humain dans un monde que toute transcendance a quitté. La fin du récit en devient abrupte et elliptique. De son vivant, les critiques n'ont vu dans ce roman que le reflet de la vie insouciant de son auteur, passant au travers de sa grande force tragique. Sa capacité à capter l'instant, à définir les atmosphères explique son grand talent, où chaque détail ou image acquiert la forme d'un symbole.

TENDRE EST LA NUIT est une œuvre attachante, élégante et moderne, par cette liberté d'esprit et cette disponibilité de la sensibilité, qui rend éternel l'éphémère. Il y a dans cette belle œuvre romanesque un génie de l'instantané, un pressentiment de la fin. Un acharnement aussi à saisir la beauté de l'instant de façon magnifique et poignante.

TENDRE EST LA NUIT est une œuvre attachante, élégante et moderne, par cette liberté d'esprit et cette disponibilité de la sensibilité, qui rend éternel l'éphémère. Il y a dans cette belle œuvre romanesque un génie de l'instantané, un pressentiment de la fin. Un acharnement aussi à saisir la beauté de l'instant de façon magnifique et poignante.

Personnages :

Le héros chez Fitzgerald est un être fragile dont le vide du rêve américain exerce des ravages sur lui, malgré sa foi innocente en cet idéal platonique. Entretenant le sentiment latent du désastre imminent, il est insouciant, capricieux, confronté aux réalités de l'existence, et d'une génération perdue. Il participe à la frénésie de l'ivresse et la mélancolie des fêtes luxueuses d'un monde éphémère obsédant. Charmeur plein de vie, il paraît souvent fragile, voire tourmenté, marqué par une fêlure, une rupture ; il crée sa propre ligne de fuite, une malédiction le mènera au désastre. Ce n'est pas un type social, mais une sensibilité. DICK : intellectuel, léger, charmeur, séducteur et raffiné, il a le don, le besoin de se faire aimer. Il a une politesse exquise, une intelligence vive, un rayonnement et une élégance. Il a des excès de mélancolie, souvent après de fiévreuses exaltations. Mais il perd sa force spirituelle et se laisse aspirer par la folie de l'être aimé, en perdant tout contrôle sur elle. Il représente le charme inquiet, le tragique gaspillage d'une vie nostalgique désenchantée. Ses illusions perdues l'atteignent en plein cœur. NICOLE : elle est l'image même de la beauté attirante, de la sérénité apparente et de la grâce. C'est une héritière admirée, courtisée, belle et provocante. Excentrique, fragile, angoissée, perturbée par un drame familial émotionnel traumatisant, elle cherche en Dick un appui. Elle connaît des troubles mentaux récurrents, puis le charme de la vie brisée et la « nuit de l'âme ».

Structure :

Composé de 3 Livres (25 + 23 + 13 chapitres sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est léger, nuancé, bref, sobre et lyrique. Il est élégant, poétique, ironique, et musical. On passe d'une humeur littéraire légère, brillante à une mélancolie de plus en plus marquée et sombre. C'est une écriture très plaisante et simple, les descriptions nombreuses et soignées révèlent un souci du détail.

Source d'inspiration :

Pétronie, Musset, Balzac, Wharton, James / Stein, Anderson.

A influencé :

Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Dos Passos / Irish, Dreiser, Caldwell, McCullers, Updike, Salinger, Roth, Carver.

Incipit du roman :

" C'est, à mi-chemin de Marseille et de la frontière italienne, un grand hôtel au crépi rose, qui se dresse orgueilleusement sur les bords charmants de la Riviera. Une rangée de palmiers éventent avec déférence sa façade congestionnée, tandis qu'une plage aveuglante s'étend à ses pieds. Un petit clan de gens élégants et célèbres l'ont choisi récemment pour y passer..."

Ce que j'en pense :

La description d'un amour absolu, tumultueux et malheureux de Dick pour Nicole est très touchante. Extraordinaire témoignage sur la vie d'entre les deux guerres, ce roman nostalgique décrit parfaitement la fêlure qui laisse présager la chute des personnages de cette génération perdue, des fantômes dont la quête échoue inexorablement. La narration est très habile à travers plusieurs points de vue. J'ai beaucoup apprécié la grande richesse psychologique de ces anti-héros fragiles, pathétiques et fascinants à la fois. Le grand livre du désenchantement, au charme désuet et plein d'élégance !

U.S.A. (LE 42ème PARALLELE - L'AN PREMIER DU SIECLE - LA GROSSE GALETTE)

Etats-Unis, 1930-1936

John Roderigo Dos Passos

New-York est une ville humaine : des personnages, des histoires, des dialogues, des atmosphères, faites d'odeurs, de sons et de lumière, s'entrecroisent. Grand écrivain réaliste, Dos Passos livre une épopée du 20ème siècle, dans cette trilogie éclatée d'un monde bousculé : actualités, phases romanesques, monologues lyriques se succèdent.

Résumé

LE 42ème PARALLELE : l'essor de la carrière des divers personnages, dans l'après guerre.

L'AN PREMIER DU SIECLE : la description de la guerre de 1914-1918 en Europe.

LA GROSSE GALETTE : le portrait des *Années Folles* marquées par l'antagonisme du Capital et du Travail. Chaque volume comporte une trame narrative (épisodes marquants dans la vie des héros), entrecoupée de séquences d'*Actualités*, extraits de presse, chansons à la mode, slogans publicitaires... La rubrique *Bonnets et Fortes Têtes* propose quelques aperçus biographiques d'hommes célèbres (politiciens, chef d'entreprise). Le point de vue et les souvenirs de l'auteur sont énoncés dans la rubrique *L'Œil-caméra*. Cela s'achève sur l'image d'un vagabond avec l'Amérique constituée de deux nations affrontées.

Une scène clé : Ward autour de la Pittsburgh Union Station

"... les collines étaient roses et noires avec des trous bleus aux endroits où s'élevait la fumée des feux des petits déjeuners. Partout se voyaient des rangées de maisonnettes, des usines métallurgiques, des tas de charbon. Ca et là, une colline lançait contre le ciel une rangée de maisonnettes ou un groupe de hauts fourneaux. Des bandes d'hommes à la figure noire en vêtements sombres se tenaient debout dans les flaques d'eau aux croisements. Des murs noirs de poussière de charbon cachaient le ciel. Le train passa sous des tunnels, sous des ponts, à travers des trouées profondes..."

DOS PASSOS

1896-1970

Il est reporter en Espagne, au Mexique et au Proche-Orient. Son premier roman *Trois soldats* est une dénonciation de la guerre. Puis c'est *Manhattan Transfert* portrait collectif de destins désenchantés. Il mêle fiction et éléments autobiographiques dans ses impressionnantes fresques, qui sont des critiques acerbes et féroces de la vie capitaliste, individualiste et décadente des Etats-Unis, où les mythologies se font et se défont. Appartenant à la Génération perdue de l'après-guerre, il oscille entre l'anarchisme et le communisme (il est condamné finalement). Moderniste, il invente une nouvelle forme de réalisme, utilisant des procédés naturalistes et impressionnistes, le collage et le montage, bâtissant des puzzles à l'image des grandes cités américaines. Rebelle de la classe moyenne, il fait partie des fondateurs et des chantres de l'Amérique.

Analyse officielle :

(titre collectif de 1938) est une trilogie gigantesque et audacieuse formée par *Le 42ème Parallèle*, *L'An premier du siècle* et *La Grosse Galette*. Cette froide chronique désabusée mélange, de façon adroite, fiction et biographies de personnalités connues ; elle utilise de vrais titres de journaux, des publicités, des chansons de l'époque et des extraits de discours politiques. Elle établit ainsi une chronique de l'histoire et de la société américaine conquérante de 1900 à 1930, et de son irrésistible ascension vers la puissance. Dos Passos compose un vaste tableau de cette vie désenchantée, autour d'une douzaine de personnages récurrents - six hommes et six femmes : un linotypiste militant d'extrême gauche, un publicitaire, un mécanicien, une jeune décoratrice.... Des centaines de figurants appartenant à toutes les classes y évoluent également. *U.S.A.* est une attaque virulente et satirique d'un système basé sur l'avidité et l'exploitation de l'homme par l'homme, où New York, cœur du monde capitaliste, est l'objet de tous les rêves, la cité de tous les naufrages. Dos Passos détruit et déconstruit le mythe et l'illusion du rêve américain fondamental puisqu'il montre l'impuissance de l'individu face à la société. Il confronte la conscience individuelle et collective ; il fait preuve d'une

maîtrise inégalée dans la mise en scène alternée des individus et des groupes : dialogues ébauchés, interrompus, repris, melting-pots, fiction et non-fiction, creusets avec lectures, conversations, rumeurs, histoires vécues ou entendues... Il livre un dispositif complexe, expérimental et savant. Il s'attache à l'essor du mouvement ouvrier avec ses violences et espoirs, aux syndicats, l'espoir socialiste et les rouages internes du capitalisme ; la vie en mer, la première Guerre mondiale (côté américain), la naissance d'Hollywood et le naufrage de la Grande Dépression sont aussi décrits. *U.S.A.* est avant tout « la parole du peuple » donnant une oreille sensible aux diverses voix de l'Amérique. Et l'irruption de ces voix (courants de consciences) donne naissance à un mélange réussi d'étude de la nature humaine, dans un portrait audacieux, sans concession et très moderne sur la misère humaine et du dénuement moral du pays enrichi d'après guerre. ***U.S.A. constitue la plus réussie des tentatives d'écriture, mûre, puissante et riche, d'une histoire globale de la vie américaine du 20ème siècle, d'un monde en plein bouleversement, morcelé et inquiétant ; c'est un tableau d'histoire sans équivalent dans la littérature, une fresque simultanée et panoramique à la verve narrative assez révolutionnaire.***

Personnages :

Le héros chez Dos Passos n'a pas de visage : il a la physionomie de son langage et de ses gestes, qui en sont le prolongement. Il est un vrai marqueur social. C'est un humble, un vaincu, un égaré, qui a des tâtonnements d'esprit. Il a un caractère indécis, inabouti, insaisissable ; il a une vie sans importance, non remarquable, entre espoir et désillusion. C'est l'empreinte collective de son passage qui livre le secret de son pays. Personnage moyen, résigné, il est « mangé » par la ville impitoyable et par l'Amérique. C'est un enchaîné à son destin ; il a une parole stéréotypée, une conscience oblitérée et mécanique ; insaisissable, il s'agite, lutte pour la survie ou le succès. Il manque de substance romanesque, englouti par l'empreinte collective.

Structure :

Composé de 3 Livres (avec chapitres et titres).

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur (L'Œil-caméra). Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il y a une juxtaposition d'écritures diverses (reportage, poésie, chanson à la mode, etc.) avec différents courants de consciences. De nombreux mots sont ajoutés dans des langues étrangères. La typographie est complexe, riche, variée et très multiple.

Source d'inspiration :

Cervantes, Thackeray, Joyce, Hemingway, Woolf, Fitzgerald, Faulkner / Anderson, Frank, Gold, O'Neill, Sandburg, Lewis, Stein, Whitman, Sinclair, Dreiser, Guilloux.

A influencé :

Steinbeck, Sartre, Broch / Irish, Dreiser, Caldwell, McCullers, Updike, Salinger, Roth, Carver, Coover, Pynchon, Doctorow.

Incipit du roman :

" Le jeune homme marche vite seul à travers la foule de plus en plus clairsemée la nuit dans les rues ; les pieds sont fatigués par des heures de marche ; les yeux avides de la courbe chaleureuse des visages, d'une lueur complice dans les regards, d'un port de tête, d'un haussement d'épaule, du geste des mains qui se tendent et se serrent ; le sang vibre de désirs..."

Ce que j'en pense :

Cette très longue trilogie est d'une grande richesse stylistique, osée et novatrice, qui peut parfois dérouter par son côté expérimental. Ce livre est dense et très complexe. J'ai aimé le fait que l'histoire personnelle de gens simples (âmes vagabondes s'entrechoquant dans cette Amérique en pleine essor) côtoie un faisceau d'histoires parallèles (célébrités, hommes politiques et historiques.) distille malgré tout une énergie et un optimisme étonnants, dans des descriptions très douloureuses. Une vision sordide sans concession de la société de son époque à lire absolument. Un monument littéraire, ahurissant de force.

JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE

France, 1936

Georges Bernanos

Cet émouvant roman de l'agonie décrit le combat spirituel et bouleversant d'un jeune curé malade confiant à son journal ses doutes et ses faiblesses, dans une réalité noire où l'on lutte contre le Mal et la peur. Venu tard au roman, Bernanos le visionnaire et l'insurgé, au réalisme surnaturel, inscrit de son sang cette fiction violente, nocturne et superbe.

Résumé

Le nouveau et jeune prêtre catholique de la petite paroisse pauvre artésienne d'Ambricourt mène une existence discrète et solitaire. Il est miné par un cancer de l'estomac et son désespoir devant le manque de foi de la population indifférente, vulgaire et hostile du village. Ardent et malade, le curé tient son journal méticuleusement, d'une écriture fiévreuse, et y décrit ses tourments spirituels, ses rencontres avec les villageois et les résultats de son travail. Il échoue à remplir son devoir ; et c'est seulement pendant une crise dans le château du village qu'il réussit à convaincre la comtesse de l'existence de Dieu. Cette dernière meurt du combat fatal qu'elle a soutenu. Le curé mourra également suite à l'aggravation brutale de sa maladie, béni par son ancien condisciple du séminaire, devenu défrôqué.

Une scène clé : le jeune curé et ses réflexions sur son nouveau village

"C'est là que m'est venue l'idée de ce journal et il me semble que je ne l'aurai eue nulle part ailleurs. Dans ce pays de bois et de pâturages coupés de haies vives, plantés de pommiers, je ne trouverais par un autre observatoire d'où le village m'apparaît ainsi tout entier comme ramassé dans le creux de la main. Je le regarde, et je n'ai pas l'impression qu'il me regarde aussi. Je ne crois pas d'ailleurs non plus qu'il m'ignore. On dirait qu'il me tourne le dos et m'observe de biais, les yeux mi-clos, à la manière des chats. Que me veut-il ? Me veut-il même quelque chose ? A cette place, tout autre que moi..."

BERNANOS

1888-1948

Il passe sa jeunesse en Artois, constituant le décor de ses romans. C'est un auteur paradoxal, d'exil et d'errance, anticonformiste, anticomuniste, catholique fervent et monarchiste ; il est un homme de foi, de passion et de conscience. Il participe à la première guerre mondiale, où il est maintes fois blessé ; puis il mène une vie matérielle difficile en commençant à écrire. Il obtient le succès avec *Sous le soleil de Satan*. Actif polémiste furieux, pamphlétaire excessif, prophète fulminant, animateur spirituel de la Résistance, il explore dans ses œuvres ses hantises de la mort, dans le combat spirituel du Bien et du Mal, les péchés de l'humanité et le secours de la grâce. Ses personnages de prêtre sont en proie au doute perpétuel : *La joie*, *Un crime* et *Nouvelle histoire de Mouchette*. Son œuvre énergique mêle l'humilité, le surnaturel, l'aventure humaine.

Analyse officielle :

Ce livre lumineux est l'expression d'une très profonde spiritualité, le portrait intemporel, poétique et émouvant de la figure d'un jeune curé, qui se vide en offrant à qui veut sa passion vacillante, brisée par la lâcheté des hommes. Cette profonde et bouleversante confession est baignée par « l'extraordinaire dans l'ordinaire », où gravitent les notables locaux (châtelains nobles ou bourgeois), les petits commerçants et les paysans. Bernanos fouille la psychologie de ses personnages et fait ressortir leur âme en tant que siège du combat entre le Bien et le Mal. Il n'hésite pas à faire parfois appel au divin et au surnaturel. Déchirant le voile épais tendu par la misère, l'iniquité, la médiocrité, l'indifférence et le péché, il filtre un rayon de lumière. Jamais de réelle diabolisation chez lui, mais un souci de comprendre ce qui se passe dans l'âme humaine derrière les apparences. Il est très proche de ses

personnages, tel un accompagnateur témoignant d'une présence attentive et fraternelle. Le romancier du « réalisme surnaturel » et des conflits intérieurs, est surtout l'ennemi de toutes les lâchetés qui diminuent l'homme et de toutes les tyrannies qui l'écrasent. La pauvreté est, plus que le dépouillement des biens matériels, une attitude fondamentale de la vie chrétienne et de la vie apostolique. Cette mystique de la pauvreté double la mystique de la grâce de Dieu.

La création et la réception du JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE relèvent d'une triple conjonction entre un auteur, son public et le contexte littéraire et spirituel des années trente : c'est un véritable âge d'or pour les auteurs chrétiens. Bernanos insère magistralement des diatribes mal débrouillées contre « les bien pensants ».

Personnages :

Le héros chez Bernanos, même s'il rejette l'optimisme, garde l'espoir en l'avenir : c'est une créature de lumière humble et innocente, conservant sa clairvoyance, sa générosité ; il est retranché du monde des hommes par son manque de pragmatisme et un mal de vivre. L'abandon au Christ lui donne, au plus profond du drame et de l'angoisse, la densité spirituelle où s'enracine son invulnérabilité. Sa solitude prend des allures de calvaires émouvants où la foi est une question de vie ou de mort. LE CURE : il est jeune, chétif, timide, modeste, bien intentionné mais maladroit. La fragilité de sa santé est compensée par son énergie morale, son ardent désir d'aider ses paroissiens à sortir de l'ennui qui les ronge. Il s'engage avec courage dans un combat pour la foi. Accaparé par les soucis de sa vie quotidienne, par une déception et un doute cruels, il a une naïve obstination. Il est incapable d'accomplir son ministère avec une autorité suffisante. Sa pauvreté extérieure s'accompagne d'un feu intérieur. En mourant, il déclare que « tout est grâce ». Sa vie a été un vrai chemin de croix menant de la nuit vers la lumière. CHANTAL : fille du comte châtelain d'Ambricourt, elle se confie au curé de la haine qu'elle porte à sa mère, du dégoût que lui inspirent les amours de son père et de l'institutrice. Orgueilleuse, victime innocente, révoltée, égarée et indomptable, elle subit la souffrance ; l'incompréhension, l'amertume précoce et l'empoisonnement moral la gagnent.

Structure :

Composé de 3 chapitres (sans titre).

Narrateur-héros omniscient subjectif : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est nerveuse, parfois véhémence, tourmentée et pamphlétaire. Le style limpide et épuré dans sa justesse et son humanité, est dépouillé, sincère et serein. C'est le style de la douceur et du mystère, sublimé par l'ellipse (lignes entières parfois de points de suspension, des blancs typographiques qui isolent les coulées du texte)... La phrase coule au rythme même de la pensée, parfois douce et parfois avec un torrent tumultueux.

Source d'inspiration :

Chateaubriand, Dostoïevski, Balzac, Huysmans, Proust, d'Aureville / Baudelaire, Bloy, Gide, Green.

A influencé :

Sartre / Claudel, Mauriac, Clavel, Jaccottet, Bräsilach, Blanchot, Green, Butor.

Incipit du roman :

"Ma paroisse est une paroisse comme les autres. Toutes les paroisses se ressemblent. Les paroisses d'aujourd'hui, naturellement. Je le disais hier à M. le curé de Norenfontes : le bien et le mal doivent s'y faire équilibre, seulement le centre de gravité est placé bas, très bas. Ou, si vous aimez mieux, l'un et l'autre s'y superposent sans se mêler, comme deux liquides de..."

Ce que j'en pense :

Ce superbe roman est austère et sec malgré son style magnifique. Il est stupéfiant de vérité et de réalisme avec une grande puissance de dialogues. J'ai apprécié la description précise avec laquelle le prêtre confie à son cahier ses désarrois, ses impuissances (face à une communauté imparfaite et si peu indulgente), ses nuits d'insomnie... On se sent proche des douloureuses interrogations de cette âme tourmentée, qu'on ait la Foi ou non. Difficile d'ignorer ce classique qui parle de la pauvreté (au sens social ou au sens spirituel) avec autant de profondeur, de nudité et de vérité. Une immersion fine qui sonne juste dans un monde à la fois désuet et sublime. Un chef d'œuvre assez bouleversant !

ABSALON, ABSALON ! (Absalom, Absalom !)

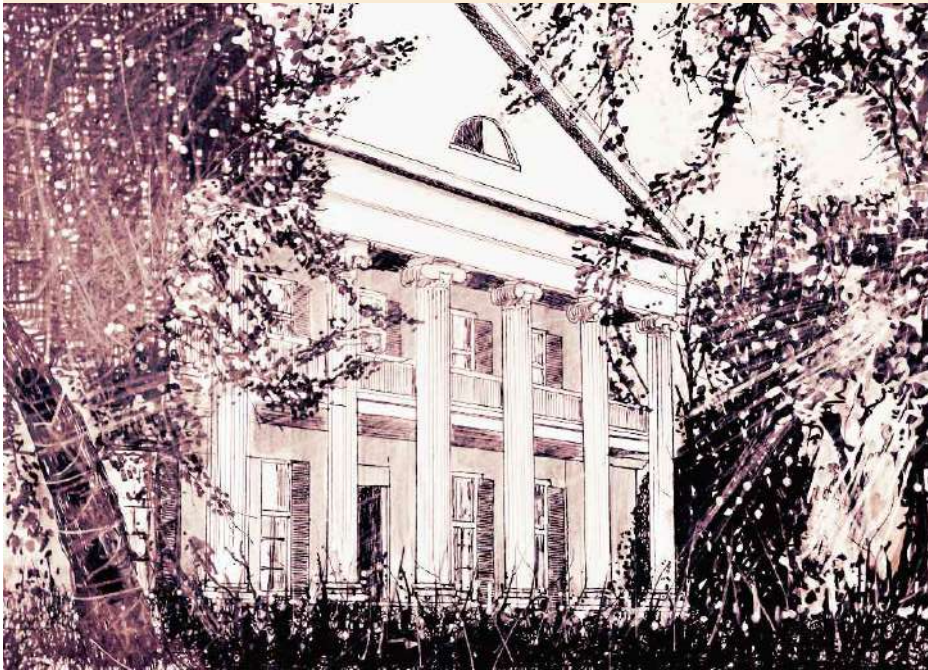
Etats-Unis, 1936

William Faulkner (William Harrison Faulkner)

Ce grand roman tragique, complexe, plein de violence et de fureur, dépeint la déchéance d'un planteur et de sa famille. Il brocarde la médiocrité ordinaire de petits Blancs racistes. Ténébreux et scandaleux, Faulkner brosse l'impitoyable portrait d'une faible humanité avec grandeur et dérision, dans un style épique et une voix polyphonique.

Résumé

En 1910, Quentin Compson narre à un camarade l'histoire de Thomas Sutpen. En 1833, dans le comté d'Yoknapatawpha, Sutpen bâtit la plus riche maison avec des esclaves sur une plantation acquise grâce à une fraude. Il se marie avec Ellen Coldfield qui lui donne un fils Henry et deux filles Judith et Clytie. Au retour de ses études Henry revient avec un ami Charles Bon (le fils de Sutpen né de son premier mariage) qui aime Judith : Sutpen le chasse. La guerre de Sécession survient et les trois hommes vont se battre. Après la guerre, Charles décide d'épouser Judith : pour empêcher l'inceste, Henry le tue et s'enfuit. Sutpen trouve sa femme morte, ses esclaves dispersés, ainsi que ses terres ruinées : il échoue pour restaurer sa fortune. Henry est tragiquement terré à demi-fou pendant vingt ans dans la maison que brûle, finalement, Clytie.

Une scène clé : le projet qu'avait en tête Thomas Sutpen

" Vous comprenez, j'avais un projet en tête. Était-il bon ou mauvais, peu importe : la question est de savoir à quel stade de sa réalisation j'ai commis l'erreur, ce que j'y ai fait ou mal fait, à qui et en quoi il a nui au point que ceci laisserait à penser. J'avais un projet. Pour le réaliser, j'avais besoin d'argent, d'une maison, d'une plantation, d'esclaves, d'une famille - et, bien entendu, soit dit en passant, d'une femme. Je résolus d'acquiescer tout cela sans demander de faveur à personne. J'ai même une fois risqué ma vie... "

FAULKNER

1897-1962

Issu d'une famille ruinée du Mississippi, il est révélé avec *Le bruit et la fureur*. Il publie d'autres romans majeurs, *Tandis que j'agonise*, *Sanctuaire*, *Lumière d'août*. Le tissu narratif est totalement déconstruit, avec une chronologie non temporelle, dans un temps suspendu ; d'une grande virtuosité, l'écriture décrit les âmes et passions humaines, traduites par de longs monologues intérieurs. Ce génie épique a constitué une comédie humaine (cosmogonie) avec sa chronique du *Yoknapatawpha* : la superbe alliance du réalisme et de l'imaginaire enlumine les réactions archétypales des hommes devant les problèmes de la mort, de l'identité, du secret et du destin. Son œuvre romanesque, complexe et puissante, reflétant le pessimisme, l'amertume profonde, la décadence et le racisme des Etats-Unis du Sud, est d'une richesse exceptionnelle.

Analyse officielle :

Absalom, Absalom ! est un roman violent, un drame psychologique désespéré, intense et psychanalytique, d'une prose très travaillée ; c'est une longue interrogation sur les raisons du naufrage sudiste. L'univers tragique du Yoknapatawpha, en sublimant le réel en universel, montre que le drame de chacun (perçu au travers des prismes de plusieurs consciences) se fonde dans le drame collectif du Sud. Dans une atmosphère lourde de cauchemars, pleine de souvenirs du passé et de mystères, cette vision transforme en mythe une réalité : le Sud, avec sa pauvreté et son racisme, devient un symbole de la condition humaine et de la chute originelle. Les thèmes sont : les traditions du Sud, la déchéance familiale, la Nature, l'histoire, le passé, les passions (ambition, amour, violence, adultère, cupidité, opportunisme), les souvenirs d'enfance, l'indifférence face à la vie, les préjugés, la malédiction, la fatalité, la mort. Faulkner s'attache aux problèmes posés par les relations familiales et le mélange de races, où des événements mineurs acquièrent une résonance quasi mythologique ; ils semblent autant de traumatismes fondateurs, se

confondant avec les traumatismes intimes dans un chassé-croisé permanent et vertigineux. La faute tragique du héros fondateur, sa sombre destinée, sa bigamie, son alliance avec le sang noir sont le véritable ressort de cette tragédie et la cause de la malédiction biblique qui frappe sa descendance maudite. Faulkner introduit beaucoup de personnages, d'intrigues, de digressions avec sa voix si personnelle et originale, use du point de vue multiple avec courants de conscience et ellipses narratives.

Comédie humaine, théologie romanesque et trame moderne, complexe et polyphonique, mythe ou légende du Sud, ABSALON, ABSALON ! est une parabole réflexive, aboutie, originale et fascinante. Elle fouille le subconscient dans un étonnant mélange de réalisme et d'imaginaire, de violence, de fureur obscure et impitoyable ; elle met en scène une humanité très diverse au destin funeste, tragique et inexorable. La force et l'originalité de Faulkner c'est sa vision profondément personnelle et intemporelle de l'expérience humaine. Il a révolutionné le roman moderne.

Personnages :

Le héros chez Faulkner a une dimension mythique. Il est vicieux, idiot, grotesque, tourmenté, alcoolique, hanté par le souvenir du Jardin d'Eden. Uni par les liens du sang et de la haine, acharné à se perdre, il est frappé par la fatalité. C'est un monstre coupable, tourmenté et damné, avec ses obsessions, ses secrets et ses souffrances ; il est aveuglé par ses vices, ses désirs et ses frustrations. Anti-héros oédipien, il ne relève pas de la psychologie et morale, mais de l'épopée. Il touche aux limites de l'universel.

SUTPEN : il est corrompu par le sang et l'argent. Ogre diabolique et arrogant, c'est un mégalomane aisé et oisif ; il est obstiné et désinvolte, brave et vaniteux ; il a un désir de grandeur véritablement démoniaque, en tentant de s'élever au-dessus de sa condition. Il sait se montrer grossier, cynique, taciturne, bourru et impitoyable. Sadique, rustre, il lutte contre les forces de la nature et de l'hérédité.

Structure :

Composé de 9 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient et subjectif : écrit à la 1ère et 3ème personne. Descriptions en focalisations omnisciente et interne.

Style :

Il est vivant, percutant, implacable, travaillé et poétique, avec de nombreuses métaphores. Foisonnantes et baroques (avec propositions subordonnées), les longues phrases sont parfois complexes ou hermétiques. La prose est dense, intense et totale ; enivrante, elle est tortueuse, obscure mais toujours subtile.

Source d'inspiration :

Melville, Brontë E., Scott, Flaubert, Dickens, Dostoïevski, Dumas, Balzac, Hardy, Twain, Joyce, Proust, Woolf / Anderson.

A influencé :

Dos Passos, Sartre, Steinbeck / Warren, O'Connor, Capote, Welty, Mc Cullers, Morrison, McCarthy, Baldwin, Wright, .

Incipit du roman :

" Depuis un peu après deux heures jusque vers le déclin de la longue après-midi de septembre, silencieuse, brûlante, fastidieuse et morne, ils restèrent assis dans ce que Miss Coldfield continuait d'appeler le bureau parce que c'était ainsi que l'appelaient jadis son père - une pièce obscure, étouffante, sans air, dont les persiennes, depuis quarante-trois étés, demeuraient toutes... "

Ce que j'en pense :

La lecture de Faulkner est complexe (une chronologie des événements et une biographie des personnages sont données en fin de tome afin de permettre au lecteur de s'y retrouver), âpre et assez froide. L'histoire torturée des Sutpen, faite de bruit et de fureur, impressionne beaucoup ; différents narrateurs racontent, dans une langue saccadée et lourde, dans un « courant de conscience », dense et très marquant. C'est un très pesant déferlement de passion où la Fatalité règne à la manière des tragédies grecques classiques. D'une noirceur totale, ce grand roman déroutant et virtuose se mérite ! A lire sans faute.

LA NAUSEE

France, 1938

Jean-Paul Sartre

Ce roman est un journal de l'absurde, une exploration de la nausée, une révolte contre l'absurdité de la vie et l'inutilité de l'homme. Maître à penser, Sartre traite de la mauvaise conscience des choses et de l'angoisse existentielle à la liberté humaine et la création : il est la figure de proue, engagée et athée, du courant de pensée existentialiste.

Résumé

A trente cinq-ans, Antoine Roquentin vit seul à Bouville, une cité imaginaire. Il travaille à un livre sur le marquis de Rollebon, aristocrate du 18ème siècle ; il vit de ses rentes. Il tient régulièrement son journal personnel. Petit à petit, il constate que son rapport aux objets ordinaires a changé. Tout lui semble désagréable et une Nausée le prend où il ne peut plus se voir, ni se sentir sans éprouver un profond dégoût. Il sent un étrange éloignement avec tout ce qui l'entoure. Il ne supporte plus la bourgeoisie de Bouville, ni l'autodidacte Mr de Rollebon, son unique fréquentation. Aussi arrête-t-il son livre. C'est alors qu'il se rend compte qu'il existe et ses nouvelles visions changent tout son être : seul l'imaginaire et l'écriture d'un roman parviendront peut-être à l'arracher à la Nausée et à accepter l'existence de la vie, telle qu'elle est.

Une scène clé : Roquentin contemple une racine de marronnier, dans un jardin public.
 " La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et neuve entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire « exister ». J'étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord..."

SARTRE

1905-1980

Dramaturge, romancier et essayiste, il est un philosophe intellectuel engagé, connu pour son œuvre prolifique et provocatrice ; sa philosophie (l'existentialisme) évolue au marxisme et son engagement politique et social à gauche. Il est le mari de Simone de Beauvoir. Son œuvre est riche en textes majeurs (*L'Être et le Néant*, *L'existentialisme est un humanisme*), en recueil de nouvelles, *Le Mur*, en romans, la trilogie *Les Chemins de la liberté* et en pamphlets. Au théâtre, *Les Mouches*, *Huis clos*, *Le Diable et le Bon Dieu* illustrent parfaitement les thèmes de l'hypocrisie, l'angoisse existentielle et fortuite, de la mauvaise conscience des choses et de l'absurde. Il est un chef spirituel, condamné à être libre. Très novateur, pessimiste et adepte du réalisme subjectif amé- ricain, il a des convictions anti-bourgeoises, anti-capitalistes et anti-impérialistes.

Analyse officielle :

Intitulé au départ *Mélancholia* (célèbre gravure de Dürer), ce roman, qui témoigne des difficultés de la genèse, est un « factum sur la contingence ». Partant d'une méditation sur l'absurde et l'aventure, c'est la somme transposée des expériences vécues par Sartre, qui rend compte de sa vie sur le mode singulier et sur le mode universel : le professorat du Havre, la découverte de la phénoménologie et de Kafka, la dépression, l'expérimentation de la mescaline. Il exprime, sublimé, sous une forme littéraire des vérités et des sentiments métaphysiques. Le manuscrit, trois fois repris, devint *La Nausée* et fut très bien accueilli. Il développe l'idée de l'individualisme désengagé, et dit que l'existence humaine est finalement vide de sens : tout sens que nous attribuons aux choses est arbitraire et donc rien de plus qu'une étiquette imaginaire, grossièrement appliqué à des choses qui sont entièrement étrangères. La nausée est le malaise, l'envie d'éjecter tous les corps étrangers de son propre corps. Roquentin est saisi par cet étrange malaise et entrevoit toute l'absurdité de la con-

dition humaine : angoisse existentialiste de la vie, de la décision et vertige de la liberté. Il est si profondément dégoûté par l'existence qu'il se sent un besoin physique de l'éloigner de lui, intellectuellement, spirituellement et physiquement. Après sa « révélation » et son besoin d'écriture, il récupère son droit d'agir et d'influer sur le monde. Il réussit à résoudre son combat avec son propre élan créateur et confirme ainsi la valeur de sa vie personnelle (qui précède l'essence).

Roman métaphysique du sentiment ontologique et de la contingence. LA NAUSÉE est une excellente approche et introduction de l'univers philosophique de Sartre (mise sous forme romanesque de ses concepts). Il annonce la « néantisation » de l'homme ; il montre d'où le roman tire à la fois sa force et sa beauté avec une écriture neuve, originale et expressionniste. Par les situations qu'il propose et les problématiques qu'il développe, Sartre interpelle les consciences dans un message de liberté et de générosité.

Personnages :

Le héros chez Sartre est une créature solitaire libre et responsable, qui a des sympathies existentialistes et phénoménologiques ; il lutte contre l'absurdité de la vie, avec une approche philosophique et métaphysique, Gêné et embarrassé de lui-même. Il a le problème de conquérir la liberté chaque jour dans l'angoisse et le désespoir. Il donne un sens à sa vie par ses actes. ANTOINE ROQUENTIN : c'est un célibataire érudit qui a abandonné un emploi en Indochine, par lassitude des voyages. Narrateur nihiliste effrayé par sa propre existence, il n'a plus d'affection pour personne, malgré la « rencontre » de l'Autodidacte à la bibliothèque, avec qui il entamera un dialogue opposant l'humanisme à son individualisme désengagé. Sa nausée prend un sens métaphysique où toute existence devient superflue, absurde. En créant une œuvre d'art, il peut se libérer de la nécessité d'appliquer des significations aux objets extérieurs ; il envisage ainsi le monde d'une façon nouvelle et créative.

Structure :

Composé d'un Avertissement des Editeurs, d'un Feuille sans date et d'un Journal (avec dates).

Narrateur-héros omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente subjective.

Style :

Il y a souvent dans le style des allusions, des reminiscences, des parodies et des pastiches. La langue est sèche, aride, maîtrisée et très personnelle ; elle met sur un piédestal le sujet. Faite d'oxymores et d'antithèses, elle est simple, particulière parfois éblouissante, basée sur le « réalisme subjectif américain ». La rhétorique l'emporte sur la stylistique. La prose est puissante par son observation minutieuse, ses monologues intérieurs. Elle est directe, pittoresque et pleine d'images.

Source d'inspiration :

Rousseau, Diderot, Flaubert, Huysmans, Dostoïevski, Kafka, Céline, Hemingway, Faulkner, Dos Passos / Descartes, Kant, Hegel, Fourier, Feuerbach, Marx, Queneau, Jaspers, Duhamel, Heidegger.

A influencé :

Camus / Moravia, de Beauvoir, Merleau-Ponty, Fanon, Laing, Murdoch, Gorz, Badiou, Jameson, Lessing, Burroughs, Levinas.

Incipit du roman :

" Le mieux serait d'écrire les événements au jour le jour. Tenir un journal pour y voir clair. Ne pas laisser échapper les nuances, les petits faits, même s'ils n'ont l'air de rien, et surtout les classer. Il faut dire comment je vois cette table, la rue, les gens, mon paquet de tabac, puisque c'est cela qui a changé. Il faut déterminer exactement l'étendue et la nature de ce..."

Ce que j'en pense :

C'est un roman déroutant, complexe et vrai, qui vaut la peine de s'y accrocher. J'ai adoré la scène de la " nausée " au jardin public près de la racine du marronnier. Je trouve que le personnage de Roquentin est l'un des plus singuliers du roman français du 20ème. Le lire c'est faire l'expérience vertigineuse du mal être, accepter de perdre ses illusions sur le monde, de laisser tomber le voile qui masque les choses, de regarder crûment le drame de l'existence. Il faut se laisser emporter par le torrent des mots de Roquentin, par sa description glaciale de la conscience de la folie qui le gagne, par son désespoir mélancolique. Cette constatation lucide et implacable, cette quête d'identité, grave et sombre, est, je trouve, très forte et assez unique.

DIX PETITS NEGRES (Ten little niggers)

Angleterre, 1939

Agatha Christie

L'étrange et le surnaturel triomphent dans ce roman à rebondissements, où le lecteur est invité à mener l'enquête, à débrouiller les indices et à trouver, parmi les nombreux suspects insoupçonnables, le coupable. Maître incontestable du crime à l'anglaise, Christie signe un véritable exercice astucieux et intellectuel, construit avec une habileté unique.

Résumé

Dix personnes se retrouvent sur l'île du Nègre, dans le Devon, invités par un mystérieux M. O'Nyme, hélas absent. Un couple de domestiques veille à leur confort. Dans le salon reposent dix statuettes de nègres en porcelaine. Dans chaque chambre, une comptine, *Ten Little Niggers*, raconte l'élimination minutieuse de dix petits nègres. Après le premier repas, une voix s'élève, reprochant à chacun un crime, resté impuni. Un des convives s'étrangle et meurt, comme la première victime de la comptine : une statuette disparaît. Et les morts se succèdent diaboliquement, obéissant à la comptine. Les dix invités meurent tous. Malgré tous les indices, le crime reste insoluble. Mais on trouve une bouteille à la mer, avec une confession du meurtrier, le juge Lawrence Wargrave. Il a tué stratégiquement tous les autres, avant de se suicider.

Une scène clé : les invités accostent un à un l'île du Nègre

" Le canot automobile contourna le rocher en produisant un gros remous. A présent, on voyait la maison. Le côté méridional de l'île différait totalement du reste et descendait en pente douce vers la mer. L'habitation, basse, carrée et de style moderne, aux fenêtres cintrées, faisait face au midi et recevait la lumière à flots. Une demeure exquise qui répondait à tout ce qu'on pouvait rêver de mieux. Fred Narracott coupa son moteur et lentement le bateau s'engagea dans une petite crique naturelle entre les rochers. Philip Lombard observa, d'un ton sec : Ce doit être rudement difficile d'aborder ici par gros temps !... "

CHRISTIE

1890-1976

Son premier roman *La mystérieuse affaire de Styles* introduit Hercule Poirot, son célèbre détective belge d'une étonnante perspicacité. Miss Marple est son second grand personnage, vieille dame adorable au talent redoutable. Son style, sage et flegmatique, ses intrigues très construites, ses retournements de situations finales et le charme de ses héros enthousiasment le public. Elle possède un humour subtil et parfois une once de critique sociale. Elle écrit aussi des fictions sentimentales, des pièces de théâtre et des nouvelles. C'est la reine incontestée de l'énigme et des affaires criminelles qui sont présentées comme des mécanismes rigoureusement logiques, menées à la perfection avec des analyses et une composition infaillibles. Elle est une romancière majeure de la littérature policière à suspense, une des plus lues de tous les temps.

Analyse officielle :

Avec plus de cent millions d'exemplaires, ce livre, accueilli par une excellente critique, est le plus vendu des romans d'Agatha Christie. La reine du crime élabore toujours des intrigues passionnantes à la grande variété des histoires ; la folie, la soif de vengeance, la culpabilité, la cupidité, la justice personnelle y sont présents. Et l'angoisse, la terreur, une atmosphère tendue, pesante et oppressante, un suspense haletant en sont les ingrédients. Les scénarii sont macabres et il y a une élégance du crime. Les détectives (absents dans ce roman) élucident l'énigme, dans une attente anxieuse, par la rigueur du raisonnement et la pénétration psychologique, dans une suite de déductions quasi mathématiques. Le meurtre s'explique toujours par la personnalité de la victime, puis par celle du brillant assassin. La complexité et l'ingéniosité de la machination criminelle des meurtriers insoupçonnables et le caractère inattendu de la solution du problème, malgré les nombreux indices, contrastent avec le cadre souvent familial et traditionnel des maisons anglaises

où se déroulent ses drames. Avec sa mécanique implacable, *Dix petits nègres* manipulent admirablement le lecteur. La psychose monte, le dénouement est surprenant, les diversions, les fausses pistes et les alibis douteux abondent. Les personnages sont affublés de tous les clichés anglo-saxons et attendent le verdict dans un climat d'angoisse, qui les rend aussi nerveux que comiques. L'île en question devient un parfait huit clos meurtrier : cette absence d'issue favorise le crime parfait, permettant à l'assassin d'agir à sa guise, de brouiller les pistes et de se moquer du manque de discernement des autres convives.

Le génie de la composition, son art de maintenir le suspense et de ménager jusqu'à la fin le mot de l'énigme, la vivacité des dialogues et cette touche d'humour anglais expliquent que DIX PETITS NÈGRES eut une audience internationale sans équivalent. Agatha Christie nous livre dans ce divertissement intellectuel un grand classique indémodable et inimitable de la littérature policière, un étonnant roman à énigme.

Personnages :

Le héros chez Christie possède toujours un secret et un mystère. Coupable en puissance, il a souvent de bonnes raisons (pour lui) pour supprimer la victime.

HERCULE POIROT (non présent dans ce roman) : c'est un petit homme vieillissant, élégant, méticuleux, maniéré, prétentieux, vaniteux et orgueilleux. Il est infaillible et possède un grand art de la déduction. Il s'attaque aux crimes les plus mystérieux avec flegme et décontraction. Prosaïque et maniaque, soucieux de son confort et de la morale, il est caractérisé par son dandysme, ses cheveux teints et son énorme moustache ; c'est un héros ambigu, paternel, non dépourvu de ridicules. Sa méthode est guidée par un amour de l'ordre ; il vise à l'inventaire de petits faits, à leur classement, et agencement les uns aux autres selon la technique du puzzle. Il a une grande interprétation psychologique du crime et réfléchit en utilisant rationnellement les « cellules grises » de son cerveau.

MISS MARPLE (non présente dans ce roman) : autre personnage célèbre de l'œuvre d'Agatha Christie, elle a tenu le rôle dans une douzaine de roman où elle résout des meurtres intéressants. Elle mène une petite vie tranquille de célibataire endurcie dans un village anglais. La vieille dame emploie une méthode personnelle, intuitive et routinière fondée sur la connaissance de la nature humaine qui basée sur l'observation précautionneuse de son milieu.

Structure :

Composé de 16 chapitres (sans titre) et d'un Epilogue.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation externe.

Style :

Il est simple, sobre, précis, minutieux et évocateur ; il est flegmatique, avec de nombreux dialogues très vifs et entraînants. Il manipule à loisir le lecteur.

Source d'inspiration :

Dickens, Poe, Collins, Doyle, Hammet / Cain, Burnett, Chesterton, Bentley, Allingham, Marsh, Alleyn.

A influencé :

Sayers, Queen, Freeman, Highsmith, Boileau et Nacejac, Simenon, Malet, Rendell, James, Dexter, French, Chesterton, Carr.

Incipit du roman :

" Confortablement installé dans le coin d'un compartiment de première classe, M. le juge Wargrave, depuis peu en retraite, tirait des bouffées de son cigare en parcourant, d'un œil intéressé, les nouvelles du Times. Bientôt, il posa son journal sur la banquette et jeta un regard par la fenêtre. En ce moment, le train passait dans le comté de Somerset. Le juge consulta sa... "

Ce que j'en pense :

Un des romans policier culte de la littérature anglaise ! Cette lecture est passionnante et se dévore d'une traite. Le déroulement de l'histoire est assez jouissif et le rebondissement final nous épate. Agatha Christie a un art unique pour conter ses intrigues policières à suspense. J'ai beaucoup aimé la comptine et la mise en abîme, les sentiments d'angoisse et de peur ainsi que le rythme de la narration. Le style est simple, avec beaucoup de dialogue mais efficace. Un classique incontournable !

LES RAISINS DE LA COLERE (The grapes of wrath)

Etats-Unis, 1939

John Steinbeck

L'humanité du projet, son symbolisme archétypal et son inscription dans des mythes bibliques ont fortement contribué à inscrire ce roman controversé et social comme un grand classique de la littérature américaine. Ecrivain naturaliste passionné et engagé, Steinbeck imprime une grandeur épique et un souffle réaliste impressionnants.

Résumé

Alors que sévit la Grande Dépression au début des années 30, le Middle-West est frappé par des tempêtes de poussière qui détruit les récoltes. Privés de ressources, les fermiers ruinés et affamés, les Okies, abandonnés par les banques, prennent par milliers la route vers la Californie, où les grands propriétaires embauchent des bras pour les récoltes. Sur la route 66, accompagné de Tom, récemment libéré de prison, la famille Joad tente d'y commencer une nouvelle vie. Mais elle est vite confrontée au chômage, au travail sous-payé, aux grèves et à la répression de la police. Ils vivent tous un basculement dans un monde déshumanisé. Les grands parents meurent, un des fils et Connie, le gendre, partent seuls, la famille se désunit. Joad recherché à cause d'une rixe, s'enfuit. Rose de Saron met au monde un enfant mort-né.

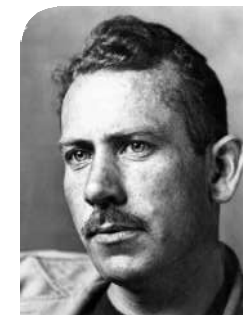
Une scène clé : la colère des fermiers commence à les submerger

"... ils s'amènent dans leurs vieilles guimbarde pour tâcher de ramasser quelques oranges, mais on les a arrosés de pétrole. Alors ils restent plantés là et regardent flotter les pommes de terre au fil du courant ; ils écoutent les hurlements des porcs qu'on saigne dans un fossé et qu'on recouvre de chaux vive, regardent les montagnes d'oranges peu à peu se transformer en bouillie fétide ; et la consternation se lit dans les regards, et la colère commence à lire dans les yeux de ceux qui ont faim. Dans l'âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines..."

STEINBECK

1902-1968

La Californie, où il y passe quarante ans de sa vie, est le décor de ses romans, se référant à son expérience du travail de la terre. Après des débuts difficiles, sa carrière de romancier rebondit avec les succès de *Tortilla Flat*, *Des Souris et des hommes*, *Les raisins de la colère* puis *A l'Est d'Eden*. Depuis 1950, reporter de guerre à New York, chroniqueur polémiste infatigable, il prend position contre le maccarthysme et le communisme à l'étranger. Dans son œuvre ambitieuse, il s'intéresse à la nature qui l'entoure avec une approche teintée de déterminisme dans son traitement des rapports humains ; il prône avec une sérénité féroce, une morale de la responsabilité individuelle dans un univers sombre, sans amour ni amitié. C'est l'écrivain naturaliste généreux, éloquent et humain, des puissants romans sociaux de la pauvreté, de l'exploitation et de l'exil.

Prix Nobel de Littérature en 1962

Analyse officielle :

Ce roman polémique à l'aspect révolutionnaire, aux messages socialistes et anticapitalistes, est un récit géographique, socialement et moralement typé ; il parle du mirage de l'Ouest (l'Elorado californien), porteur de tous les espoirs. Ecrivain de terroir, de tempérament conservateur et mystique, au réalisme engagé, Steinbeck s'est voulu le porte parole d'une humanité humiliée, exploitée, oubliée. Les Joad, cahotant sur leur tacot, sont en route pour la Terre promise, quête initiatrice et tribale et non individuelle. Le style allégorique et symbolique imite celui des Psalmes et la structure du récit reproduit l'exode biblique. Les Joad sont dispersés : un lien nouveau se forme, qui remplace le lien familial par la solidarité de classe. La dignité du clan est mise en avant. Steinbeck parle des hommes avant l'invention de la personne humaine, en élaborant une théorie mi-scientifique, mi-poétique de l'univers grégaire. Il nous livre, avec un témoignage quasi-journalistique, un engagement total dans un humanisme socialiste. Dans une œuvre politique forte traversée par le souffle de l'épopée, il atteint une simple

grandeur quand il décrit les épreuves et désespoirs, les aspirations et révoltes des gens du « pays ». Il excelle à représenter les groupes humains comme à redonner vie à des thèmes éternels : la nature nourricière mais imprévisible, l'Exode et le sacrifice salvateur. Il trace enfin le seul chemin d'espérance, celui d'un partage raisonné des richesses, celui d'un engagement personnel et généreux pour les préoccupations des hommes avec de grands principes et de bons sentiments. L'attachement viscéral à la terre-mère, la quête d'un paradis perdu au bout d'un chemin sont parsemés d'épreuves initiatiques ; et les ressorts de ces aventures misérables et sentimentales en font une sorte de tragédie.

Oeuvre généreuse, profonde et attachante, LES RAISINS DE LA COLÈRE est le plus grand roman social de l'époque avec des qualités poétiques, un sens des correspondances panthéistes entre les hommes et la terre. C'est une belle mystique de la nature. Vibrant appel et hymne à la solidarité, justice, amour et entraide, elle reste encore d'actualité.

Personnages :

Le héros chez Steinbeck est un héros commun de l'Amérique profonde. Damné de la terre, ayant un fort sentiment de solitude, il reprend la marche vers l'Ouest des pionniers. Il est simple, illettré et s'individualise mal. Son bon sens terrien, ses vertus familiales, son optimisme, son acharnement et son courage le conduisent à se regrouper, à faire front avec les autres. TOM JOAD : spectateur déconcerté de sa propre histoire, il subit l'envers du rêve américain, et découvre avec un regard neuf un monde en ruines qu'il ne reconnaît plus. Courageux et opiniâtre face à l'injustice, il finit par accomplir son destin en devenant le porte-parole ou la conscience de tous les opprimés du capitalisme (que sa famille représente symboliquement). JIM CASY : ancien pasteur charismatique, incapable d'ordonner son être profond, il devient un humaniste tolérant, un prophète laïc, voulant guider les hommes. Il se met à l'école des humbles et découvre son chemin terrestre tragiquement.

Structure :

Composé de 30 chapitres (sans titre).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Intrusions de l'auteur. Descriptions en focalisation externe.

Style :

Il est puissant, éloquent, réaliste et poétique, précis, quasi journalistique. L'écriture est simple, forte et chaleureuse, variée, imagée, marquée par la véacité du détail. Le discours est direct, proche de la réalité, avec beaucoup de dialogues. L'expression est brute voire triviale, truculente, familière, authentique et typée.

Source d'inspiration :

Twain, Dickens, Zola, Hardy, Dos Passos, Faulkner, Fitzgerald / Frank, Gold, O'Neill, Caldwell, Bromfield, Sinclair, Dreiser.

A influencé :

Buzzati / Burroughs, Robbe-Grillet, Bukowski, Giono, Wright, Kerouac, Kessel, Kesey, Carver, Williams, Wright, Meyer, Strout,

Incipit du roman :

" Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de l'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. Les charues croisèrent et recroisèrent les empreintes des ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs très vite et répandirent l'herbe et une variété de plantes folles le long des routes, si bien que les terres..."

Ce que j'en pense :

Les inoubliables scènes d'anthologie ne manquent pas dans cette poignante allégorie de l'immigration (qui trouve une résonance particulière en notre époque de grandes migrations). On est complètement pris par l'histoire tragique de cette famille chassée de sa ferme et qui part sur les routes. Riche en description et en analyse, l'écriture de Steinbeck nous fait vivre au plus près le drame d'une famille. C'est un des meilleurs plaidoyers pour plus de solidarité et d'ouverture vers les autres. Le langage employé dans les dialogues rend le récit encore plus immersif. Un immense chef d'œuvre à la grande justesse d'écriture, le plus emblématique de la Grande Dépression. Une critique concrète du libéralisme américain des années 30. Un chef-d'œuvre bouleversant et indémorable !

POUR QUI SONNE LE GLAS (For whom the bell tolls)

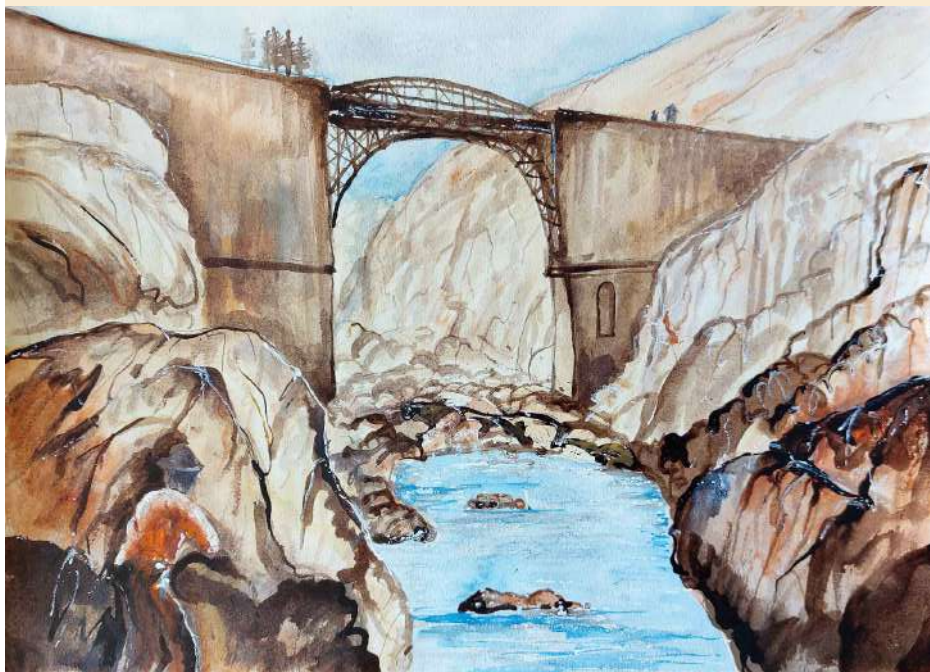
Etats-Unis, 1940

Ernest Hemingway

Ce beau roman subtil plein de lyrisme et d'objectivité, sur la guerre civile espagnole, aux personnages stoïques et bouleversants est racontée avec une belle maîtrise de l'art de la narration et du rythme. Chroniqueur aventurier et écrivain emblématique de la génération perdue, Hemingway livre un grand récit en souffrance sur l'absurdité de la guerre.

Résumé

Au cours de la guerre civile espagnole, l'instituteur américain Robert Jordan, engagé par les Républicains, se trouve en Castille pour faire sauter un pont (afin de contrer le renfort des troupes franquistes). Il rejoint un groupe de partisans derrière les lignes, dans les montagnes. Pendant trois jours, il prépare son attaque et partage leur quotidien. Leur chef Pablo, démoralisé après des mois de combat, pose des difficultés, malgré l'aide des autres résistants et de Maria dont Jordan tombe éperdument amoureux (et réciproquement). Maria est confiée à Jordan. Celui-ci, parfaitement conscient de l'issue probable de sa mission, veut vivre cette passion intensément. A l'aube, le pont ayant été détruit, en pleine retraite, Jordan, mortellement blessé fait ses adieux à ses amis. Il attend seul les prochaines patrouilles fascistes : il sait qu'il va mourir.

Une scène clé : Robert Jordan, caché, observe le pont qu'il doit détruire
 " Robert Jordan était étendu derrière un pin, au flanc de la montagne, au-dessus de la route et du pont, et il regardait poindre le jour. Il avait toujours aimé cette heure, et maintenant il la vivait ; il sentait la grisaille en lui-même... et la route luisait sous un voile de brume. Il était mouillé de rosée, le sol de la forêt était doux, et il sentait la mousse des brunes aiguilles de pin sous ses coudes... en regardant ... il voyait l'architecture du pont, fine, arachnéenne, dans la brume qui flottait au-dessus du torrent. Maintenant, il pouvait voir la sentinelle qui, debout dans sa guérite, le dos tourné, une couverture sur le dos..."

HEMINGWAY

1899-1961

Autodidacte, il se lance dans le journalisme et intègre la rédaction du Kansas City Star. En 1917, il s'engage en tant qu'ambulancier sur le front, en Italie. Puis il vit à Paris et rencontre Gertrude Stein. Sous son influence, il se lance dans l'écriture, déjà concise et dépouillée. Les violences vues lors de la guerre parcourent son œuvre, comme autant de motifs obsessionnels. Il publie *Le soleil se lève aussi*, *L'Adieu aux armes*, grand roman d'amour et de guerre. En 1936, il rejoint les forces républicaines de la guerre d'Espagne, en tant que correspondant de guerre puis migre vers Cuba. *Les Neiges du Kilimandjaro*, *Le Vieil Homme et la mer* sont ses autres chefs-d'œuvre. Chasseur, aventurier à la vie épique et écrivain de la génération perdue, c'est un héros fascinant, tonitruant, angoissé, à l'imagination bouillonnante. Malade, il finit par se suicider.

Analyse officielle :

Hemingway s'inspire des événements de la guerre d'Espagne pour son roman dont il fait revivre l'ambiance, qu'il a vécue. C'est un hommage bouleversant à l'engagement sur le terrain des intellectuels des années 30. C'est aussi une ode au peuple espagnol. Il montre les différences entre le mode de pensée anglo-saxon et le sens du destin des Espagnols. Le titre est une référence au poète anglais John Donne, cité en introduction au roman: « Nous faisons tous partie d'un continent et chaque fois que tu entends sonner le glas, ne demande pas pour qui il sonne, il sonne pour toi. » Le thème principal est la mort pour la liberté et la lutte contre la mort, mais accompagnée de l'acceptation et de la volonté de l'affronter. C'est elle qui donne son sens à la vie et la capacité de l'affronter fait la grandeur de l'homme. À la guerre, en taumachie, à la chasse : le combat est le même. Il est imprégné du mythe de la virilité, qui ne va bien souvent de pair d'ailleurs qu'avec la peur de l'impuissance. L'homme a à faire ce qu'il doit, indépendamment du prix à payer pour cela. Pris dans le grand vent de l'Histoire, ce roman est une

très belle histoire d'amour ; il cache l'horreur de la guerre, traite de destinées individuelles, de ces hommes inconnus qui tombent pour un idéal, dans un décor de paysages (aux passages poétiques et mélancoliques), propice à l'action et au suspense. C'est aussi le terrain d'une interrogation sur l'existence et le sens du devoir. D'inspiration cosmopolite et réaliste, véritable roman d'aventures, il cache un esthétisme subtil, une méditation morale sur la condition humaine. Il est une révolution de la conscience et exprime parfaitement le désespoir à la fois stoïque et épicurien d'une génération coincée entre deux guerres.

Grand succès populaire, POUR QUI SONNE LE GLAS est une œuvre dense, intense et frémissante, à l'émotion tragique ; il tient autant de la tragédie moderne que de la méditation sur le destin de l'homme. Il reflète les problèmes politiques et la violence engendrés par la montée du fascisme ainsi que les convictions politiques de l'auteur ; il est aussi une illustration de la nécessité pour l'artiste de s'engager dans le monde, un combat de la liberté avec une énergie virile.

Personnages :

Le héros chez Hemingway est un homme fort, viril, silencieux, au caractère bien trempé ; il a du courage face à l'adversité et affronte seul un ennemi de taille. Il est souvent vaincu physiquement ou nerveusement ; sa victoire reste morale. Laconique, individualiste, blasé et actif, c'est un être blessé, hanté par la mort. Stoïque, il cherche une évasion, dans l'alcool et l'amour. C'est un personnage fort, contrasté, particulier, fouillé, possédant une personnalité vraie et attachante.

JORDAN : c'est une forte personnalité charismatique, volontaire et froide. Fascinant, solide et vulnérable héros idéaliste au destin tragique, il discipline sa violence au service d'une cause. Après de Maria, il retrouve une douceur de vivre, une foi et un objectif pour sortir peut-être vivant de toute cette horreur. Sa mort semble être un sacrifice inutile, une mise à mort (dans une belle fin pudique et sèche) dont la beauté rachète l'inutilité.

MARIA : magnifique compagne de Jordan, elle est tendre, douce, enfantine et naïve ; pourtant souillée, cette " femme-enfant " se « lave » dans cet amour.

Structure :

Composé de 43 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient et hétérodiégétique : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente, interne et externe.

Style :

Le style maigre est économe, extrêmement dépouillé et glacé ; il est unique, très identifiable, puissant, pur et nouveau. Concis, bref et sobre, il est très direct. Il est simple, vrai, sec et tranchant ; objectif et épuré, il enchaîne les actions du récit de manière journalistique voire télégraphique, aux phrases courtes évitant les enjolivures. Les dialogues sont nombreux.

Source d'inspiration :

Flaubert, Twain, Zola, Joyce, Woolf, Dos Passos / Crane, Stein, Anderson.

A influencé :

Sartre, Camus, Faulkner, Buzzati / Burroughs, Robbe-Grillet, Bukowski, Carver, Updike, Morrison, Salinger, Wolfe, Bukowski.

Incipit du roman :

" Il était étendu à plat ventre sur les aiguilles de pin, le menton sur ses bras croisés et, très haut au dessus de sa tête, le vent soufflait dans la cime des arbres. Le flanc de la montagne sur lequel il reposait s'inclinait doucement, mais, plus bas, la pente se précipitait, et il apercevait la courbe noire de la route goudronnée qui traversait le col. Un torrent longeait la route et..."

Ce que j'en pense :

Un témoignage incontournable et désabusé sur la guerre civile espagnole (sans grande analyse mais avec des situations d'une efficacité redoutable) et des personnages, relativement stéréotypés, assez inoubliables. J'ai apprécié l'écriture reconnaissable d'Hemingway qui a l'air simple mais qui est toujours juste, limpide sans fioriture ou effet de style (avec une réelle spontanéité et un naturel des dialogues). La fin tragique est vraiment superbe. Un grand classique, à lire très facilement !

LE DESERT DES TARTARES (Il deserto dei Tartari)

Italie, 1940

Dino Buzzati

Ce grand roman dépressif sur la fuite de temps, la lente déshumanisation d'une personne et la conscience de l'approche de la mort, est l'étourdissante description d'un présent perpétuel, interminable, admirable de désespoir. Avec une puissante imagination, Buzzati élève haut la description fascinante de l'absurdité des actions et convictions humaines.

Résumé

Jeune lieutenant, Giovanni Drogo est nommé, à sa sortie de l'école militaire, au lugubre fort Bastiani, son premier poste, à la frontière nord du pays, à la limite d'un désert, dernière sentinelle d'une frontière morte. Il est fasciné par le fort et le paysage envoûtant qui l'entoure. Guettant un improbable ennemi, il décide de partir. Mais peu à peu, une angoisse sourde l'envahit et le pousse ainsi à rester. Après quatre années de présence, il retourne en ville en permission, mais il se sent étranger à sa mère et à son amour de jeunesse. Vingt ans plus tard, il devient commandant. Sa santé devient mauvaise mais il triche néanmoins pour rester au fort. Dix ans encore plus tard, les ennemis arrivent enfin, mais vieux et malade, il s'évanouit devant tout le monde, ne participant au combat dont il rêvait. Rapatrié, il va livrer le seul combat de sa vie, contre la mort.

Une scène clé : Giovanni Drogo, retourne au fort Bastiani, après sa permission en ville
 " Le pas d'un cheval remonte la vallée solitaire et fait naître, dans le silence des gorges, de vastes échos ;... le pas du cheval s'élève tout doucement le long de la route blanche, c'est Giovanni Drogo qui retourne au fort Bastiani. Oui, c'est bien lui, maintenant qu'il est plus près, on le reconnaît bien, et, sur son visage, on ne lit nulle douleur particulière. Il ne s'est donc pas révolté, il n'a pas donné sa démission, il a avalé cette injustice sans broncher et il retourne à son poste habituel. Au fond de son âme, il y a même la timide satisfaction d'avoir évité de brusques changements dans sa vie, de pouvoir reprendre..."

BUZZATI

1906-1972

Il travaille toute sa vie comme journaliste à Milan. *Le Désert des Tartares*, son premier roman, est un grand succès. Son goût pour la dérision et la métaphysique transparait très tôt. L'originalité de son œuvre très variée tient à l'univers mêlant le bizarre et le merveilleux, qu'il parvient à créer, où le quotidien prend un caractère étrange, insolite, parfois fantastique ; il traite de l'inquiétude existentielle, la peur du gouffre, la mort et ses mystères. Il a aussi écrit *Un amour*, des recueils de nouvelles, *Le K*, des poésies, des scénarios, des textes pour le théâtre et des livrets d'opéra. Surréaliste et existentialiste, l'homme aux multiples talents transcrit l'angoisse, avec un humour et une ironie dérisoires. Il sonde comme nul autre la nature inquiétante, désenchantée de l'existence humaine, dans des genres et des techniques expérimentales très variées.

Analyse officielle :

Cet étrange roman, puissant et humain, traite de façon suggestive et poignante de la vaine fuite du temps, de l'attente et de l'échec, sur fond d'un vieux fort isolé à la frontière du « Royaume » et de l'État du Nord. Le choix de situer *Le Désert des Tartares* dans cette vie militaire permet à Buzzati de créer, par une grande économie de moyens, des atmosphères raréfiées et fabuleuses, hors de tout contact immédiat avec une réalité hors du temps. La construction de la route peut être une métaphore de la vie : la vie se construit, et quand l'ennemi, à savoir la mort, attaque, il n'y a rien à faire face à cette force surhumaine. En variant le ton, le décor et le style, Buzzati décrit un temps absolument vide, une attente qui sera forcément déçue ; et la fascination exercée par ce désert est énigmatique, le face-à-face angoissant avec la mort et où l'ironie répond à la fatalité. Son œuvre littéraire développe l'esprit de dérision et l'expression de l'impuissance humaine face au labyrinthe d'un monde incompréhensible. Il

propose une profonde réflexion, dérisoire et symbolique, sur notre société et sur l'âme humaine ; il exorcise le vertige et le vide avec ironie. Les angoisses, les désirs, les illusions, la solitude, le vieillissement, le doute, l'attente, tout se confond, avec délice et vertige, entre réalité et fiction.

LE DÉSERT DES TARTARES possède une atmosphère envoûtante, renforçant ainsi le caractère allégorique de l'histoire comme métaphore universelle. C'est une parabole sur l'essentiel, constituant une véritable traversée des apparences, une quête de l'essence des êtres et des choses. Interrogation dramatique et passionnée sur la raison de vivre et sur la fatalité du destin humain, elle construit l'une des réflexions les plus hautes sur notre aventure d'homme ; la fuite du temps et le mystère tragique du quotidien, dominé par d'obscures forces, peuvent brutalement faire basculer l'homme dans l'absurde, l'irréel et le néant. D'une grandeur tragique, elle illustre parfaitement l'inexorable sentiment de choses à venir.

Personnages :

Le héros chez Buzzati est la proie aux illusions, aux espoirs. Qu'il connaisse une ascension séduisante ou une chute vertigineuse, ces mouvements n'ont qu'un seul but, sa quête ne trouvera son terme qu'avec le temps, lorsque la mort lui donnera son véritable nom. Il évolue dans l'épaisseur ordinaire de la vie, dans sa banalité. Il a une force tranquille et sa portée métaphysique ne semble jamais indissociable de sa présence charnelle. Il est emmené en expédition psychologique dans des régions austères et souvent magnifiques. La bizarrerie est installée dans son cœur.

DROGO : la plaine remplie de brouillard favorise son imagination, ses rêves et ses espoirs d'un destin héroïque et glorieux ; mais c'est au confortable quotidien inlassablement identique, ritualisé par les activités routinières et austères de la garnison, la torpeur des habitudes, la vanité militaire, l'attachement du quotidien, qu'il va aliéner sa vie. Pourtant, une ardeur et force étrange le fait rester sur place, dans l'attente, et peu à peu s'enfoncer dans sa routine, son règlement, ses codes et rituels, rompant avec sa famille, ses anciens amis. Ne cessant jamais vraiment d'espérer une guerre qui donnerait un sens à sa vie. Il ne participera pas au combat et se rendra compte, résigné, à l'heure de son dernier souffle, de la vacuité pathétique de sa vie ; son seul adversaire n'était pas les Tartares, mais la mort. Il aura le temps de faire le point sur son existence.

Structure :

Composé de 30 chapitres (sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

D'une élégance incontestable, l'écriture a des formes anguleuses, sèches, linéaires, désenchantées et souvent pathétiques. La langue est simple, concise, limpide, dépouillée avec un sens de la formule et un certain don pour la chute.

Source d'inspiration :

Kafka, Sartre, Camus, Mann, Rabelais, Voltaire, Sterne, Gogol / Verga, Savinio.

A influencé :

Kundera, Nabokov, Boulgakov, Auster / Grass, Moravia, Lampo, Péric, Gracq, Calvino, Landolfi, Houellebecq.

Incipit du roman :

" Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, qui la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit quand on le réveilla et qu'il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace, à la lueur d'une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu'il..."

Ce que j'en pense :

Les thèmes introspectifs de ce court roman insolite (qui se lit d'une traite) sont puissants et assez inoubliables : les questions du libre arbitre, du devoir, de la vaine attente, de la fatalité, la résignation face au destin... C'est assez lent et redondant mais les images descriptives de la citadelle sombre et silencieuse, de ses murailles et du désert de terres desséchées se figent dans notre cerveau. On reste captivé tout du long grâce à une histoire qui progresse inéluctablement. Véritable quête initiatrice, d'une indicible mélancolie, parabole de l'existence humaine, un chef d'œuvre métaphorique sur le temps (immuable de l'éternité) qui passe, où les promesses et rêves de l'aube ne sont pas tenues... Magnifique !

LE MAÎTRE ET MARGUERITE (Мастер и Маргарита)

Russie, 1928-1940 (inachevé)

Mikhaïl Boulgakov

Ce roman raconte l'intrusion du Diable dans le Moscou des années 30. A travers l'histoire d'un manuscrit interdit, c'est une satire burlesque des milieux littéraires et une méditation profonde sur l'art et le pouvoir. Romancier engagé et parodique, Boulgakov laisse une œuvre teintée de compassion et de spiritualité, d'une grande imagination fantastique.

Résumé

Par la grâce du professeur Woland (Satan), un historien spécialiste en magie noire, Marguerite est transformée en une sorcière ; elle enfourche son balai et, invisible, sème le trouble dans les rues de Moscou. Elle met à sac l'appartement du critique Latousnski, responsable de la disgrâce de son amant, le Maître (Faust) : ce dernier a été jeté à cause de ses écrits dans le cachot d'une clinique psychiatrique. Woland a envoyé sur terre un grand chat noir, beau parleur, facétieux et susceptible, qui fait sombrer dans la folie, Stéphane, le directeur du théâtre des Variétés. Il organise aussi le bal de la pleine lune. Elue reine de la soirée, Marguerite retrouve son Maître. Satan et son escorte retournent en enfer. En parallèle, à Jérusalem, le procureur Ponce Pilate assiste au procès de Jésus, son exécution et la trahison de Judas.

Une scène clé : Marguerite, sur son balai, descend vers la terre

" Elle abaissa la brosse de son balai, dont le manche se releva par-dessus, et, ralentissant considérablement son allure, elle descendit vers la terre. Cette glissade - comme sur un wagonnet de montagnes russes - lui procura le plus intense plaisir. Le sol, jusqu'alors obscur et confus, montait vers elle, et elle découvrait les beautés secrètes de la terre au clair de lune. La terre s'approcha encore, et Marguerite reçut par bouffées la senteur des forêts verdissantes. Plus bas, elle survola les traînées de brouillard qui s'épalaient sur un pré humide de rosée, puis elle passa au-dessus d'un étang. A ses pieds, les grenouilles..."

BOULGAKOV

1891-1940

Il est issu d'une famille religieuse ; après des études de médecine à Kiev, il est envoyé dans un hôpital de campagne. De cette expérience, il écrit *Notes d'un jeune médecin*. Après la Révolution, à Moscou, il écrit des chroniques, des nouvelles et des pièces de théâtre satiriques hélas condamnées et interdites. Ennemi de la bureaucratie et des compromis, son œuvre ironique s'est construite dans le refus de l'autoritarisme, en dépit des persécutions du régime soviétique ; son « fantastique » noir est une façon de dissimuler ses satires de cette société. Artiste indépendant incompris et écrasé, il a une liberté de ton et une désinvolture qui déplaisent. Isolé et muselé, ses ouvrages sortirent de l'ombre dont la somme constitue un acte de foi dans les plus hautes valeurs humaines. Son œuvre cruelle, moderne, est un beau chant né du silence.

Analyse officielle :

Publié en Union soviétique seulement en 1966, dans l'atmosphère du dégel, ce roman a été écrit par Boulgakov, en secret. C'est une vaste structure romantique à la narration fascinante qui évolue sur trois plans différents : le Moscou bureaucratique (étriqué, mesquin, tentaculaire et effrayant) de 1930 ; l'apparition de Woland-Satan, étrange et surnaturel, qui, escorté de ses satellites, met en émoi le petit monde des écrivains officiels ; le récit sur Mathieu Lévy, Yeshoua (Jésus) le philosophe errant et Ponce Pilate, incarnation de toutes les lâchetés, et du Purgatoire, véritable roman dans le roman. Boulgakov compose ainsi cette farce grotesque et mystique entre la réalité, l'imagination et la métaphysique : c'est un complexe et foisonnant réseau qui confère au récit une rare profondeur. Le quotidien revêt sous sa plume la puissance de l'extraordinaire. Le problème de la création artistique est abordé par l'inspiration faustienne. Les thèmes suivants sont aussi traités : le triomphe du bien sur le mal, la compassion sur la cruauté gratuite, la destinée finale de l'homme, la morale et le sens de la justice, la lâcheté, la trahison et la rédemption. L'écriture de Boulgakov est très originale, allie la fantaisie grotesque à l'imagination romantique ; l'ironie est toujours prête à déboucher sur un questionnement dramatique. Le fantastique rejoint le réalisme car le

Diable dévoile les hypocrisies, révèle les consciences de gens bien réels, dont la peur est aussi avilissante que justifiée. Tout y est : les arrestations arbitraires, les enfermements psychiatriques, la délation, la censure, la misère, des meurtres atroces, des crucifixions... Ce roman épique en forme de carnaval déchaîné, véritable fable aux accents politiques, est comme une diabolique poupée russe aux visages riches, multiples et emboîtés, qui garde une parfaite cohérence dans sa trame insolite. Satire mordante et allégorie religieuse, elle a aussi un aspect comique, bizarre, fantasque, débridé, décalé et parfois délirant. C'est un roman gigogne, sinueux, de rire et de terreur, qui anéantit les vérités officielles. C'est aussi une fantasmagorie baroque, noire et absurde, une vision d'apocalypse à la dimension surnaturelle, un poème philosophique dévastateur, cynique et fiévreux.

LE MAÎTRE ET MARGUERITE est une magnifique et dense histoire d'amour empreinte d'onirisme : une parabole-dénonciation violente du despotisme et de l'absurdité du système soviétique et un plaidoyer flamboyant en faveur de la liberté de l'artiste, empreinte d'un grand irrespect. C'est un pur chef-d'œuvre d'invention où l'histoire côtoie avec bonheur l'irrationnel et le rêve, l'une des œuvres modernistes majeures de la littérature russe du 20ème siècle, au message universel.

Personnages :

Le héros chez Boulgakov est complexe, moralement ambigu, et ses motivations varient cependant que le récit prend des directions surprenantes et inattendues. Il est tonique, cocasse, burlesque, cruel et fantasque. Il est las, vicieux et eschatologue. WOLAND : il est le mystérieux étranger. Son nom est une variante du démon ou diable. Il a un cortège démoniaque, qui comprend des sorcières, des vampires et un chat gigantesque, doué de paroles. Il est hypocrite, sournois, noble et généreux. MARGUERITE : amante du maître, elle reconforte et prend soin de lui jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Elle apprend la sorcellerie et commence à aimer d'être invisible et de pouvoir voler.

Structure :

Composé de 2 Parties avec 17 + 14 chapitres (avec titres) et un Epilogue.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il y a une réelle magie des mots, une stylisation puissante et très originale, une emphase, empreinte d'un lyrisme ironique et satirique. Le style est original, moderne, épique, musical, ironique et assez fantaisiste.

Source d'inspiration :

Goethe, Carroll, Gogol, Tolstoï, Dostoïevski, Hoffmann, Kafka / Faust, Biély, Les Evangiles.

A influencé :

Soljenitsyne, Nabokov, Kundera / Pynchon, Dombrovski, Terz, Zinoviev, Pelevine, Akounine.

Incipit du roman :

" C'était à Moscou au déclin d'une journée printanière particulièrement chaude. Deux citoyens firent leur apparition sur la promenade de l'étang du Patriarche. Le premier, vêtu d'un léger costume d'été gris clair, était de petite taille, replet, chauve, et le visage soigneusement rasé s'ornait d'une paire de lunettes de dimensions prodigieuses, à monture d'écaille..."

Ce que j'en pense :

C'est un livre vraiment étrange, complexe et déroutant, au rythme trépidant. On a l'impression de se faire balader dans un rêve sans fin et très intense. C'est une sensation à la fois agréable et qui a ses limites... Je préfère de loin le roman russe plus classique mais c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. L'enchevêtrement des trois différentes histoires est très maîtrisé. Humour brillant, langage poétique, réflexions philosophiques et belle histoire pour ce classique révérend du satanisme littéraire : à lire pour se faire un avis sur cette folie et cette liberté de ton, originale et unique dans la littérature européenne.

LE DON PAISIBLE (Тихий Дон)

Russie, 1928-1940

Mikhaïl Alexandrovitch Cholokhov

Ce long roman constitue un des chefs-d'œuvre de la littérature russe du 20ème. Arché-type du réalisme socialiste soviétique, c'est une épopée des cosaques dans la région du Don. S'inscrivant entre tradition russe et le renouvellement, Cholokhov livre cette fresque de la démesure à la puissante dimension tragique d'une belle finesse psychologique.

Résumé

En 1912, Grigori Melekhov est un cosaque fier et impétueux qui vit avec ses parents, son frère Pétro (et sa femme) et sa sœur ; sa ferme du petit village de Tatarski est échoué sur les rives paisibles du Don, près de la steppe. Il épouse la belle et froide Natalia. Il a une maîtresse Aksinia, la sensuelle femme de son voisin. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Grigori et ses proches sont mobilisés. Ce sont les premiers combats contre l'armée allemande. Avec la Révolution d'octobre 1917 et le retrait des troupes russes du conflit, Grigori est démobilisé mais il est hélas confronté à la Guerre civile. Il changera de camp à quelques reprises pour finir chez les perdants (les Blancs) en 1922. Il y trouvera la gloire, le dégoût et presque l'ataraxie. Au terme d'une décennie de tourmente et de morts, il rentre dans son village dévasté. Aksinia est morte.

Une scène clé : Aksinia laisse tomber un seau devant le regard de Grigori amoureux " Aksinia descendit au fleuve en faisant grincer ses seaux. Au bord, la mousse faisait une opulente dentelle jaune sur le volant vert de la vague. Les mouettes blanches passaient en criant au-dessus du Don. Les petits poissons grouillaient à la surface de l'eau comme des gouttes de pluie argentées. De l'autre côté du fleuve, derrière la tache blanche du banc de sable, les vieux peupliers chenus s'élevaient, majestueux et sévères. En puisant de l'eau, Aksinia laissa tomber un seau. Elle releva sa jupe de la main gauche et entra dans l'eau jusqu'aux genoux. L'eau chatouilla ses mollets irrités par les jarretières et,..."

CHOLOKHOV

1905-1984

Il est né dans une stanitsa cosaque sur le Don, où il passe toute sa vie. En 1918, il combat avec l'Armée rouge contre l'Armée blanche, ce qui influencera son œuvre. A Moscou, il publie un recueil *Nouvelles du Don*, sur la vie de ces villages pendant la guerre civile, puis son œuvre majeure, *Le Don paisible* (entachée d'une polémique sur l'identité de son auteur). Il adhère au Parti communiste et devient l'écrivain officiel du régime. Il entame un grand cycle romanesque, *Terres défrichées*, sur la collectivisation des terres agricoles du Don. Le reste de son œuvre est bien pâle. Son nouveau cycle, *Ils se sont battus pour la patrie*, reste inachevé. Son importante œuvre littéraire humaniste, socialiste et combative est à la mesure du peuple dont il retrace la gigantesque et tragique épopée. Il incarne l'idéal nouveau du roman soviétique.

Prix Nobel de Littérature en 1965

Analyse officielle :

Longtemps considéré comme perdu, ce roman fleuve connu un destin étrange : antibolchévique, il eut dans l'ex-URSS statut de livre officiel. Il est présenté comme la première grande œuvre de la nouvelle littérature soviétique, mais la question du plagiat s'est posée et du doute quant à l'identité de l'auteur. Conçu sous la forme d'un récit historique, ce chef-d'œuvre s'élargit bientôt aux dimensions d'une fresque épique passionnante de la révolution, à travers les bouleversements qu'elle provoque chez les Cosaques du Don (peuple du Sud de soldat-paysan, mélange de Turco-Mongols et de Slaves, descendus du nord de l'Asie). Sa magnifique technique romanesque, traditionnelle, fait alterner des tableaux de la vie quotidienne, intime ou familiale, avec des images inhumaines de foule, de guerre et de violences, mêlant les événements et les personnages historiques ou fictifs. Superbe roman de la grande lignée russe, plein de fureur et de tendresse, d'amour et de cruauté, *Le Don paisible* réussit la synthèse de l'élément historique et de l'élément humain : il n'est plus question de familles ni de héros isolés, mais de la

terrifiante épopée de la paysannerie russe. Sans faire mystère de ses sympathies révolutionnaires, Cholokhov analyse avec lucidité les raisons qui rejettent vers le camp adverse une partie des Cosaques, et notamment son héros, à travers les atrocités et massacres des deux côtés des partis. La détresse de la population du Don, bouleversante de réalisme, va croissant après la période agréable et idyllique du début. Et l'auteur a ce talent d'évoquer, avec charme et poésie, les beautés de la nature somptueuse (symbole de la force éternelle) et de sa chère Russie. Profondeur et analyse ne cèdent en rien à la composition architecturée, à la variété des personnages très nombreux et à la minutie des détails.

LE DON PAISIBLE est un formidable roman d'aventure, un récit de formation, une ode épique à la nature et à la liberté, et une déchirante histoire d'amour brûlante et brisée. C'est un monument puissant et poignant. Sa démesure, son souffle épique, son émotion, son humanité, l'intensité de son style, sa fraîcheur des sensations, son lyrisme romantique et son universalité en font un des chefs-d'œuvre du 20ème siècle.

Personnages :

Le héros chez Cholokhov est un homme simple, proche de la nature, dont hélas les valeurs disparaissent dans les violences de l'époque. C'est un être dépassé, à l'épreuve de ses passions et des forces profondes de l'histoire qu'il ignore parfois. Héros incarné, c'est un cosaque fier et uni, souvent sans reproche ; il arrêtera un jour de donner son sang au riche, pour que son peuple puisse vivre dignement. Il a des sentiments exacerbés et symbolise l'espoir d'une société nouvelle.

MELEKHOV : il n'a rien du héros positif socialiste, c'est plutôt un personnage tragique, ballotté par les forces de l'histoire sans trop savoir où il va. Pauvre russe moyen, écartelé entre deux femmes et deux mondes, il a une faille. Le dévouement le vouera à la terre où les vertus du travail pourront lui conserver quelque grandeur. Personnalité riche et complexe, il reste attachant jusque dans sa rébellion et dans son échec final. Il représente l'homme qui n'a pas trouvé sa voie pendant la révolution.

Structure :

Composé de 4 livres et 8 parties.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation interne.

Style :

L'art du langage, direct et imagé, se distingue par un instinct et une science extraordinaires du langage : goût du terme savoureux, de la métaphore suggestive, des déformations bizarres de mots, dues à la prononciation et aux particularités dialectales. La langue est riche et vigoureuse, truculente, réaliste et très sensible.

Source d'inspiration :

Gogol, Tolstoï, Gorki / Norris, Sienkiewicz, Biely, Séraphimovitch, Trenev.

A influencé :

Pasternack, Soljenitsyne / Babel, Grossman, Dombrovski.

Incipit du roman :

" La ferme Mélékhov est tout au bout du village. La petite porte de l'enclos au bétail donne au nord, vers le Don. Une pente raide de huit sagènes entre des blocs de craie verts de mousse et c'est la rive : un tapis de coquillages nacrés, un liséré gris et discontinu de galets baisés par les vagues et, plus loin, écumeux sous le vent, ridé, noir de jais, le Don. A l'est, derrière les..."

Ce que j'en pense :

C'est un long roman (près de 1500 pages) d'une grande beauté et brutalité, qu'il faut absolument lire. Il vous happe littéralement par sa densité épique, souvent dramatique, plein de fureur et de tendresse, d'amour et de cruauté ; cette immense fresque fait alterner avec maîtrise et talent le tourbillon des personnages complexes (qui ne savent pour la plupart pas où ils vont et restent le jouet des circonstances, à l'image du héros) pris dans le chaos de l'Histoire soviétique, des guerres et de la Révolution. La langue est très belle avec d'admirables descriptions de la Nature. J'ai éprouvé une incroyable émotion à la fin de ma lecture. Melekhov restera pour moi un des plus beaux héros de roman. Un magnifique chef d'œuvre intemporel !

L'ETRANGER

France, 1942

Albert Camus

Belle épure existentialiste, expérimentation de l'absurdité de la condition humaine, cette œuvre majeure sur la révolte, la conscience de la vie et de la liberté est l'une des plus troublantes qui soit. L'insolite du personnage, la singularité de l'écriture et le secret qu'elle garde impressionne. Camus s'impose comme un des chefs de file de sa génération.

Résumé

A Alger, un modeste employé de bureau Meursault, raconte son existence médiocre et ses sensations. Il est appelé à l'asile de Marengo où sa mère vient de mourir. Il se comporte étrangement sans aucun chagrin attendu d'un fils endeuillé. Le lendemain, il débute une liaison avec une amie d'autrefois, Marie. Il part avec elle chez un ami de Raymond, son voisin, dans leur cabanon, près d'une plage de banlieue. Après une bagarre avec trois Arabes, Meursault, armé, regagne seul la plage ; écrasé par la canicule, il devient, sans raison profonde, dans une sorte d'hébété et d'impulsion instinctive, meurtrier d'un homme qu'il ne connaît pas. Déféré par la justice, sans conscience d'être un criminel, il est un objet de scandale. Il est condamné à mort. Il accepte ce verdict avec résignation et une certaine paix et sérénité intérieure.

Une scène clé : Meursault devient un meurtrier, en tuant l'Arabe, sur une plage
 " Cette épée brûlante rongait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où..."

CAMUS

1913-1960

Il grandit à Alger où il fait des études de philosophie. Il devient journaliste pour *Alger Républicain*. A Paris, il est engagé par *Paris soir* et publie *L'Etranger*. En 1936, il fonde le *Théâtre du Travail*. Pendant la Guerre, il intègre un mouvement de résistance puis devient rédacteur en chef du journal *Combat à la Libération*. Exil, séparation et solitude sont les thèmes de son autre grand roman *La Peste*. Psychologue, moraliste, humaniste courageux et déconcertant, son œuvre sensible et sombre est articulée autour des thèmes philosophiques de l'absurde, de la révolte, de la dignité et de l'engagement (*Le Mythe de Sisyphe*, *L'Homme révolté*, *La Chute*) ; elle est indissociable de ses prises de position publiques concernant le franquisme, le communisme, la tyrannie et le drame algérien. Son art, lucide et rigoureux, est très nourri de ses expériences.

Analyse officielle :

Ebauché sous le titre *La Mort heureuse*, *L'Etranger* est en partie la traduction romanesque des idées philosophiques contenues dans *Le mythe de Sisyphe*, essai sur l'absurde, ainsi que les deux pièces de théâtre à venir *Caligula* et *Le Malentendu*. Cette œuvre romanesque « négative », sérieuse et pénétrante, d'honnêteté paradoxale de l'amoralité, met en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Elle développe un humanisme fondé sur la prise de conscience (et l'acceptation) de la futilité et de l'absurdité de la condition humaine (pour laquelle tout est égal dans un monde dont la seule issue est la mort), dont la conjonction est le désaccord de l'homme avec lui-même et le monde. Mais elle parle aussi de la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence, et « alors naît la joie étrange qui

aide à vivre et mourir ». En tuant l'arabe, Meursault ne répond pas à un instinct meurtrier. Tout se passe, par hasard, comme s'il avait été le jouet du soleil et de la lumière (omniprésents dans le roman, agissant sur les actes du narrateur). Meursault ne joue pas le jeu, il se laisse porter par les hasards qui émaillent son existence, et ne jouera pas non plus le jeu devant ses juges. La société, par son entremise, se débarrasse d'un bouc émissaire dont elle ressent la menace. Le meurtrier, pour Camus, est devenu la victime d'un meurtre légal. Le réalisme symbolique, le rayonnement mystérieux de **L'ETRANGER atteint une portée universelle : c'est un véritable mythe moderne, que crée son aventure. Il s'inscrit dans la tradition du roman français de l'âge classique, telle une fable, malgré sa forme moderne, dépouillée et très novatrice. C'est un troublant voyage intérieur.**

Personnages :

Le héros chez Camus est marginal, il a une fascinante opacité, s'ennuie, d'un ennui moderne, signe d'un « individualisme nihiliste » inintelligible. Malgré sa clairvoyance et son adhésion au monde, il garde sa part obscure.
MEURSAULT : narrateur scrupuleux (parlant de lui comme s'il s'agit d'un autre), il a un caractère neutre, solitaire, taciturne, renfermé, insensible, il a un cœur aveugle et endurci ; il n'a ni initiative, ni ambition, ne croit pas en Dieu. Il n'a aucun regret pour son acte ; criminel et opaque jusqu'au bout, il vit dans une espèce de torpeur, d'indifférence. Ce détachement émotionnel et cette étrangeté lucide le conduisent à la mort prématurée. Il représente l'homme avant la prise de conscience de l'absurde, mais déjà préparé à cet éveil lucide. Il se comporte comme si la vie n'avait pas de sens, ne joue le jeu des conventions sociales : il résiste. Il apparaît comme *Etranger* au monde et à lui-même. Après avoir crié sa révolte à l'aumônier, il exprimera finalement sa passion de vivre, enchantera ses dernières heures par les souvenirs du passé et les délicieuses sensations de la nuit, dans un bonheur paradoxal. Indifférent, innocent, il reste pur et ouvert. Son refus du mensonge fait de cet antihéros un martyr qui assume jusqu'au bout sa conception de la vérité et trouve une signification à sa vie au moment de la perdre.

Structure :

Composé de 2 Parties (avec 4 et 5 chapitres sans titre).

Narrateur-héros omniscient et interne : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne et externe.

Style :

Le ton est neutre, uni, dépouillé, monocorde, minimaliste et impartial. La narration est abordable et très objective, avec, petit à petit, une plus grande ampleur rhétorique. Les phrases sont très brèves, sobres, sèches et machinales ; elles sont juxtaposées souvent au passé composé, les verbes déclaratifs récurrents et un usage quasi-systématique de la première personne du singulier. L'impression de l'écriture est neutre et incolore. Le lexique est simple et concret, teinté de rationalité et d'affectivité, dans une structure discursive rythmée par le balancement, la dualité et la progression dialectique.

Source d'inspiration :

Hugo, Sartre, Hemingway, Faulkner, Steinbeck, Joyce, Hamsun, Sade, Kafka, Melville, Dos Passos.

A influencé :

Beckett, Buzzati / Moravia, Aragon, Pavese, Vian, Blanchot, Barthes, Robbe-Grillet, Sarraute, Girard, Houellebecq, Barnes.

Incipit du roman :

" Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingt kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller..."

Ce que j'en pense :

Ce court roman se lit rapidement. L'histoire est réellement captivante. Le propos est d'apparence simple. Mais chacun pourra y aller de son interprétation. Meursault est condamné par une société qui aura fabriqué un bourreau par son besoin oppressant, non de comprendre, mais de se rassurer elle-même. Il est étranger à ce qui l'entoure, il n'est pas vraiment absent mais il ne se positionne pas dans sa grande torpeur. Pour moi, *L'Etranger*, c'est « l'homme sans qualités », pour qui toute chose pourrait tout aussi bien être autres, c'est le stoïcien qui ne se laisse pas guider par ses émotions et ses désirs, c'est la victoire de l'intériorité sur l'extériorité. Cette lecture, en forme d'introspection, pousse à une réflexion sur soi et sur la société. Lecture inévitable !

LE JEU DES PERLES DE VERRE (Das glasperlenspiel)

Suisse, 1932-1943

Hermann Hesse

Cet ambitieux roman d'apprentissage en forme de récit d'anticipation est une œuvre aboutie, sensible et originale. Il y dépeint un homme qui entreprend la quête douloureuse de l'absolu et le trouve dans un univers « magique » dépersonnalisé. Par ses aspirations morales intenses, Hesse exercera sur beaucoup une influence spirituelle très profonde.

Résumé

En 2200, après des cataclysmes, la Castalie est une province protégée, ordonnée et pédagogique, où règne une aristocratie de l'esprit parfaite ; elle est hantée par la pratique d'un jeu intellectuel, celui des perles de verre, qui permet des combinaisons symboliques de l'union harmonieuse des sciences, de la philosophie et des arts. Après des études et formations studieuses, le doué Joseph Valet, rejoint l'Ordre et connaît une ascension rapide dans l'échelon des grades. Il fera deux rencontres déterminantes avec le Maître de la Musique, à Montepart et le père Jacobus dans un monastère bénédictin, à Mariafels. Il deviendra un brillant Maître de jeu, poussant loin sa démarche vers l'esthétique. Un jour, il découvre la vanité du jeu, regagne le monde et la réalité. Il meurt après avoir débuté la formation de Tito, le fils de son ancien ami Designori.

Une scène clé : les pensées et les rêveries de Joseph Valet, en plongée méditative

"Des pensées et des rêveries de ce genre prolongèrent l'écho de sa méditation. L'enjeu de l'éveil, c'était, semblait-il, non la vérité et la connaissance, mais la réalité, le fait de la vivre et de l'affronter. L'éveil ne vous faisait pas pénétrer plus près du noyau des choses, plus près de la vérité. Ce qu'on saisissait, ce qu'on accomplissait ou qu'on subissait dans cette opération, ce n'était que la prise de position du moi vis-à-vis de l'état momentané de ces choses. On ne découvrait pas des lois, mais des décisions, on ne pénétrait pas dans le cœur du monde, mais dans le cœur de sa propre personne. C'était aussi pour..."

HESSE

1877-1962

Enfant turbulent à l'éducation protestante souabe, il n'a cessé de remettre en cause les autorités. Voyageur, peintre, poète, romancier, critique, éditeur, il recherche dans les philosophies de l'Orient une spiritualité nouvelle. Son premier roman *Peter Camenzind* le révèle. Avec *Demian*, *Siddha- artha*, *Le Loup des steppes*, son œuvre de psychanalyse atemporelle, à la plume limpide, décrit des déchirements de l'existence humaine ; des destinées hors du commun aspirent à une civilisation idéale de conciliation, de l'accomplissement de soi (face à l'évolution décadente du monde moderne), où spiritualité et animalité s'équilibrent. Exilé cultivé, prônant l'humour, le scepticisme, l'esprit critique, la liberté de l'individu, il touche véritablement à l'essentiel. Très influencé par le romantisme, il est l'un des grands auteurs allemands, les plus lus dans le monde.

Prix Nobel de Littérature en 1946

Analyse officielle :

Le jeu des perles de verre (essai de biographie du Magister Ludi *Josef Valet* accompagné de ses écrits posthume présenté par Hermann Hesse) est un essai biographique, un récit d'anticipation, un roman initiatique d'éducation intellectuelle et religieuse ; c'est aussi une utopie pessimiste, romantique, mystérieuse, méditative, symbolique et poétique. Loin des contingences de la société, le jeu, coloré et animé, engage l'édification et la glorification des facultés de la conscience, uniques à l'esprit humain. C'est un exposé profond et nuancé d'une virtuosité ingénieuse sur la culture, l'art et l'esprit : une langue sacrée et divine, une culture humaine et un langage universel (symbole de la recherche de la perfection). Enfin un merveilleux instrument de travail précieux et fragile, une mathématique et chimie spirituelles. Et ce dans un monde magique et surréaliste, ignorant les passions où le rayonnant héros apparaît comme une projection dans la sphère objective du mythe. Ce roman exceptionnel de très haute teneur, œuvre complexe, riche et dense, à la discrète ironie, nourri de symboles et d'allégories, nous apprend la nécessaire co-

existence des démarches éthiques et esthétiques. C'est par la méditation, la plongée en soi-même que, selon la pensée hindoue et chinoise, on parvient à la sagesse et au bonheur ; mais l'homme, selon Hesse, ne peut se perdre indéfiniment dans la contemplation, il lui faut tôt ou tard agir. Ce récit critique à clé, autobiographique, de l'Esprit, longuement mûri, traite donc du thème de la réalisation de soi, de l'homme à la poursuite de lui-même : âme divisée, déchirée et réconciliée avec lui-même, à travers une expérience mystique, il est à la recherche du beau et du vrai.

LE JEU DES PERLES DE VERRE est l'apogée et la synthèse de l'œuvre romanesque de Hesse, un monument humaniste et religieux, élégant et précieux, oscillant entre utopie et idéal ; il décrit une race de l'esprit apte à réconcilier l'homme avec lui-même, opposant l'illusion de la culture humaine au tableau noir de la réalité. D'une beauté formelle et douloureuse, il illustre, avec de grandes réflexions, l'harmonie philosophique, l'érudition, la pensée et l'intelligence, baigné dans un espace spirituel à valeur universelle.

Personnages :

Le héros chez Hesse recherche le sens de sa vie. Vagabond, solitaire tourmenté, désabusé, contestataire, il est un être marginal inadapté ; perpétuel étranger, rebelle, méfiant, exalté et révolté, il ne peut s'adapter au moule trop étiqué de la société. Porteur d'une vision généreuse, ascétique et spirituelle, il éprouve une attirance pour la nature, l'évasion et le rêve. L'humilité, la sensualité et l'art sont ses voies empruntées, partagées entre la chair et l'esprit. Sa vie est active et contemplative ; il a la nostalgie de l'enfance et de l'innocence perdue ; et c'est à travers la souffrance, les erreurs, le désespoir, qu'il se trouve lui-même. Rempli de sagesse, il a un profond respect vis-à-vis des traditions de l'esprit, de la foi, de la langue et de l'éducation.

JOSEPH VALET : héros fascinant, son génie spirituel incarne à la fois perfection, action et supra-humanité. Grand prêtre du jeu, il possède un esprit fort et indépendant, une volonté audacieuse ; c'est un esprit clair, réfléchi, désintéressé et docile. Il est gai, calme, modeste, courtois, raffiné et serein. Il se montre humble, sage, digne, gentil et affectueux. Ses journées sont consacrées à l'étude, la méditation et l'initiation au jeu des Perles de Verre (composition musicale, disciplines scientifiques, artistiques ou religieuses, transformées en formules mathématiques puis en langage abstrait). Apollinien et dionysiaque, il vise l'universalité.

Structure :

Composé de 13 parties (sans titres) et d'écrits posthumes de Joseph Valet (Knecht) (poèmes et 3 biographies, avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Le style, descriptif et narratif, est lumineux : il est intime, apaisant, grave et radieux à la fois, alerte et agréable. La prose est facile et coulante, parfois lyrique. C'est une épure généreuse, d'une plume limpide, lisse, sobre, dépouillée, belle et claire.

Source d'inspiration :

Goethe, Mann, Dostoïevski, Kafka, Hoffmann / Lessing, Schiller, Keller, Werfel, Stifter, Brentano, Eichendorff, Novalis.

A influencé :

Zweig, Broch, Musil, Schnitzler, Rolland, Kundera / Grass, Böll, Sachs, Canetti, Giono, Frisch, Bernhard, Coelho, Kerouac.

Incipit du roman :

"Le propos de cet ouvrage est de fixer le peu d'éléments biographiques que nous avons réussi à découvrir sur Joseph Valet, Ludi Magister Josephus troisième du nom, comme le nomment les archives du Jeu des Perles de Verre. Il ne nous échappe pas que cet essai va, ou du moins semble aller, en un certain sens à l'encontre des lois et des usages qui régissent notre vie..."

Ce que j'en pense :

C'est un roman très brillant, érudit et intelligent. Il est lent et assez ardu à lire tant la substance est dense et tortueuse. Il est riche en symboles et la langue est d'une grande beauté limpide, comme toujours chez Hesse. Mais je trouve que c'est très gratifiant de faire l'effort de comprendre les propos méditatifs. La rencontre de Valet avec le Maître de Musique vieillissant est un grand moment de littérature. Ce pur chef-d'œuvre d'initiation, de l'intériorité, spirituelle, culturelle, artistique éblouit par tant de justesse et maturité sur l'existence humaine. C'est une grande réjouissance pour l'Esprit, contemplative et unique !

SINOUE L'EGYPTIEN (Sinuhe Egyptiläinen)

Finlande, 1945

Mika Toimi Waltari

Dans cette fresque romanesque de l'Égypte ancienne, Sinouhé vit une odyssée à mi-chemin des mythes et de la réalité. C'est toute la violence du désir, de l'amour et du mensonge que Waltari, maître du roman historique, met en scène dans ce drame de la culpabilité, qui dérouté les âmes aux prises avec leurs passions les plus obscures.

Résumé

Au quatorzième siècle avant Jésus-Christ, dans l'Égypte antique, exilé par le pharaon qui était son ami, au seuil de la mort, Sinouhé raconte son histoire. Il est recueilli par ses (futurs) parents, Kipa et Senmout, médecin, alors que nouveau-né il dérivait dans une barque sur le Nil. Adulte, officiant dans un quartier pauvre de Thèbes, ville dissolue, il devient ami et médecin du pharaon Akhénoton (assassiné par les prêtres d'Amon) et se lie d'amitié avec le général Horemheb. Par amour pour Néfernefer, une courtisane, il vend tous ses biens et cause le suicide de ses parents. Honteux, il se réfugie à Simyra en Syrie. Horemheb lui donne une mission de renseignement à travers le Moyen-Orient. Il voyage alors à Babylone, en Crète (soumise au Mino-taure), chez les sanguinaires et Hittites. Il aura vu l'ascension et le déclin du culte Aton.

Une scène clé : le nouveau-né Sinouhé recueilli par Kipa dans une barque de roseaux sur le Nil
 "... j'étais venu au monde l'automne précédent, au plus fort de l'inondation. Mais j'ignore la date de ma naissance, car j'arrivai le long du Nil dans une petite barque de roseau calfatée avec de la poix, et ma mère Kipa me trouva dans les joncs du rivage près du seuil de sa maison où m'avait déposé la crue. Les hirondelles venaient d'arriver et gazouillaient au-dessus de ma tête, mais j'étais silencieux et elle me crut mort. Elle m'emporta chez elle et me réchauffa près de l'âtre et elle souffla dans ma bouche jusqu'à ce que j'eusse commencé à vagir. Mon père Senmout rentra de sa tournée chez les malades..."

WALTARI

1908-1979

Étudiant en théologie, philosophie, esthétique et littérature, il écrit des poèmes et des histoires. Son œuvre regroupe des comédies satiriques, romans policiers, d'aventures, de mœurs, des pièces de théâtre et contes pour enfants. Les mémoires apocryphes de *Sinouhé*, *L'étrusque* et *Les secrets du royaume* lui ont offert une renommée internationale. À la fin de sa vie, il s'oriente vers la réflexion philosophique et religieuse. Écrivain du modernisme, il est un plaisir des sens intellectuels et incite à une réflexion, à travers les dédales des affaires politiques et les exactions théologiques ; il traite des difficultés du monde du 20ème siècle, des combats intérieurs psychologiques et spirituels. Conteur inimitable, talentueux et majestueux, au grand travail prolifique et très minutieux de recherche, il est un grand maître du roman historique moderne.

Analyse officielle :

Cette épopée fleuve romanesque, odyssée dans l'Égypte troublée des Pharaons, s'appuie sur des éléments historiques mêlé d'un magistral travail d'imagination : elle brosse le portrait des sociétés antiques méditerranéennes. Le personnage de Sinouhé reprend des traits du protagoniste de même nom d'un conte égyptien. Ce prodigieux roman, très captivant, au ton envoûtant, nous initie à la politique, aux sciences, aux luttes religieuses du temps d'Akhenaton (avec crimes, amours, ambitions) ; il nous invite aussi à réfléchir sur l'homme d'aujourd'hui, le plaisir, la liberté, le pouvoir, la corruption, la violence, l'injustice. En effet, Waltari réussit une prouesse littéraire extraordinaire et sans égal : une œuvre étrange et insoumise, mélancolique et ombrageuse, une alchimie empruntant ironie, meurtres et passions. Il y mêle l'honneur et la désillusion, les amours et la mort, le plaisir et la fatalité, la beauté et les âmes blessées. C'est une réussite incontestable pour sa valeur et justesses historiques, son souci du détail et sa précision chronologique. De façon métaphorique, Waltari a la volonté d'exprimer les illusions perdues de

la classe moyenne finlandaise, déçue par l'effondrement des valeurs après la guerre, à travers la description de la tentative du pharaon « hérétique » Amenophis IV d'établir un culte monothéiste. L'échec de cette réforme spirituelle symbolise pour le romancier finnois la fragilité de l'Homme dans les périodes de crise spirituelle et idéologique, dans un monde qui sombre, un peu plus chaque jour, dans le matérialisme. On peut donc y lire, en filigrane, un conflit permanent entre la recherche de certains idéaux de l'Homme et la réalité brutale qu'il côtoie. Il propose enfin une lecture extrêmement contemporaine du monde (décrivant le passé mais qui en réalité évoque un présent déstabilisant et incertain).

SINOUE L'EGYPTIEN est une épopée romanesque et ethnologique, un voyage inoubliable, un roman d'aventures passionnant et extraordinaire. A la fois quête des origines, entraînant dans un tourbillon d'intrigues et de complots, fresque initiatique et picaresque assez pessimiste, c'est aussi un roman d'espionnage avant l'heure. C'est un des grands best-sellers mondiaux de l'après-guerre.

Personnages :

Le héros chez Waltari traite d'une " époque ", d'un passage d'une ère à une autre, symbolisant souvent l'ère ancienne. Il se trouve toujours mêlé aux événements marquants d'une période de bouleversements de l'histoire millénaire occidentale, de l'antiquité jusqu'aux époques contemporaines. Le personnage féminin est celui de la femme fatale, ensorcelante et souvent inaccessible.

SINOUE : modeste fonctionnaire thébain, narrateur désabusé et amer, las des dieux et dégoûté des hommes et de l'humanité, il se mêle à la plèbe ; il prêche l'égalité, ce qui lui vaut des malheurs. Il est très attachant. Il a de la mélancolie, de l'aigreur et du désenchantement en lui. Il est empli d'une philosophie à la fois généreuse et désespérée ; il connaît de nombreuses tentations déchirantes.

Structure :

Composé de 15 Livres (avec titres) avec chapitres (sans titres).

Narrateur-héros omniscient : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est fluide, précise, fine, riche et très vive. Elle est sobre, captivante et puissante, toujours très imagée. La prose allie le vocabulaire courant à celui historique et biblique, avec de longues phrases, de répétitions et de formules toutes faites. Le style est très musical, rythmé et réaliste.

Source d'inspiration :

Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck / Yourcenar, Prus.

A influencé :

Maalouf, Ben Jalloun, Mankell, O'Brian, Uris.

Incipit du roman :

" Moi, Sinouhé, fils de Senmout et de sa femme Kipa, j'ai écrit ce livre. Non pas pour louer les dieux du pays de Kemi, car je suis las des dieux. Non pas pour louer les pharaons, car je suis las de leurs actes. C'est pour moi seul que j'écris. Non pas pour flatter les dieux, non pas pour flatter les rois, ni par peur de l'avenir ni par espoir. Car durant ma vie j'ai subi tant d'épreuves..."

Ce que j'en pense :

C'est un captivant roman qui mêle les aventures trépidantes (très riches en rebondissements) d'un médecin à de nombreuses réflexions (sur l'homme, le plaisir, la liberté, le pouvoir, la violence, l'injustice, le destin...). La fin est dure et émouvante. Ce roman palpitait sur fond de trame historique, à la reconstitution exemplaire, est, je trouve, une merveilleuse façon de découvrir l'Égypte Antique. Un très grand livre humaniste et bien documenté, un conte intemporel, puissant et poétique, empli de sagesse initiatique, que beaucoup devrait lire. Un envoûtamment assez admirable.

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ

France, 1932-1946

Jules Romains

Cette grandiose fresque de la société évoque, en France, à travers divers destins individuels, la vie politique, économique, sociale et psychologique. L'humaniste Romains place son œuvre maîtresse sous le signe de l'unanimité, mouvement de solidarité humaine, fondé sur l'idée que la bonne volonté des hommes les mènera vers un destin meilleur.

Résumé

En France, à partir du 6 octobre 1908, c'est à travers la tourmente de l'Histoire, que les destins de divers personnages s'entrecroisent ou cheminent parallèlement : Louis Bastide, enfant de Montmartre au cerceau enchanté ; le chien Macaire, découvrant un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupule du Cartel pétrolier et les coquetteuses de la jolie Germaine Baader ; Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; Jallez, amoureux de la jeune Hélène et Jerphanion, qui a le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités ; Laulerque et Clanricard, les instituteurs qui partagent Sampeyre, leur maître en bonne volonté, l'espoir d'un monde pacifié. Cela se termine le 7 octobre 1933.

Une scène clé : Jallez écrit à Jerphanion la douceur d'un monde habitable " Je crois à l'universel ; et je crois aussi de plus en plus à ce qui dans l'univers est floraison, faveur du sort, enclos préservé, réussite, éminence, grâce exceptionnelle de la nature et du temps ; et il ne me semble pas que ceci soit en contradiction avec cela... Mais plus que tout, une saveur de la vie, en chaque recoin répandue, et que l'on sent dans la plus banale rue traversière, dans la dernière ruelle des vieux quartiers ou des vallons de banlieue, comme on sent l'odeur d'un feu de bois courir partout dans une maison propre. Propre et saine. Car tout cela se porte bien. Tout cela ne gémit pas d'être né.... "

ROMAINS

1885-1972

Scientifique de formation, professeur en philosophie, il commence à écrire de la poésie puis des pièces de théâtre (*Knock*, farce médicale, féroce et satirique, très célèbre), des portraits, des essais d'actualités et enfin des souvenirs. Il écrit aussi une trilogie romanesque *Psyché*, prélude d'une œuvre ambitieuse plus vaste. Humaniste, polémiste énergique, pacifiste de gauche, il devient un théoricien du radicalisme bourgeois. Il est imprégné d'une croyance philosophique à l'âme collective des choses et des êtres, harmonie naturelle et spontanée (l'unanimité). Il est un observateur attentif de la situation politique dans le monde, un être passionné et lucide aux savoirs universels. Dans son œuvre maîtresse et grandiose *Les hommes de bonne volonté*, il livre un témoignage inégalé des songes, des tourments et des aspirations d'une génération.

Analyse officielle :

Les hommes de bonne volonté est une vaste fiction unique dont les personnages multiples (plusieurs centaines) évoluent comme les thèmes d'un drame musical. L'auteur nous conduit, dans cette saga aux vingt-sept volumes, immense fleuve romanesque, dans des décors et lieux variés. Et quel que soit le personnage dépeint, aussi divers qu'attachant, Romains met en œuvre, dans sa précise analyse, la même observation aiguë, la même exactitude attentive. Son ample récit, très minutieux et vivant, dresse une gigantesque fresque réaliste et humaniste de la vie en Europe et de son évolution avant la seconde guerre mondiale, une synthèse ambitieuse multiforme. Le pittoresque tragique et puissant de la vision de la guerre se dote d'une documentation très exacte. Avec l'unanimité, Romains exprime l'âme collective d'un groupe social, un vaste ensemble humain, avec une diversité de destinées individuelles qui y cheminent chacune pour leur compte, en s'ignorant pour la plupart du temps. C'est une des dernières et des plus importantes tentatives de réécrire la Comédie humaine et de rassembler en une unité l'infinie variété de la vie. Cette œuvre est imprégnée de l'intuition d'une harmonie naturelle et spontanée, de l'ordre de l'émo-

tion ou de la sensibilité partagée par un groupe d'hommes. Malgré les difficultés et les désastres, la solidarité humaine et les idéaux communs donnent des raisons d'espérer. C'est une vaste fiction en prose qui exprime dans le mouvement et la multiplicité, dans le détail, cette vision du monde moderne, complexe et désorganisé. Toutes les couches sociales, tous les courants d'idées, et les microcosmes sont explorés : ouvrier, instituteur, aristocrate, politique, homme d'affaires, d'Eglise, universitaire, littéraire, franc-maçon, idéologies politiques et artistiques, événements historiques.

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ est un aboutissement esthétique. Personnages réels et fictifs se croisent dans cette saga polyphonique qui embrasse l'étude du monde dans un geste unique et colossal, en un seul roman, dans un tournoiement maîtrisé, cohérent et structuré. Ce tour de force littéraire démesuré s'impose comme une mise en scène passionnante des destins individuels dans le tourbillon de l'Histoire. Il constitue une fascinante chronique des événements qui animèrent et bouleversèrent l'Europe, sur ce quart de siècle. Cette épopée simultanéiste et symphonique est l'un des grands romans du 20ème siècle.

Personnages :

Le héros chez Romains est unanime, il participe avec les autres à la même émotion, en prise de conscience relevant de la sensibilité. Il renonce à la solitude pour penser en fonction du groupe social. Il est rattaché à la société et non à sa famille. JALLEZ : ami normalien de Jerphanion, parisien, c'est le créateur lyrique et le poète. A la fin de la guerre, il travaillera pour la paix, merveilleuse et fragile, pour un monde habitable et civilisé. Il connaît un unanimisme spontané et un amour pour Paris. Il est tourné vers l'accomplissement d'un bonheur individuel. Jallez et Jerphanion représentent deux aspects de Romains. JERPHANION : provincial du Velay, ce jeune professeur conquiert le cœur de Jeanne. Observateur politique actif et réaliste, mobilisé comme lieutenant, il est désigné pour conduire ses hommes à Verdun. Il a une obsession pour l'Europe et pour la paix. Il incarne des tendances de la bonne volonté tournée vers la société, le désir d'influencer le cours des événements.

Structure :

Composé de 27 Volumes (avec 779 chapitres, avec titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est simple, poétique, imagé, réaliste et remarquable. Il est très varié avec des tons et procédés différents. La phrase est dépouillée, les dialogues et monologues sont naturels. Il y a des insertions de journaux intimes, d'histoires et d'article de presse.

Source d'inspiration :

Balzac, Zola, Hugo, Dickens, Tolstoï, Rolland, Mann / Galsworthy, Duhamel.

A influencé :

Sartre, Malraux, Camus / du Gard, Giraudoux, Jouve, Vildrac.

Incipit du roman :

" Le mois d'octobre 1908 est resté fameux chez les météorologistes par sa beauté extraordinaire. Les hommes d'Etat sont plus oublieux. Sinon, ils se souviendraient de ce même mois d'octobre avec faveur. Car il faillit leur apporter, six ans en avance, la guerre mondiale, avec les émotions, excitations et occasions de se distinguer de toutes sortes qu'une guerre mondiale..."

Ce que j'en pense :

Il faut s'accrocher car ce monument littéraire fait plus de 3000 pages ! Il est d'une densité et d'une richesse impressionnantes. Jules Romains a son style caractéristique, mêlant des descriptions des lieux à de nombreuses réflexions. J'ai été admiratif par sa qualité narrative qui arrive à brosser tant de personnages (dont les destins se croisent ou s'influencent) à travers l'Histoire, de passer en tournoyant de l'un à l'autre, dans leur cheminement de pensée et d'actions. Certains passages sont inégaux, des personnages paraîtront plus intéressants que d'autres, mais dans l'ensemble, ce roman-fleuve monumental reste passionnant. Un pur chef d'œuvre sur les aspirations d'une génération, écrit avec puissance et beaucoup d'émotion.

1984 (Nineteen eighty-four)

Angleterre, 1948

George Orwell (Eric Arthur Blair)

Ce roman prophétique et imaginaire est la peinture terrifiante d'un monde totalitaire, prenant le contrôle de tout ; il dénonce les désordres politiques du 20ème siècle. Ecrivain « politique », socialiste et militant, journaliste sincère et engagé, Orwell signe sans discours ambigus, le plus célèbre et terrifiant roman d'anticipation politique de notre époque.

Résumé

En 1984, trente ans après la guerre nucléaire, ce ne sont que ruines et délabrement dans Londres, la capitale de l'Océanie (ennemi de l'Eurasia et l'Estasia). Quatre ministères l'organisent : Vérité, Paix, Amour, Abondance. Partout, le portrait inquiétant de *Big Brother* : des télécrans et caméras observent les gestes, le visage de tous pour renseigner la Police de la Pensée. La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Le passé est mort, effacé, le futur inimaginable car la pensée est interdite. Winston Smith, fonctionnaire impuissant se sent seul. Il travaille à la réécriture du passé, à la novlangue, affadie et trompeuse. Il découvre avec la jeune et jolie Julia (femme en désaccord total avec les règles fondamentales), l'amour, évidemment interdit. Arrêté, il est humilié et torturé. Libéré, il erre l'âme vide. Finalement il aimera *Big Brother*.

Une scène clé : « BIG BROTHER VOUS REGARDE »

"A chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende, sous le portrait, disait : BIG BROTHER VOUS REGARDE... Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré... De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. BIG BROTHER..."

ORWELL

1903-1950

Né aux Indes, d'une famille anglo-indienne, il fait ses études à Eton. Il veut vivre de sa plume. A Paris, il vit misérable et c'est de cette expérience qu'il écrit *La vache enragée*. Il est policier aux Indes, combattant en Espagne et speaker à la B.B.C. ; dégoûté du totalitarisme stalinien, déçu par les utopies et la mollesse des démocrates, il voyage hors de l'Angleterre, et il tire de nombreux récits autobiographiques puis, *La ferme aux animaux*, tableau rageur des dérives du stalinisme. C'est un homme droit, courageux, intègre, anarchiste et conservateur. Atteint de tuberculose, il publie *1984* où il exprime la plus grave inquiétude des hommes libres de notre temps. Craignant la manipulation du langage, son œuvre satirique et idéologique, faite de conviction, est une sincère et obstinée critique sociale et politique des sociétés urbaines occidentales.

Analyse officielle :

1984 est un livre-phare, une apologie de la liberté d'expression contre toutes les dérives, y compris celles des sociétés démocratiques. Militant de gauche violemment opposé à la dictature soviétique, George Orwell s'est inspiré de Staline pour en faire son *Big Brother* (chef invisible dont le visage immortel et adulé est placardé partout, figure métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la surveillance, et de la réduction des libertés) : il peint la société totalitaire ultime (inspirée aussi du nazisme et du fascisme). Dans cette œuvre de propagande, véritable contre-utopie cinglante, il propose une réflexion sur la ruine de l'homme par la négation de l'amour et de la sensualité ; c'est la confiscation de la pensée et la prolifération de la technocratie, dans un Etat qui conquiert la mémoire, la langue, les rêves et la dignité de ses citoyens (devenant des foules fanatisées et manipulées). Ce roman nous dévoile une société (l'Angsoc) plongée dans une hypnose sociale où la perversion du langage prédomine. Le héros est en pleine lutte désespérée face aux mensonges et aux pièges fatals de la propagande

et de la machine répressive. Une logique rigoureuse conduit le récit et la description réaliste d'un monde délirant et des conséquences extrêmes de la restriction des libertés de la presse et d'expression. Ce qui fait la force du roman, outre son thème, c'est la richesse des personnages, qu'il s'agisse du couple qui se forme, ou du policier en chef qui traque les déviants, ex-oppoant lui-même, passé dans les rangs du pouvoir. La tonalité et l'atmosphère sont très terrifiantes ; la préfiguration et le suspense sont aussi utilisés pour renforcer le propos sombre, pessimiste de ce roman futuriste passionnant. **1984 est plus qu'un roman visionnaire et un pamphlet marquant : anticipation ou avertissement, il a trouvé des échos dans la réalité depuis sa publication. Ce conte " philosophique " est aussi une fiction allégorique, puissante et cauchemardesque, une satire inquiète et sévère, associant l'art littéraire au but politique. C'est un des grands classiques de la dystopie et de la science fiction. Les personnages et les concepts inventés par Orwell sont devenus des archétypes, miroir de l'Homme et de ses pensées les plus dangereuses.**

Personnages :

Le héros chez Orwell a des sentiments qui sont canalisés par la crainte. Son combat pour préserver les contacts entre humains est souvent voué à l'échec. Surveillé, il est prudent et organisé. Malgré sa souffrance, c'est la recherche de la vérité qui l'anime. C'est un homme ordinaire, un anonyme, un homme de la rue, parfois vagabond et un exilé.

SMITH : membre du Parti extérieur (les subalternes), marginal, il a un fort sentiment de rébellion et de liberté. Il devient vite l'ennemi du Parti ; il est considéré comme hérétique. Après avoir été torturé, sa rééducation se finit lorsque confronté à sa terreur la plus forte (des rats), il trahit Julia (qui sera aussi torturée) et la renie. Brisé, il devient alors une épave, vide de sentiments et de dignité, adorateur fervent de *Big Brother*. Héros sans espoir, il est le symbole de la révolution (échouée) contre la dictature.

BIG BROTHER : il est le chef du « Parti », donc de l'Etat d'Océanie, objet d'un culte de la personnalité. Il n'apparaît jamais en personne. Il est représenté par le visage d'un homme d'environ 45 ans, moustachu, fixant les gens dans les yeux, dans une expression qui se veut à la fois rassurante et sévère. Il est présenté comme immortel tant que le parti est au pouvoir.

O'BRIEN : membre du Parti intérieur (les dirigeants) haut placé et influent, il est un personnage énigmatique et complexe ; c'est un espion trouble, hypocrite, intelligent et charismatique. Il est chargé de traquer les « criminels de la pensée ». Il est terrifiant en tortionnaire. La recherche du pouvoir pur l'intéresse, par l'endoctrinement et la déshumanisation de l'individu.

Structure :

Composé de 3 PARTIES (avec 8 + 10 + 6 chapitres, sans titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

L'écriture est épurée et dépouillée ; le style est franc, simple, clair et concis. La prose est descriptive et informative.

Source d'inspiration :

Apulée, Swift, Verne, Poe, Voltaire, Doyle, Kafka / Serge, Asimov, Huxley, Zamiatine, More, de Bergerac, Samosate, Boye.

A influencé :

Burroughs, Barjavel, Lovecraft, Herbert, Golding, Bradbury, Burgess, Ballard, Raspail, Houellebecq, Atwood, Damasio.

Incipit du roman :

"C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient treize heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des « Maisons de la Victoire », pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de..."

Ce que j'en pense :

Ce livre sur ce terrifiant monde totalitaire est très visionnaire et saisissant d'intelligence, préfigurant l'avenir de notre civilisation. L'actualité en 2025 (un peu partout sur la planète) ne peut qu'attester quelque part la prophétie du roman d'Orwell sur les régimes autoritaires. Il est tellement important pour expliquer notre société qu'il est aujourd'hui cité partout comme exemple. Histoire intrigante et captivante, ce classique garde son intérêt et reste hélas intemporel. Immense plaisir de lecture !

L'HOMME SANS QUALITES (Der mann ohne eigenschaften)

Autriche, 1930-1933, 1952 (inachevé)

Robert Musil

Ce long et complexe roman viennois rend compte de toute l'expérience humaine collective dans une belle et dense structure polyphonique. Avec ironie et amertume, Musil suit à travers le destin d'un antihéros l'évolution des valeurs, de la crise morale et spirituelle de la société occidentale avec des réflexions morales, philosophiques et allégoriques.

Résumé

Dans l'Autriche-Hongrie d'avant 1914, la Cacanerie est impériale et royale. Après de brillantes études de mathématiques, Ulrich comprend que cela ne suffit pas à son bonheur. " L'homme sans qualités " veut avoir un objectif et une vocation justes dans la vie. Et toutes ses tentatives pour être utile, sinon du moins vivant, sont des échecs. Son adhésion à l'Action Parallèle (entreprise menée par des gens brillants) qui organise le soixantième anniversaire du règne de François-Joseph, ne l'enthousiasme pas (au grand désespoir de son père). Peu à peu, il trouve sa raison d'être dans le « chaos ». Après avoir eu diverses maîtresses, c'est avec Agathe, sa sœur jumelle retrouvée après la mort de son père, qu'il formera un couple fusionnel et incestueux, le mariage de l'intelligence et de l'âme. Séparés, ils sont aspirés par la vie. C'est hélas le début de la guerre.

Une scène clé : Paul et sa sœur Agathe connaissent une excitation mutuelle " Lorsqu'ils se revirent le lendemain matin, ce fut d'abord, de loin, comme quand on tombe, dans une demeure connue, sur un tableau inconnu, comme quand on aperçoit, dans le libre éparpillement de la nature, une grande statue : du fond fluide de l'existence s'élève à l'improviste, sous une forme perceptible au sens, une île de signification, une élévation et une condensation de l'esprit. Mais quand ils s'approchèrent l'un de l'autre, ils furent gênés, et de la nuit précédente ne restait plus dans leur regard que la fatigue qui les ombrait d'une tendre chaleur. Peut-être l'amour serait-il moins admiré s'il ne... "

MUSIL

1880-1942

Après s'être tourné vers des études de philosophie et de psychologie, il publie son beau premier roman *Les désarrois de l'élève Törless*, froid et réaliste, annonciateur du nazisme. Fêré de science et d'art, il cherche dans la création littéraire le moyen de retrouver une unité personnelle et une communion humaine. Son œuvre aborde les thèmes de la dissimulation de la vie derrière les apparences (dans un monde de possibilités troubles et fascinantes), le vrai visage des êtres et de leur intérieur. Il a aussi écrit des nouvelles, des pièces de théâtre, un Journal, des Discours et Essais. Il est considéré comme l'un des plus importants romanciers modernistes ; son œuvre, dense, complexe et ambitieuse, se caractérisant par la subtilité de ses analyses psychologiques expérimentales, est l'incarnation d'une philosophie morale, éthique et esthétique.

Analyse officielle :

Cette vaste fresque d'expérimentation, romanesque, étincelante, audacieuse et fascinante, est une analyse du déclin de l'empire austro-hongrois vu à travers le regard d'Ulrich, un antihéros sans qualités (à prendre au sens de trait moral), double de l'auteur. Musil explore, dans cette admirable analyse psychologique, rigoureuse et pénétrante, non sans humour et drôlerie, les contradictions de la réalité. C'est à la fois un essai (une analyse aiguë et profonde), une comédie satirique, voire burlesque et un drame(anti) romantique. Musil montre avec sensibilité son ironie, son intelligence, sa spiritualité, sa nostalgie et son sarcasme. C'est une grandiose synthèse philosophique et scientifique d'un monde absurde et dérisoire qui allait être précipité dans la catastrophe, et dont Vienne fut le laboratoire. Dans la vision froide de l'auteur, se cache un nombre infini d'alternatives possibles et le monde, peuplé d'ombres et de mystères, peut basculer à tout moment, révélant des aspects inattendus et bizarres. Cette peinture subtile et redoutable des milieux bourgeois et intellectuels, est aussi une critique de notre temps et le désar-

roi d'une époque sans illusion. La vision amère conduit à une certaine interrogation religieuse, une exploration de l'effervescence créatrice de Vienne et du crépuscule d'une société, épuisée, sénile, autoritaire et répressive, en train de sombrer et de se détruire. La structure du récit suit le croisement de nombreuses intrigues, personnages et réflexions, qui aboutit à édifier « un vaste système aux nombreuses ramifications et aux multiples jeux de miroir et variations ».

L'HOMME SANS QUALITÉS est une œuvre essayiste majeure qui explore et fait varier les aspects et les points de vue ; elle contextualise toute chose, en condensant de manière incomparable les interrogations et potentialités, les contradictions et craintes. Elle renouvelle de façon moderne à la fois l'écriture (avec l'éclatement d'une narration classique) et les thèmes abordés. Tentant de concilier l'inconciliable, la raison et le sentiment, la science et la littérature, ce grand roman sur la dissolution du moi en forme d'utopie moderne et destructrice est parmi les plus ambitieux et impressionnants du 20ème siècle.

Personnages :

Le héros chez Musil est né pour le changement (dans un monde créé pour changer). Il discerne par son intelligence le caractère factice de la réalité. Il connaît des incertitudes et désarrois intellectuels, moraux et charnels. Inquiet, il est entraîné dans une spirale d'introspection, d'expérimentation. Il oscille entre tradition et avant-garde, conservatisme et modernité. **ULRICH :** c'est un l'homme sans qualités particulières ; lucide, il tente de construire sa vie par expériences successives, destinées à épuiser toutes les possibilités. Etranger à ce qui lui arrive, il est spectateur, sans partis pris, préjugé, principe et morale. Il voit les certitudes anciennes détruites par les vérités scientifiques et un monde bouffon condamné. Il est à la recherche de l'unité inaccessible du moi, tentant de concilier la science exacte et le mysticisme. Avec sa relation utopique avec sa sœur, il accède à un nouveau niveau d'existence qui le mène à une critique immoraliste du rationalisme totalitaire, dans une quête de l'absolu. Il est intelligent, logique et insensible de nature ; réfléchi, doué et énergique, il est courageux, ardent et très endurant. Pétri de contradictions, libre, il a une indépendance et une extravagance. C'est un héros de l'esprit, un homme fragile, marginal, désorienté, hanté par l'idée de suicide, à la fois détaché, proche de l'état contemplatif et malgré tout passionné.

Structure :

Composé de 3 Parties (avec chapitres, avec titres).

Narrateur omniscient ; écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style est visuel, ironique, beau et dépouillé. Il est unique et fascinant, très travaillé, parfois complexe et ésotérique. Causatif et parodique avec des parlers différents, la langue est moderne, poétique, abstraite, essayiste, scientifique et théorique.

Source d'inspiration :

Sterne, Dostoïevski, Balzac, Mann, Proust, Svevo, Zweig, Joyce, Broch / Jean-Paul.

A influencé :

Kundera, Sartre, Camus, Beckett, Hesse, Calvino / Grass, Nouveau roman, Simon, Butor, Bernhard, Sebald, Wallace, Coetzee.

Incipit du roman :

" On signalait une dépression au dessus de l'Atlantique ; elle se déplaçait d'ouest en est en direction d'un anticyclone situé au-dessus de la Russie, et ne manifestait encore aucune tendance à l'éviter par le nord. Les isothermes et les isothères remplissaient leurs obligations. Le rapport de la température de l'air et de la température annuelle moyenne, celle du mois... "

Ce que j'en pense :

C'est un roman très complexe à lire car il est long et dense (il faut un peu s'accrocher pour vraiment entrer dedans) ! Près de 2000 pages de réflexions, de foisonnement intellectuel et stylistique pour terminer sur une fin inachevée (ce qui est décevant)... Cet extraordinaire tableau d'un monde qui allait être précipité dans la catastrophe est une analyse psychologique d'une grande profondeur. La langue de Robert Musil (le Proust autrichien) est une des plus belles de la littérature. On sort plus intelligent de tant de fulgurances et profondeur. Un vrai chef d'œuvre unique, une œuvre majeure, qui se mérite.

MOLLOY - MALONE MEURT - L'INNOMMABLE

France, 1951-1953

Samuel Beckett

Avec un mélange de dérision, d'humour et de tragique, cette trilogie est une mise en spectacle de l'homme face au temps et de son anxiété d'exister pour rien, où la vie est attente de la mort. Moderniste mélancolique et angoissé, Beckett signe cette noire parabole sans espoir de la condition humaine, de l'appauvrissement, du déclin et de la perte.

Résumé

MOLLOY : sale vagabond invalide, Molloy erre sans but dans un monde dépeuplé. Il n'a pas de mémoire. Moran enquête énigmatiquement sur lui, mais se laisse rapidement piégé en s'identifiant à lui. Il doit arrêter son enquête. Il va rejoindre Molloy dans son infamie et se confondre avec lui. **MALONE MEURT** : sénile, figé dans une chambre close, étranger au monde, Malone gît immobile dans son lit, condamné à une mort prochaine. Guetté, surveillé, il meurt, se retire, se rétracte. Il pense, se souvient, écrit, décrivant son état et inventant des personnages grotesques, avec lesquels il se métamorphose. **L'INNOMMABLE** : figé, le corps de l'innommable est incapable de bouger. Il va créer d'autres mondes, donner voix à d'autres lui-même effrayants : Mahood, homme-tronc et Worm, sorte de visage indistinct.

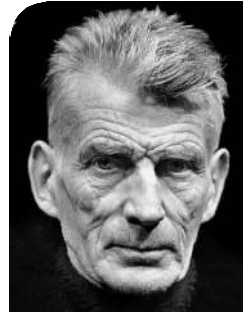
Une scène clé : Molloy essayait de faire du vélo

"Je finis par la trouver, ma bicyclette, appuyée contre un buisson d'une grande mollesse qui en mangeait la moitié. Je jetai mes béquilles et la pris dans mes mains, à la selle et au guidon, avec l'intention de lui faire faire quelques tours de roue, en avant, en arrière, avant de m'en aller pour toujours de ces lieux maudits. Mais j'eus beau pousser et tirer, les roues ne tournaient pas. On aurait cru les freins serrés à bloc, ce qui n'était pourtant pas le cas, car ma bicyclette n'avait pas de freins. Et me sentant soudain envahi d'une grande fatigue, malgré l'heure qui était celle de ma vitalité maxima, je..."

BECKETT

1906-1989

Né à Dublin, il s'installe à Paris en 1928. Poète, nouvelliste, il fait une entrée fracassante dans le monde du théâtre avec *En attendant Godot*. Suivront des textes majeurs, toujours en français, *Fin de partie* ou *Oh les beaux jours*, dépouillés, désespérés, absurdes de dérision subversive. Il donne une révélation poignante de la pitoyable précarité et absurdité de la condition humaine, de l'inutilité de la mémoire et de l'immobilité du temps. Avec un nihilisme élitiste et lugubre, un style minimaliste, rigoureux, austère, il illustre, de façon bouffonne, sombre et cruelle, la solitude et l'angoisse de l'homme moderne devant une vie dont il ignore la signification et l'inquiétante impression du vide. Ses personnages innommables et inconsistants, s'enlisent, souffrent, connaissent un vertige existentiel et moral. Son oeuvre est unique, irremplaçable et indémodable.

Prix Nobel de Littérature en 1969

Analyse officielle :

L'absurdité de Beckett est sincère avec un art minimum, noyé dans un univers lugubre, noir, pitoyable, humoristique et cocasse (les digressions sexuelles et anales sont très caustiques) ; l'absurdité et la vanité de notre monde sont éloquemment mis à nu, avec souffrance et profondeur. Les trois principaux protagonistes de cette trilogie sont des clochards perdus dans les terrains vagues de la mémoire, dans un cercle bien distinct, afin qu'ils atteignent, peut-être, le néant auquel ils aspirent. D'un roman à l'autre, ce cercle est de plus en plus réduit. Une esthétique et un univers imaginaire évoluent vers un dénuement pessimiste et angoissant de plus en plus radical, un espace bien délimité et désertique ou clos. Les monologues ont pour but de parvenir au vide, au silence, à l'innommable. Les thématiques sont répétitives : le temps humain, l'attente, la quotidienneté, la solitude, l'aliénation, le vide, la mort, l'errance, la non-communication, la déchéance et aussi (plus rarement) l'espoir, le souvenir, le désir. Les relations humaines sont dénuées de sens. Elles se

de simuler des sentiments (dégoût, haine viscérale de l'autre). Beckett crée une intensité métaphysique existentielle, proche de la voix et du corps, image de l'universel déracinement moderne. Avec un humour extrême, une acuité et un sens poétique infinis, il s'exprime sur l'acte d'écrire et sur la complexité des rapports entre un écrivain, sa création et ses créatures, la fiction et l'autobiographie ; il abolit les frontières entre la littérature et la vie. Avec une forme nouvelle, il trouve son élévation dans le dénuement de l'homme. Il réunit à la perfection tous les éléments de la fiction puis les enterre. Difficile, comique, obsessionnel et formidablement inventif,

MOLLOY - MALONE MEURT - L'INNOMMABLE est une méditation sur la vie (dérisoire, grotesque et tragique), le néant, sondant les gouffres et les abîmes de la conscience. Sa dimension métaphysique, singulière et majeure, féroce et lucide, emporte tout par le torrent des mots, dans un dépouillement de langage abstrait unique et une vérité universelle.

Personnages :

Le héros chez Beckett agit pour meubler le vide qui l'entoure. Il se dissout, s'affaiblit ; il connaît le vertige de son identité, devant les conditionnements qui l'entraînent et l'inconscient qui lui échappe. Impuissant, secret, fantôme, désespéré, obsédé, il se réduit à une voix. Il est inapte à toute communication. Epave, c'est un type humain sans psychologie, individualité ou histoire. Indistinct, issu des zones obscures de la conscience et du langage, il est une ombre digne de blessée, un être rampant, de boue, de chair morte, de pensée lente, inutile. Egaré, agonisant, débarrassé de tous ses fards, libéré de tout sentiment, il tente désespérément d'être, quitte à attendre. Prostré, mélancolique, il se replie sur soi (moralement et physiquement), réduit à l'immobilité. Amputé, atrophié, en proie à la déréliction, il trouve l'énergie de se moquer de son passé et de l'avenir.

MOLLOY : invalide, misérable, il trébuche, finit dans un fossé. Grotesque, méchant, il parcourt les sentiers de la décrépitude.

MORAN : il représente la partie brute et vulgaire de Molloy, son penchant matérialiste, celui qui agit plus qu'il ne pense.

MALONE : ce nom / figure nous raconte trois histoires inventées : celle d'un homme, d'une femme et d'un objet inanimé.

Structure :

Composé de 2 chapitres (sans titres) ; aucun chapitre ; aucun chapitre.

Narrateur omniscient : écrit à la 1ère personne. Relais de narrations. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le style est puissant, rigide, riche et dense avec onomatopées, approximations lexicales, néologismes, répétitions et ressassement. La langue est parlée, savoureuse, imagée, musicale, poétique, théâtrale ; elle a un sens extraordinaire pour les dialogues et les longs monologues intérieurs, les jeux lexicaux, les parataxes et ellipses. La prose est drôle, étrange, singulière, difficile, désarticulée et incisive. Elle est structurée, dépouillée, minimaliste et nue. Elle est unique et incomparable.

Source d'inspiration :

Dante, Gogol, Proust, Joyce, Woolf, Camus, Sartre / Jarry, Artaud.

A influencé :

Auster / DeLillo, Butor, Perec, Saraute, Robbe-Grillet, Simon, Pinget, Ionesco, Blanchot, le Nouveau roman, Coetzee.

Incipit du roman :

"Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m'a aidé. Seul je ne serais pas arrivé ; cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d'argent et enlève les feuilles..."

Ce que j'en pense :

Lire Beckett n'est pas un acte anodin. J'ai abordé cette trilogie avec crainte, motivation et envie. On est vite « dépassé » par la difficulté et l'étrangeté de cette découverte de langage et d'idées, exempt d'intrigue et d'action. L'auteur explore les recoins les plus obscurs et va aux limites de la narration. Je vous conseille de lire en parallèle des critiques sur l'œuvre, qui je pense, vous aideront à plus l'apprécier. C'est âpre et original, une expérience inégalable, qui bouscule tant de conventions, et qui va jusqu'au bout ultime de l'expérience littéraire. Complexe, absurde et vraiment unique !

LE DOCTEUR JIVAGO (Доктор Живаго)

Russie, 1954

Boris Leonidovitch Pasternak

Sur fond tumultueux de guerre et de révolution, cette saga mélancolique et bouleversante décrit les amours nostalgiques de l'idéaliste docteur et de Larissa. Digne poète héritier de la grande tradition du roman russe, Pasternak signe son testament, une synthèse romanesque, en l'inscrivant dans l'histoire mouvementée de la Russie du 20ème.

Résumé

En 1914, l'our Jivago, orphelin d'un industriel moscovite, est mobilisé à la guerre comme médecin militaire, en Sibérie ; il laisse sa femme Tonia et son enfant. Issue d'un milieu modeste, la belle Lara Guichard est traumatisée par Komarovski, immoral protecteur de sa mère. Elle épouse Pavel Antipov. Celui-ci part combattre puis disparaît. Laisant sa fille Katia, elle part comme infirmière sur le front où elle rencontre Jivago. En octobre 1917, Jivago est de retour à Moscou. Il fuit avec sa femme et son fils dans l'Oural, pour échapper aux combats de la révolution et à la famine. Mais il est enlevé par des partisans. Libéré, il retrouve Lara et naît entre eux un amour invincible. Sa famille a migré à l'étranger. Pavel, alias Strélnikov, réapparaît, en terrifiant commissaire politique. Komarovski aide Lara à sortir du pays. Jivago reste seul et meurt d'une drise cardiaque.

Une scène clé : dans sa propriété de Varykino, Jivago retrouve brièvement une forme de bonheur tranquille " Dans l'après-midi, quand la lumière trompeuse de l'hiver, longtemps avant le coucher du soleil, lui fit croire que le jour tirait sur la fin, l'our Andréievitch se mit à fouetter Savraska sans pitié. La jument s'élança comme une flèche. Le traîneau s'élevait et retombait telle une barque, plongeant dans les ornières. Katia et Lara portaient des pelisses qui leur interdisaient tout mouvement. Dans les virages en pente, dans les trous, elles criaient et se tordaient de rire, roulant d'un bord du traîneau à l'autre, comme de gros sacs patauds... Ils arrivèrent à Varykino avant la nuit et s'arrêtèrent devant l'ancienne maison..."

PASTERNAK

1890-1960

Issu d'une famille d'artistes, il se tourne vers la philosophie puis la littérature. Il publie des poésies du mouvement d'avant-garde, néo-symboliste, d'inspiration futuriste (*Ma sœur la vie*). Mais son art poétique, ses formes rythmiques, ses images par association, très éloigné des canons du réalisme socialiste, tombe en disgrâce et ses œuvres deviennent interdites. Son lyrisme anticonformiste, fondé sur un sentiment sensible et esthétique de participation à l'élan créateur de la vie, le conduit à résister à l'idéologie marxiste. Opposant au régime, il se retire de la vie publique et fait des traductions. *Le Docteur Jivago* (son roman unique d'inspiration autobiographique) et son *Prix Nobel* (qu'il refuse) déclenchent un scandale sur fond de guerre froide ; cette fresque est un parfait exemple de maintien de la grande tradition épique du roman russe.

Prix Nobel de Littérature en 1958

Analyse officielle :

Le Docteur Jivago est une vaste fresque qui décrit l'Histoire russe (de 1905 à 1945) et qui se penche sur les terribles et vains événements d'une passion tragique : c'est un récit épique et pittoresque d'un amour condamné dans l'immensité géographique et historique de la Russie. Contre-révolutionnaire (description impitoyable de la famine, le froid, la délation, l'insalubrité, la misère physique, affective et intellectuelle), ce roman est une analyse subtile des diverses façons dont les idéaux peuvent être compromis par la réalité du pouvoir politique, avec notamment l'opposition du poète et du révolutionnaire. La relation de Youri et de Lara, l'une des plus passionnantes et originales de la littérature d'après-guerre, naît de leur fascination commune pour les possibilités d'une justice révolutionnaire, d'une sorte de vérité parfaite. Le caractère pathétique provient de l'échec de cette recherche d'idéal et de l'extraordinaire difficulté de demeurer fidèle à des principes personnels. L'un des éléments les plus saisissants du livre est le paysage russe, d'une grandeur et d'une beauté inaltérables. Et cette rencontre élégiaque

avec la nature offre un sentiment infini de bonheur humain. Pasternak y oppose donc guerre et révolution contre nature, liberté et amour : son thème majeur attachant est « la haute maladie » que représente, face à l'idéologie révolutionnaire et la tyrannie, le principe de vie spontanée. Les derniers vers de *Jivago* (épilogue du roman) ne sont que l'ébauche de ce grand tableau, images et pensées profondes et marquantes. Formellement, l'originalité du roman tient au caractère même du héros principal et à son attitude envers la vie : le sentiment de la nature et celui de la providence, le soustraient au déterminisme d'une existence purement historique ; ils font ainsi éclater les cadres du roman historique et social traditionnel, où l'hymne à la beauté du monde est parfois marqué d'une intonation pathétique par le pressentiment de la fin.

LE DOCTEUR JIVAGO est un grand roman tendre, lyrique et douloureux imprégné des idées du christianisme ; à travers l'existence individuelle de ses personnages, il fait revivre les bouleversements et violences de l'Histoire.

Personnages :

Le héros chez Pasternak est un poète qui a le sentiment d'incompatibilité avec son temps. Attiré par l'idée chrétienne du sacrifice, il a un abandon coupable fataliste, mais irrésistible à la vie (ressentie comme une force impersonnelle et irrationnelle qui le dirige à sa guise, contre sa volonté) : elle est l'emblème de la haute maladie, l'acceptation d'une mission prophétique. YOURI : idéaliste broyé par l'Histoire, il va voir son destin bouleversé et mêlé, toujours contre sa volonté. Poète détaché et libre, il croit en la beauté, l'amour, l'honneur, mais rien ne résiste à cette époque et sa lutte pour rester humain se heurte au chaos qui l'entoure. S'en remettant à la fatalité, renonçant à tout, lâchant prise, il finit sa vie comme un homme ordinaire, droit, honnête. Faible, lucide, voire défaitiste, il incarne l'échec d'une génération qui s'est battue corps et âme pour une nouvelle société utopique, sans pouvoir la voir naître. C'est un destin tragique éclairé par son amour pour Lara, gravé dans son cœur. LARISSA dit LARA : tôt humiliée et blessée dans la vie (par Komarovski), elle continuera de se battre pour un monde meilleur. Elle est inquiète, impulsive, audacieuse, modeste et fière à la fois. Etre pure, dynamique et candide, elle personnifie la féminité, blessée et triomphante, livrée aux puissances du mal ; elle incarne la vérité de la révolution, la beauté téméraire, résignée, triste, malheureuse et soumise. C'est son amour libre, pur, rare et passionnel qu'elle a avec Youri, qui la magnifie.

Structure :

Composé de 15 Parties (avec titres et chapitres sans titre) et d'un Epilogue.

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est symboliste, simple et clair, imagé, parfois lyrique et poétique, teinté de musicalité et de rythme. Il y a une richesse du langage à la spontanéité métaphorique et phonique. La densité de la phrase est moulée sur la sensation immédiate.

Source d'inspiration :

Tolstoï, Gogol, Tourgueniev, Cholokhov, Tchekhov, Dostoïevski / Norris, Maïakovski, Sienkiewicz, Biely, Séraphimovitch, Trenev.

A influencé :

Berberova, Bradsky, Axionov, Sedakova.

Incipit du roman :

" Ils allaient, ils allaient toujours, et lorsque cessait le chant funèbre, on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les jambes, les chevaux et le souffle du vent. Les passants s'écartaient pour laisser passer le cortège, comptaient les couronnes, se signaient. Les curieux se joignaient à la procession, demandaient : Qui enterre-t-on ? On leur répondait : Jivago..."

Ce que j'en pense :

Ce long roman au souffle épique est inoubliable. On est littéralement transporté par l'histoire et les personnages bouleversants. Le roman est rythmé par le passage des saisons où la nature est particulièrement célébrée avec poésie. Pasternak a le don de parfaitement décrire « l'âme russe » dans cet univers qui peut être très noir et violent. Ce tableau de la Russie éternelle à travers ses bouleversements est probablement l'un des romans les plus attachants de la littérature russe.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX (trilogie) (The lord of the rings)

Angleterre, 1954-1955

John Ronald Reuel Tolkien

Ce roman fantastique, épique et merveilleux, remet en forme l'allégorie médiévale en décrivant les aventures du peuple des Hobbits. Erudit des littératures médiévales, Tolkien invente et introduit des légendes et des contes, axés sur la quête d'un anneau magique, avec une approche magistrale, originale et unique du surnaturel et de l'imaginaire.

Résumé

Les Hobbits ou Semi-hommes, vivent heureux dans leurs petits cottages, au pays de l'abondance, la Comté. Frodon est promis à un grand avenir. Les Elfes, Nains, Hommes et Hobbits se réunissent sous l'œil vigilant de Gandalf le magicien et se lancent dans une expédition dont le but est de détruire l'Anneau magique au pouvoir immense et maléfique que Bilbon, un Hobbit, avait trouvé. Cet objet abritant l'essence du mal doit être détruit avant que Sauron, seigneur effrayant et immortel, ne le trouve et ne plonge, depuis son Mordor, la Terre du Milieu dans l'obscurité (à l'aide des orques et des Cavaliers Noirs). Après maintes aventures et rencontres fantastiques, les membres de cette communauté meurent ou sont séparés. Frodon et Sam, son fidèle ami, jettent l'Anneau dans les flammes de la Montagne du Destin. Gollum meurt et le Mordor est détruit.

Une scène clé : Aragorn et Frodon découvrent sur leur barque les Piliers des Rois
 "Frodon, les yeux fixés devant lui, vit s'avancer à loin deux grands rochers : on eût dit de grands pinacles ou de grandes colonnes de pierre. Hauts, verticaux et menaçants, ils se dressaient de part et d'autre du fleuve. Une trouée étroite apparaissait entre eux, et le courant emportait les bateaux vers celle-ci. - Voyez l'Argonath, les Piliers des Rois ! s'écria Aragorn. Nous n'allons pas tarder à les passer. Maintenez les barques en files... A mesure que Frodon était emporté vers eux, les grands piliers s'élevèrent comme des tours à sa rencontre. Ils lui parurent de grandes et vastes formes, menaçantes dans leur mutisme..."

TOLKIEN

1892-1973

Chercheur et philologue, érudit spécialiste des littératures médiévales, il est un merveilleux conteur dont l'œuvre très documentée s'inscrit dans un courant moderne, parallèle à celui de la science-fiction et du fantastique : la fantasy. Il écrit de la poésie, des contes et des nouvelles, un roman fantastique et allégorique *Bilbot le Hobbit* puis sa suite, complexe et sombre, la grandiose épopée *Le seigneur des anneaux* et enfin *Le Silmarillion*. Autour de langues qu'il invente, il ressuscite les mythologies des traditions germaniques, anglo-saxonnes, scandinaves et celtes. Complexe, méticuleux, obsessionnel à l'imagination créatrice inouïe, il est l'auteur d'une création originale et unique, aux vastes dimensions ; il a la nostalgie d'un passé lointain en réintroduisant le monde magique. Il est l'un des écrivains les plus lus dans le monde.

Analyse officielle :

Le seigneur des anneaux est une trilogie (*La communauté de l'anneau*, *Les deux tours* et *Le retour du roi*). Légendes et mythes anciens, fantastique, suspense et actualité se mêlent pour créer une mythologie épique. Il est l'emblème de la *fantasy*, à mi-chemin entre le fantastique traditionnel et la science fiction classique, très proche de l'univers féérique. Il forme un ensemble uni de récits, chants, poèmes, essais et langues construites concernant le monde imaginaire d'Arda, dont la Terre du Milieu est le continent principal. Il traite de pouvoir, de corruption, cupidité, d'innocence et d'édification. C'est une bataille entre le bien et le mal qui oppose la bonté et la confiance à la suspicion, la camaraderie à la soif de pouvoir individuel. Le mal chez Tolkien est une force intérieure, illustrée par la personnalité divisée de Gollum. C'est aussi un récit d'initiation, de combat, où les ennemis sont finalement unis dans la mort. Le roman délivre le message suivant : la guerre est futile, ainsi que la recherche du pouvoir

absolu dans un monde où la solidarité l'emportera toujours. Il est une démythification du genre. Tolkien est un écrivain utilisant avec profondeur le merveilleux comme symboles de valeurs et de croyances religieuses. Ses hobbits sont une douce satire de la vie tranquille d'une petite ville d'Angleterre. La précision des cartes, noms et rites, de leurs explications rend tenue la frontière entre le réel et l'imaginaire. Il a doté la Terre du Milieu d'une histoire propre (montre la richesse de son développement), de la création du monde à la naissance des hommes en passant par celle des Elfes et des Nains. Et chacun des peuples de cette Terre a ses traditions, son histoire et ses langues.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX marque profondément le paysage culturel du 20ème siècle, en incluant des éléments mythologiques dans une narration précise et linéaire. Ce mélange de réalisme et de merveilleux a permis l'affirmation d'un genre, la *fantasy*, promis au plus grand succès.

Personnages :

Le héros chez Tolkien est une créature imaginaire, étrange, mystérieuse, ambiguë, dotée de pouvoirs féériques et merveilleux.
LES HOBBITS : ce peuple très petit, ancien, effacé, joyeux, bon vivant, pacifique et habile, vit dans des trous souterrains.
LES ELVES : ils sont des guerriers puissants, redoutables et immortels. Ils sont nobles, grands, beaux, gracieux, créatifs et doués.
LES NAINS : petites créatures humanoïdes, robustes, résistants, combattants, ils ont des talents de forgeron et de bâtisseur.
BILBON : hobbit non-conformiste, il vécut des aventures merveilleuses pendant lesquelles il trouva l'anneau magique.
FRODON SACQUET : il est un jeune Hobbit modeste et brave, neveu de Bilbon, qui porte l'Anneau jusqu'à la Montagne du Destin afin de le détruire. Figure christique, il fraie un chemin inédit vers une sainteté, une humilité, un pacifisme et un sacrifice.
GANDALF : vieux et mystérieux magicien, il a un rôle de sage conseiller. Ses surnoms sont le *Pèlerin Gris* ou le *Cavalier Blanc*.
SAURON : il est le seigneur ténébreux immortel qui va déchaîner toutes les forces du Mal pour récupérer l'Anneau qui lui permettrait de recouvrer l'intégralité de ses pouvoirs. Lors de la destruction de l'Anneau, il perd son pouvoir mais ne meurt pas.
GOLLUM : inquiétante créature monstrueuse, maléfique, atrophiée, en quête de retrouver l'anneau, dont il est l'esclave.
ARAGORN : rôdeur nommé *Grands Pas*, il est le dernier héritier des trônes d'Amor et de Gondor, qu'il restaurera après la guerre de l'Anneau. Beau, charismatique, digne, il est un noble guerrier meneur d'hommes, valeureux et guérisseur.

Structure :

Composé d'un Prologue (avec chapitres et titres) ; de 3 Parties (avec chapitres et titres).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne. Relais de narrations. Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Il est constitué de maintes langues imaginaires, très codifiées et complexes, accompagné d'alphabets cursifs et runiques destinés à la retranscription des langages elfiques ou nains. Il est musical, fluide avec de nombreux dialogues, poèmes et chants.

Source d'inspiration :

Beowulf, *Nibelungen*, *Troyes*, *Le Kalevala*, *Carroll* / *Bilbot*, mythe arthurien, Barrie, Crockett, Peake, Morris, Haggard, Wyke-Smith, Mac Donald, Lewis, Lang, Grimm, Wyke-Smith, Chesterton, Lang, la *Völsunga saga*, la *Hervarar saga*, l'*Edda*.

A influencé :

Le Guin, Terry Brooks, Martin, Beagle, Jordan, King, Sanderson, Pullman, Gaiman, Paolini, Rowling, Rothfuss.

Incipit du roman :

"Ce livre traite dans une large mesure des Hobbits, et le lecteur découvrira dans ses pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. On pourra trouver d'autres renseignements dans les extraits du Livre Rouge de la Marche de l'Ouest déjà publiés sous le titre : *Le Hobbit*. La présente histoire a pour origine les premiers chapitres du Livre Rouge composé par..."

Ce que j'en pense :

Une lecture qui fait un peu peur... Je vous recommande de lire *Le Hobbit* avant celui-ci. L'histoire est passionnante mais un peu dure à comprendre pour certain passage, (je vous conseille de lire des écrits sur la terre du milieu en amont) ; elle est d'une grande longueur (environ 2000 pages), nécessaire à l'introduction de chaque lieu, personnage et événement détaillés, avec des descriptions et des cartes. Le style est fait de dialogues, poèmes et chants. Un ovni magistral et unique.

LOLITA

(Lolita)

Etats-Unis, 1955

Vladimir Nabokov

Ce roman scandaleux raconte l'amour passionné et charnel d'un Européen pour une jeune nymphette américaine de douze ans. Brillant styliste polyglotte et élitiste, Nabokov offre une description passionnée des États-Unis et un chef-d'œuvre de poésie en prose, à la langue envoûtante, aux sonorités lumineuses, au charme subtil et envoûtant.

Résumé

Un quadragénaire, sportif et cultivé, professeur en littérature, Humbert Humbert rédige en prison, avant son procès pour meurtre, une longue confession. Un jour, à Massachussets, il tombe amoureux de Dolores Haze, la jeune fille de douze ans de sa logeuse Charlotte. Pour être à ses côtés, il épouse sa mère, qui, par chance, décède accidentellement. Humbert devient alors le protecteur de la jeune orpheline, et se livre à des orgies d'adorateur-voyeur. Provocante et diabolique, Lolita devient sa maîtresse. Humbert tente alors de faire durer cet étrange couple en jouant le rôle du protecteur sévère et paternel et celui de l'amoureux docile. Ils fuient à travers le pays pour échapper aux autorités. Mais, repoussant ses dernières avances, Lolita l'abandonne pour un autre homme, Clare Quilty. Par jalousie, il tue ce dernier. Il attend son châtimement en prison.

Une scène clé : Humbert torturé par sa passion indicible pour Lolita

"... de ses jambes innocentes. Il n'était pas aisé de détourner l'attention de l'enfant tandis que j'opérais les obscurs ajustements indispensables au succès de mon entreprise. Discourant avec volubilité, perdant mon souffle et le retrouvant au vol, singeant une subite rage de dents pour expliquer les interruptions dans mon soliloque, et tout cela sans cesser de fixer du regard - le regard secret du dément - mon but radieux et lointain, j'accentuai prudemment la friction magique qui éliminait, au sens hallucinatoire sinon réel du terme, la texture physiquement inviolable mais psychologiquement tendre et..."

NABOKOV

1899-1977

Il est issu d'une famille aristocratique, cultivée et libérale. Son père, opposant au régime tsariste, meurt assassiné : sa famille quitte Saint-Petersbourg pour Londres. Il publie des critiques littéraires et des poèmes. Avec *La Défense Loujine*, il devient un écrivain de renom. Il part enseigner la littérature russe dans les universités des États-Unis. Il est naturalisé américain en 1945. Roman-cier controversé, énigmatique et solitaire, il se caractérise par la dextérité, l'ingéniosité de son style, une imagination débordante, l'usage de la parodie, de la satire et des jeux de mots. Son immense œuvre, qui possède le sens de l'absurde et de la dérision unit à la peinture des vices, des obsessions et des ridicules d'une société (*Lolita*, *Feu pâle*, *Speak*, *Memory*, *Ada ou l'Ardeur*), la réflexion sur cette passion de fixer le passé dans la mémoire ambiguë de l'écriture.

Analyse officielle :

Roman sulfureux, scandaleux, refusé par les éditeurs américains puritains, *Lolita* ou *La confession d'un veuf de race blanche* est publié à Paris. La critique y reconnaît un chef-d'œuvre troublant, neuf et émouvant. Le récit d'Humbert, un narrateur « nympholepte », relate sa passion amoureuse et sexuelle pour Dolores, une nymphette, relation violente qui se terminera tragiquement. Le terme de *lolita* est employé par antonomase pour désigner certaines filles (pré)adolescentes ou nymphette. *Lolita* est un avatar du mythe féminin de Lilith, en tant que figure de la femme que l'on ne peut épouser et des amours illicites qui détournent la sexualité de la procréation. Ambigu et provocateur, il renouvelle, avec force, le mythe de l'amour passion, c'est sans doute aussi parce qu'il fait écho à un désir profond chez tout lecteur de fiction : le désir d'éternité, de vivre dans le monde extratemporel de l'amour ou du jeu, de retrouver et de prolonger à volonté les plaisirs de l'enfance. L'œuvre de Nabokov présente des attaques contre le « charlatanisme freudien », Humbert tournant en dérision tous les psychologues qu'il croise. Elle offre une méditation sur le désir de transcender le temps par la mémoire et par la création esthétique. Ce roman consti-

tue aussi une réflexion sur la culture littéraire et picturale. Peu d'écrivains du 20ème ont fait preuve d'une telle créativité, d'un tel savoir scientifique et d'une telle capacité à jongler avec les langues. Nabokov a une très grande sensibilité, une imagination, une culture encyclopédique, un goût du jeu et du conflit, un monde merveilleux, cruel mais fascinant ; il a réussi à mettre en scène des désirs intenses, souvent pervers (très contestable aujourd'hui), qu'il revêtait d'un habillage éminemment sophistiqué, poétique, élégant, plein d'esprit à l'humour décalé et parodique.

LOLITA est une œuvre à part, qui suscite le malaise autant que la fascination, qui dérange autant qu'il séduit ; c'est un roman d'une beauté troublante qui donne à voir la perversité d'un homme, mais qui critique aussi, celle de toute une société. En opposant le fond et la forme, en maintenant un équilibre ténu entre l'éthique et l'esthétique, Nabokov invente un nouveau genre de fiction de transgression. Sorte de road-movie postmoderne, c'est un mythe littéraire, un chef-d'œuvre de la littérature moderne, l'un des romans les plus originaux, novateurs et controversés du 20ème siècle.

Personnages :

Le héros chez Nabokov, intensément pathétique, entaché d'un vice, a des tares abominables qui gâchent ses vertus : la sensibilité, l'humour, la culture, la créativité et la passion. Il a perdu ses racines, et il est un éternel exilé. HUMBERT : archétype d'un européen raffiné, provocateur et complaisant, il éprouve pour Lolita une passion sans bornes. Intellectuel oisif et rentier, au regard ironique et décalé, sans contrainte sociale, il s'enfoncé petit à petit dans une relation de plus en plus ambiguë. Très séduisant, sensible et drôle à la vie sexuelle choquante et obsessionnelle, il est un personnage génial entouré de médiocres (l'univers superficiel de la jeune fille l'incommode). Il est un exilé du monde de l'enfance. LOLITA : jeune fille réfractaire, audacieuse, mi-femme mi-enfant, innocente et perverse, elle joue avec Humbert, dans le péché ; sans se douter elle ouvre la porte à une relation qu'elle ne maîtrise pas et qui s'achèvera en un cauchemar pour elle.

Structure :

Composé de 2 Parties (avec 33 et 36 chapitres sans titre).

Narrateur-héros omniscient et interne : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne.

Style :

Il est virtuose, clair, esthétique, aux phrases parfaitement équilibrées. Sa prose est libre, flamboyante, inventive et très érudite. C'est une écriture d'émerveillement jubilatoire comme les métamorphoses verbales et le mélange des langues. Virtuose dans l'entrelacement de lignes thématiques, la répétition de certains motifs dissimulés, l'art de la suggestion et de la supercherie,

Source d'inspiration :

Tolstoï, Gogol, Poe, Proust / von Lichberg.

A influencé :

Pynchon, Updike, Barthelme, Grass, Moravia, Amis, DeLillo, Eugenides, Lethem, Wallace.

Incipit du roman :

" Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme. Lo-li-ta : le bout de la langue fait trois petits bonds le long du palais pour venir, à trois, cogner contre les dents. Lo. Li. Ta. Elle était Lo le matin, Lo tout court, un mètre quarante-huit en chaussettes, debout sur un seul pied. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolorès sur le pointillé..."

Ce que j'en pense :

Ce roman est d'une richesse exceptionnelle. L'écriture fine et élégante de Nabokov est incroyablement belle et harmonieuse! Certaines phrases sont longues mais la construction est claire et limpide et les chapitres sont courts. Sulfureux bijou de sensualité, Lolita brille par son érudition et son raffinement, son vocabulaire riche, son humour dans les descriptions et ses figures de style flamboyantes. Truffé de références littéraires et culturelles, la richesse du sous-texte offre une multitude de degrés de lecture. Une œuvre de référence, exigeante et intelligente au style puissant. Un chef d'œuvre, à lire avec un regard nouveau.

LE GUEPARD (Il gattopardo)

Italie, 1958

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Ce roman historique désenchanté sur l'immobilisme et la décadence, mêle intimement, avec ironie, subtilité et empathie, l'histoire morale d'un homme et celle d'un monde en déclin. Poète lucide, acide et nostalgique, Lampedusa exprime une dimension collective ; il offre une touchante et amère réflexion crépusculaire sur la condition humaine.

Résumé

Dans la Sicile de 1860, une aristocratie décadente et appauvrie, sourde aux bouleversements du monde, règne encore. Mais le débarquement des troupes de Garibaldi amorce le renversement d'un ordre social séculaire. Le prince Salina, pris de vertige devant la stupéfiante accélération de l'Histoire, se laisse gagner par une indolente nostalgie contre laquelle il ne lutte plus. Son pétillant neveu de vingt ans, Tancredi Falconeri, incarne la force nouvelle qui ébranle son pays. Avec son humour savoureux, son exquise courtoisie, il demande la main de la sublime Angélique, fille du notable Calogero Sedara ; c'est l'ultime concession qui signe la défaite éclatante du Guépard (le blason des Salina). Le prince s'abîme dans la contemplation des étoiles et dans l'inexorable décadence du prestige de sa famille et de son monde. Il meurt en 1883.

Une scène clé : après le bal, le Prince Salina contemple un tableau dans la bibliothèque
 " Don Fabrice se mit à contempler un tableau accroché en face de lui. C'était une bonne copie de la Mort du Juste, de Greuse. Le vieillard était en train d'expirer dans son lit, parmi les bouillonnements d'un linge immaculé, entouré de petits fils affligés et de petites filles qui levaient les bras au ciel. Elles étaient gracieuses, lascives, le désordre de leurs vêtements suggérait le libertinage plus que la douleur... Don Fabrice fut d'abord surpris que Diego aimât avoir sous les yeux cette scène mélancolique... Il se demanda ensuite si sa propre mort ressemblerait à celle-là. Oui, probablement, mais..."

LAMPEDUSA

1896-1957

D'un caractère rêveur, dilettante et oisif, ce prince sicilien parcourt le monde et les salons de l'Europe des nantis. Les événements de sa propre vie et les lieux de son enfance ont influencé son écriture. Outre quatre nouvelles et quelques essais sur la littérature française, il signe un unique roman flamboyant, *Le Guépard*, une peinture de la décadence de l'aristocratie sicilienne, servie par un souffle romanesque sans égal avec une tension entre intimité et histoire. Erudit de littérature européenne, il exprime de façon autobiographique et avec amertume, ses regrets d'un passé et son pessimisme pour l'avenir. Avec son sens de l'observation et une plume acérée, cet écrivain, très mystérieux et secret, épingle sans aménité des spécimens de l'humaine comédie et se montre un observateur psychologique et très émouvant, avisé des rituels sociaux.

Analyse officielle :

Ce très beau roman psychologique très attachant, sur la fin de toute chose, est une fresque splendide et sombre d'une Sicile en proie aux tourments des années d'unification du pays ; c'est aussi le portrait d'un homme, tombant dans le scepticisme, la torpeur lascive et l'apathie, assistant, impuissant, à la décadence de sa famille. Il décrit avec humour, critique et ironie, l'âme humaine, ses passions, grandeurs et faiblesses, contée sur un ton de nostalgie (de fin du monde) douce, amère et désabusée. Avec des structures linéaires en boucle et en écho, l'histoire s'organise en huit parties, précédées d'une indication temporelle historique. La décadence familiale inéluctable est mise en parallèle avec la décadence politique, économique et sociale de la Sicile. C'est un grand roman du déclin, de la désillusion, de l'éternité, de la solitude et de la condition humaine. Face à un monde qui change, le Prince ne sait donner un sens à son existence et à la réalité qui l'entoure, témoin d'une crise de la société. Seuls les moments de volupté semblent le libérer de son angoisse

de la mort (les derniers fastes, notamment le bal, magnifiquement décrit). Il exprime avec lyrisme la nostalgie tacite d'un âge d'or révolu. Lampedusa n'est pas dupe de la vaine agitation du monde et se réfugie dans la contemplation. Les références culturelles (peinture, musique et littérature) et descriptions du paysage sicilien sont des artifices qui effacent l'intrigue au profit de la réflexion, où la mort s'inscrit en fil conducteur. La narration cède souvent la place à la vision du monde et de la vanité humaine, retrouvant une mise à distance du romanesque. La dimension philosophique, la résonance entre destinées individuelles et civilisations mortelles, la symbiose entre une phase historique de transition et l'adieu à la vie d'un vieil homme, émerveillent.

Par l'acuité de son regard désillusionné, LE GUÉPARD parvient à faire percevoir un peu du mouvement de l'Histoire. Ce grand roman de l'angoisse existentielle, de l'attente du néant, rempli de désir, de volupté, d'amertume et de sensualité, possède une valeur universelle.

Personnages :

Le héros chez Lampedusa est fier et fascinant, un pantin plein de désirs, conscient des forces qui le dépassent.

SALINA : cet homme d'exception est l'apôtre de la grandeur et l'observateur délicat de sa décadence. Aristocrate brillant, intelligent, fin lettré, c'est un bel homme fort ; il est délicat mais peu affectueux. Orgueilleux, énergique et clairvoyant, il est autoritaire (voire tyrannique), a une rigidité morale, une arrogance capricieuse et des scrupules moraux. Il est l'emblème du héros solitaire complexe, au tempérament fier et fataliste. Il a une conscience aiguë de son altérité. Faisant le bilan de sa vie, il n'a pas peur de la mort. Désenchanté, vulnérable, angoissé, il est impuissant face au temps qui passe.

TANCREDE : insouciant, joyeux, vif d'esprit, intelligent, malicieux, il a la gaieté querelleuse, la fougue juvénile et insolente. Il est aussi séducteur, sensible, et câlin. Tacticien hors pair, sûr de lui et déterminé, il est audacieux, orgueilleux, opportuniste et très cynique. Impétueux, vaniteux, figure emblématique du futur Royaume d'Italie aux ambitions politiques, il incarne le charme et l'éternelle ardeur de vivre.

ANGELICA : elle a une beauté fascinante, éclatante, voluptueuse et tentatrice, une sensualité, un charme animal irrésistible. Vaniteuse, elle a des ambitions sociales. Libre, vertueuse, sensuelle, fouguese, chaleureuse, solaire, elle symbolise la Sicile.

Structure :

Composé de 8 Chapitres (sans titre).

Narrateur omniscient et interne : écrit à la 3ème personne. Descriptions en focalisation omnisciente.

Style :

Il est réaliste, sobre, simple, dépouillé, sensoriel, descriptif et parfois métaphorique. Fluide, il réside dans le sous-entendu, avec de nombreux analepses, prolepses, adverbes et accumulations. Il est ironique, fin, précis, avec divers dialectes italiens.

Source d'inspiration :

Stendhal, Flaubert, Proust, Manzoni / Mastro, Verga, Pirandello, de Roberto, Vittorini.

A influencé :

Bassani, Roth, Sciascia, Magris, Camilleri, Barnes, Moravia, .

Incipit du roman :

" Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. " Le rosaire quotidien s'achevait. Pendant une demi-heure, la voix paisible du Prince avait rappelé les Mystères glorieux et douloureux ; pendant une demi-heure, d'autres voix mêlées avaient tissé un bruissement ondoyant où s'épanouissaient les fleurs d'or de mots insolites : amour, virginité, mort. Le salon rococo semblait avoir changé..."

Ce que j'en pense :

Ce roman est un pur bonheur de lecture. Une ambiance de fin du monde douce-amère, un mélange de lucidité acide et de nostalgie, des personnages fascinants, pantins conscients et consentants de forces qui les dépassent. On sent une grande tristesse infinie, douloureuse et désabusée : le deuil d'un pays, la perte de la mémoire, l'agonie d'une certaine façon de vivre... Le prince Fabrizio est très touchant dans son déchirement constant entre deux mondes. Roman crépusculaire, poétique, plein de retenue tendre, au regard compréhensif pour ces destins humains. Magnifiquement adapté par Visconti.

UNE JOURNÉE D'IVAN DENISSOVITCH (Один день Ивана Денисовича)

Russie, 1962

Alexandre Soljenitsyne

Ce roman réaliste décrit les conditions de vie dans un goulag soviétique des années 1950 à travers les yeux d'un détenu. Dissident prophète et rebelle, Soljenitsyne révèle l'injustice du silence et de l'oubli faite aux millions de Russes victimes. Il signe une fascinante exploration de l'âme humaine, d'une grande puissance d'évocation, à la portée universelle.

Résumé

Tous les matins, un surveillant réveille les vingt-trois détenus de la 104ème brigade de travailleurs du camp de travaux forcés Solovetski, en Asie centrale. Ivan Denissovitch Choukhov, y a été déporté pour cause (mensongère) de trahison de la patrie. Condamné à dix ans, il ne lui reste qu'un an à passer au camp. Ce ZEK (détenu dans le langage administratif soviétique) est un petit homme débrouillard, maçon, harcelé par ses bourreaux, le froid terrible et la faim ; il s'adapte pour survivre avec dignité dans un univers inhumain et abrutissant. Tous les jours remplis de longues procédures de comptage, des bousculades au réfectoire, il s'évertue à accomplir d'harassantes tâches : il creuse des trous, martèle, déplace de la terre, construit des charpentes... Détaché de la vie réelle, prisonnier banal, il aspire seulement à survivre jusqu'au lendemain.

Une scène clé : une journée ordinaire de Choukhov dans le goulag
" Choukhov tira sa cuiller de sa botte. Il y tenait, à cette cuiller : elle avait fait tout le Nord avec lui, fondue qu'elle était - dans le sable, à partir d'un fil d'aluminium - par ses mains à lui, et portant gravée l'inscription : Oust-Ijma, 1944. Puis il enleva son bonnet (il avait le crâne rasé, mais, par les pires froids, il ne se permettait jamais de manger couvert) et touilla sa soupe à la cuiller, histoire de se rendre compte de ce qu'on avait versé dans l'écuelle. De l'entre-deux : ni le dessus de la bassine, mais pas le fond. Fétoukov était bien capable de lui avoir piqué une pomme de terre. Le bon côté de la soupe, le seul, c'est..."

SOLJENITSYNE

1918-2008

Élevé dans le sud de la Russie, il fait des études de sciences et de lettres. Mobilisé, il est condamné, en 1945, à huit ans de redressement dans un camp pour activité antisoviétique. La publication d'*Ivan Denissovitch*, fait sensation et le rend célèbre. En 1974, il est arrêté et déchu de sa nationalité. Il publie exilé, *Le Premier Cercle*, *Le Pavillon des cancéreux*, *L'Archipel du goulag*. Fondée sur l'expérience du totalitarisme, son œuvre dissidente, aux dimensions d'une grande fresque sociale, révèle les falsifications de l'Histoire. Grande conscience et chantre d'une Russie mythique imaginaire, passiste et obscurantiste, il adopte un engagement controversé, slavophile critique envers l'Occident ; intransigeant et existentialiste c'est un indigné idéaliste. Par son courage et la force de sa plume, il est l'emblème de la résistance au système soviétique.

Prix Nobel de Littérature en 1970

Analyse officielle :

Soljenitsyne est envoyé, après la guerre, dans un camp de travail à Ekibastouz, dans le Kazakhstan, où il devient le matricule CH. De ce cauchemar, vécu aux confins de toute terre habitable, naîtra ce livre dont la parution révéla son nom au monde entier. L'auteur nous plonge dans le quotidien d'une victime parmi d'autres du système concentrationnaire soviétique : un simple moujik est au centre de la quête de vérité, dans son affranchissement intérieur. C'est toute l'horreur de ce monde hors la vie qui est décrite et la poignante résistance d'un homme qui apprend les règles de base nécessaires à la survie : la patience, le courage, la volonté, l'endurance, le silence, le secret. Au fil d'une journée, Denissovitch survit sans déshonneur et même connaît des instants joyeux grâce à la solidarité et la victoire sur soi. Cette œuvre montre une indomptable volonté et une soif de vérité, où Soljenitsyne, lui-même, a trouvé la foi dans le dénuement absolu des camps. Il croit au réel, à l'autonomie humaine, à la révélation de l'homme dans l'épreuve. Sa racine spirituelle du non est religieuse : ses refus ont été ceux de l'effacement, des pouvoirs, du progrès économique, du libé-

ralisme politique et social. La jubilation de la révolte et la mordante ironie inondent d'une lumière mystique, d'un prodigieux don de vision interne des hommes. Dans un monde cruel et déchiré, l'auteur propose une vision universelle de l'homme à travers la littérature, en résistant à toute forme d'oppression banalisée. Il sonde les méandres de l'homme, traque sa force vitale, qui se meure, terrorisé, agrippé à l'espoir. Ce roman d'honneur noir et poignant, jamais plaintif, dénonciateur et juste, d'une horreur saisissante, est d'une beauté littéraire limpide. Les termes sont simples et précis pour transcrire une situation tragique, la narration est objective avec une grande ampleur rhétorique.

UNE JOURNÉE D'IVAN DENISSOVITCH est une lutte métaphorique contre le collectivisme, tragiquement russe. Soljenitsyne a un destin incroyable ; il contribue à faire tomber une grande tyrannie, et a eu une énorme influence sur l'Histoire du 20ème siècle. Ce chef-d'œuvre de parabole politique, touchant à la structure classique, a secoué les consciences et il est le symbole littéraire de l'après-Staline et du totalitarisme ; il fait partie du patrimoine mondial de la littérature.

Personnages :

Le héros chez Soljenitsyne est émouvant dans son malheur, il est uni à son prochain par l'humilité de sa situation. Il se débat et trouve en soi de prodigieuses ressources de vie. Humilié et offensé, revenu au point zéro de la condition humaine, il se libère par le rire, le débat philosophique, le sacrifice de soi, la valeur, la culture et l'égalité humaine. Il est anticléricaliste et stoïciste. Avec lui, on s'engage dans un cheminement existentiel. C'est l'alliance de l'art et du réel, entre beauté et laideur, ironie et émerveillement, énergie et émotion, épopée et introspection.

IVAN : il est humble, frustré, débrouillard, malin, serviable, obéissant et digne. La brigade le nomme avec respect par son patronyme et non son matricule. Pessimiste, ironique, il représente la victoire de la dignité. Ecrasé par des conditions de vie intolérables supportées sans cris, se libérant intérieurement, il est l'archétype attachant et inoubliable du paysan russe moyen.

Structure :

Composé d'aucun chapitre (sans titre).

Narrateur omniscient : écrit à la 3ème personne (+ discours indirect libre). Descriptions en focalisation omnisciente et interne.

Style :

Le ton est neutre, uni, dépouillé, minimaliste et impartial. La prose est elliptique, forte, à la fausse naïveté naturelle, énergique : elle sonne vrai comme dans la langue populaire et le proverbe. Moderne, elle élimine du russe les « européanimes », elle restitue la syntaxe et la sémantique syncopée du parler populaire : elle est déliée, parlée, brute, essaimée de l'argot des camps. Elle invente des mots, mêle des registres lexicaux, télescope des syntaxes, ralentit ou accélère le rythme.

Source d'inspiration :

Dante, Rabelais, Hugo, Dostoïevski, Tolstoï, Zola, Boulgakov, Camus, Kundera / Levi, Biely, Khlebnikov, Tsvetaeva, Guinzbourg, Herling, Margolin, Vitkovski, Rossi.

A influencé :

Daix, Semprun, Dombrovski, Grossman, Chalamov, Siniavski, Kouznetsov, Havel, Miłosz, Müller, Zinoviev.

Incipit du roman :

" A cinq heures du matin, comme tous les matins, on sonna le réveil : à coups de marteau contre le rail devant la baraque de l'administration. De l'autre côté du carreau tartiné de deux doigts de glace, ça tintait à peine et s'arrêtait vite : par des froids pareils, le surveillant n'avait pas le cœur à carillonner. La sonnerie s'était tue. Dehors, il faisait noir, noir comme en pleine..."

Ce que j'en pense :

C'est un roman très court et facile à lire malgré le propos tragique. Les descriptions des tâches à accomplir par le protagoniste sont très précises : acharnement volontaire au travail, par la quasi soumission, acceptation de cette condition de captif,... L'espoir d'en sortir n'existant pas, il s'en accommode et construit sa nouvelle condition de vie. Ecrit par un immense défenseur de la Liberté et de l'Humanité, ce témoignage est dur mais éblouissant de justesse. Intemporel et universel !

BELLE DU SEIGNEUR

Suisse, 1968

Albert Cohen

Cette fresque de l'éternelle aventure de l'homme et de la femme dévoile un bavardage effréné où chacun conteste l'hégémonie du narrateur. Dans un souci de vérité, et à l'aide d'un recours massif au monologue intérieur, Albert Cohen associe, dans cette grande oeuvre romanesque, le sublime de la passion amoureuse à la réalité la plus crue.

Résumé

A Genève au milieu des années 1930. Ariane d'Auble, jeune aristocrate protestante, candide et fantasque, a épousé Adrien Deume, un petit bourgeois étriqué qui travaille à la Société des Nations. Solal des Solal, juif séducteur, ironique et grand prince, est le responsable hiérarchique d'Adrien Deume. Il déclare sa passion à Ariane qui lui résiste mais finit par lui céder. Ils vivent une intense passion. Solal enlève Ariane. Ils s'enfuient dans le sud de la France. Adrien rentré de mission plus tôt que prévu, est effondré par le départ de son épouse ; il tente de se suicider. Les amants décident alors de s'isoler dans une villa. Supportant mal cette prison d'amour, Solal se montre de plus en plus violent. La passion s'étiole, l'ennui s'installe. Prisonniers de leur solitude, les amants reviennent à Genève et se suicident au Ritz le 9 septembre 1936.

Une scène clé : l'amour inconditionnel de Solal pour Ariane

" Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu, et il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites moi fou, mais croyez-moi. Un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire et le printemps et le soleil et la mer tiède et sa transparence près du rivage et ma jeunesse revenue, et le monde était né, et je sus que personne avant elle, ni Adrienne, ni Aude, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur et jeunesse, toutes d'elle annonciatrices et servantes. Oui personne avant elle..."

COHEN

1895-1981

Il est un écrivain, dramaturge et poète suisse romand dont l'œuvre est fortement influencée par ses racines juives. D'abord diplomate, militant sioniste jusqu'en 1944, il publie son premier roman *Solal*, puis *Mangelous* et *Le Livre de ma mère*, poignant récit autobiographique mais c'est avec *Belle du Seigneur* qu'il connaît la consécration littéraire, roman passionné de l'amour total. Qu'il s'épanche dans le lyrisme sensuel ou dans l'exubérance orientale des *Valeureux*, l'art de Cohen apparaît à la fois comme un art du contrepoint et de l'excès. Contradictoires, ses personnages gardent une profonde humanité et l'écrivain conserve de la sympathie pour les victimes de son ironie. Avec un esprit très religieux et un immense désir de pureté, il laisse une œuvre sensuelle assez unique, sur l'amour, les femmes, le désir, la fougue et les passions brûlantes.

Analyse officielle :

Belle du Seigneur, dont la rédaction commencée dans les années 1930 a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale, a longuement été repris, corrigé, augmenté. C'est le troisième volet d'une tétralogie qui commence avec *Solal* (1930) et *Mangelous* (1938). L'auteur y entrecroise et superpose les voix des personnages en mêlant la passion et la drôlerie, le désespoir et les exaltations du cœur. Le roman raconte la passion morbide d'Ariane et de Solal, mais aussi d'une certaine façon l'amour de Cohen pour la langue française et pour l'écriture. *Belle du Seigneur* est une condamnation de la passion, mais le livre explore d'autres thèmes : à travers la description mordante et sarcastique des mœurs de la SDN (Société Des Nations) et de la mentalité bien-pensante de la bourgeoisie, Cohen esquisse une critique sociale tout en ironie. L'antisémitisme et l'attachement de l'auteur au peuple juif sont des thèmes secondaires permettant d'expliquer en partie le comportement de Solal. Le roman fait preuve d'une ironie sarcastique à l'égard de la médiocrité

d'Adrien et les faux dévots. Cette même ironie déjoue aussi les actions des institutions internationales inefficaces comme la SDN. La passion amoureuse est le deuxième thème abordé. *Belle du Seigneur* paraît en pleine révolution sexuelle et donc s'insère au sein de la question du couple contemporain ; c'est un hymne éternel à la femme, objet de fascination et de désespoir pour l'auteur, qui pose la question : la passion flamboyante, isolée et libérée de tout obstacle, peut-elle survivre à l'épreuve du temps ? Le recours massif au monologue intérieur et de plusieurs digressions constitue une des grandes originalités et forces du roman.

BELLE DU SEIGNEUR est un texte outrancier, qui n'a pas peur de sa virtuosité ; le récit vient donner toute sa mesure à un imaginaire profus et jubilant. Il est considéré comme un grand roman de langue française du 20ème siècle, un chef-d'œuvre au très grand succès public. Ariane et Solal ont une place dans le panthéon de la littérature amoureuse.

Personnages :

Le héros chez Cohen est en proie à une identité flottante, il poursuit une quête incessante qui se déroule dans le temps (nostalgie liée à la perte et à la dette qui motive l'écriture) et les lieux de l'exil (d'errance et d'enfermement). Cette quête passe par Autrui (car après le choc de l'antisémitisme, la réponse oblige à prendre une position éthique, en savoir plus sur l'ordonnance de sa relation à l'Autre) ; vouée à l'échec, elle largue le héros entre l'Orient et l'Occident, les Juifs et les Gentils.

ARIANE : elle vit dans un monde imaginaire et solitaire. Son amour pour Solal à qui elle s'abandonne complètement va la transformer en *Belle du Seigneur*, « religieuse de l'amour » solaire et sensuelle. Elle représente aussi l'aliénation de la condition féminine de cette époque (apparence physique, bonnes manières, désir de perfection). Elle finit son amour tragiquement.

SOLAL : beau, ironique, séducteur, prédateur, narcissique il connaît une grande ascension sociale. Il a un comportement imprévisible et changeant. Il évolue d'un statut de *Don Juan* à amoureux passionné d'Ariane avant d'être un amoureux blessé, destructeur et auto-destructeur. Sur le plan idéologique et politique, il est le porte-parole de Cohen.

Structure :

Composé de 7 Parties sans titres (avec 106 chapitres sans titre et numérotation).

Narrateur-héros omniscients et internes : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne.

Style :

La langue est populaire et lyrique ; le verbiage-babillage des tourments de l'âme est livré d'un bloc, avec la recherche de la vérité à travers l'expression verbale, véritable fête et kaléidoscope du langage. C'est une parole immédiate avec une écriture quasiment sans ponctuation. Par-delà le ressassement dans les thèmes, les mots et les sons, il y a une déconstruction du langage, des ellipses, des phrases nominales, la métonymie et la répétition des métaphores.

Source d'inspiration :

Rabelais, Laclous, Stendhal, Proust, Faulkner, Schnitzler, Joyce, Woolf, Céline / Claudel, Queneau, Perec, Gary, Bazin, Caldwell.

A influencé :

Fleg, Bloch, Franck, Modiano, Roth, Reza, Sansal.

Incipit du roman :

" Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des deux chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. A deux reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai..."

Ce que j'en pense :

C'est un roman tout en finesse et en démesure, tout en cynisme et drôlerie, en répulsion et passion destructrice. Je ne suis pas forcément sensible au style littéraire réaliste (fait d'un abandon total de ponctuation) comme le cours de la parole. Un souffle original, un style particulier, de la finesse dans la description de la société et ses faux-semblants ; il y a aussi de la justesse dans les personnages et leur évolution au cours de ce huis-clos amoureux. Je trouve ce roman magnifique et irritant à la fois, à cause de certaines longueurs et de ce style parfois éclatant, parfois insupportable. Faites-vous votre propre avis...

L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ÊTRE (Nesnesitelná lehkost bytí)

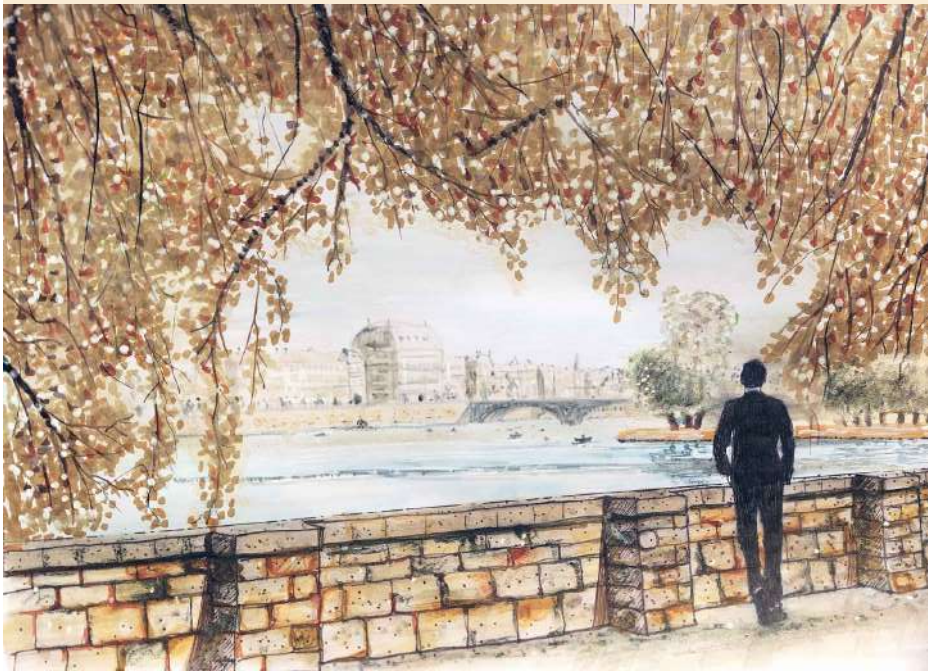
Tchécoslovaquie, 1984

Milan Kundera

Ce grand roman d'amour dépeint avec intelligence et justesse nos sensations intimes et inexprimables, dans une brillante interrogation scrupuleuse sur la condition humaine. Un des grands penseurs contemporains de la littérature, Kundera livre une partition achevée et désenchantée en forme d'essai où la réflexion est intégrée à la narration multiple.

Résumé

1968, c'est en Tchécoslovaquie le Printemps de Prague, puis de l'invasion du pays par l'URSS. Dans ce contexte, Tomas, brillant neurochirurgien, divorcé avec un enfant, a coupé les ponts avec son ex femme. En bon libertin et amoureux passionné, il collectionne les conquêtes. Il couche régulièrement avec Sabina, une artiste à l'esprit libre avec laquelle il s'entend bien sexuellement et intellectuellement. De passage en province, il remarque Tereza, une jeune photographe fougueuse, qui tombe sous son charme. Un beau jour, elle débarque à Prague et s'installe chez lui. Les deux amants se marient. Tomas n'en cesse pas moins de tromper, ce que la jeune femme supporte mal. Quant à Sabina, elle quitte Franz, son grand amour genevois, et court après sa liberté, d'Europe en Amérique, pour ne trouver, à la fin que « l'insoutenable légèreté de l'être ».

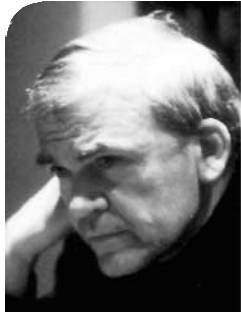

Une scène clé : triste, Tereza contemple l'eau de la Vltava
 " Elle sortit et prit vers les quais. Elle voulait voir la Vltava. Elle voulait s'arrêter sur la berge et regarder l'eau, car la vue de l'eau courante apaise et guérit. Le fleuve coule de siècle en siècle... Elles ont lieu pour être oubliées demain et que le fleuve n'en finisse pas de couler. Appuyée contre la balustrade, elle regardait en bas. C'était la banlieue de Prague, la Vltava avait déjà traversé la ville, laissant derrière elle la splendeur du Hradčiny et des églises... Elle se remit à contempler l'eau. Elle se sentait infiniment triste. Elle comprenait que ce qu'elle voyait, c'était un adieu. L'adieu à la vie qui s'en allait avec son cortège de..."

KUNDERA

1929-2023

Marxiste puis opposant au régime politique de son pays, sa carrière littéraire est interrompue par le printemps de Prague. Il s'exile en France pour devenir français en 1981. Ses premiers romans (*Risibles amours*, *La plaisanterie*) dénoncent les perversions idéologiques du régime communiste en mettant en scène des personnages victimes de l'histoire, mais aussi de leurs choix personnels. Moderne fidèle aux temps révolus, libre, insolent et subversif, essayiste subtil et pessimiste, il est préoccupé par le symbolisme métaphysique et la dialectique de la mémoire. Ses derniers romans, tous écrits en français (*Le rire du rire* et *de l'oubli*), sont une réflexion méditative et explorations sur les liens complexes du désir humain, de l'identité et de l'histoire individuelle, sur la capacité destructrice des sociétés de l'éphémère. Il a révolutionné l'art du roman.

Analyse officielle :

Kundera s'inscrit dans le mouvement de la pensée humaniste européenne, avec des romans porteurs de l'insoutenable légèreté de l'être et l'absurdité de l'existence. Vouloir sauver de l'engloutissement totalitaire cette Europe centrale qui renaît grâce à l'effondrement du communisme, il décrit avec réalisme le « comique » des choses sérieuses et met les amours au centre de sa vision. Les événements historiques sont présents dans son œuvre, mais ils ne lui servent pas à éclairer l'homme sur des aspects analytiques aux thèmes existentiels. *L'insoutenable légèreté de l'être* base son esthétique sur la variation et la polyphonie narrative (développement « simultané » de plusieurs discours hétérogènes : récit, essai, rêve, digression, etc.). La multiplicité des points de vue montre que les intuitions sur autrui sont souvent fausses. Avec une structure mathématique bien déterminée, chaque personnage se trouve en pleine lumière (par son propre monologue rétrospectif) et par tous les autres monologues

qui tracent son portrait, dans un rythme quasi musical fait de mouvement, de mesures et de tempo. Ce roman-expérience est aussi un dénonciation méditative de l'absurdité de l'existence, une gigantesque farce et une interrogation scrupuleuse sur la condition humaine ; c'est une observation lucide et minutieuse de la mécanique complexe des émotions et des vertus. C'est enfin un témoignage puissant et tragique d'une époque, le miroir d'une société et l'esprit d'un peuple.

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE est le roman de l'existence humaine, léger, bouffon, noir et nostalgique, d'une grande richesse du point de vue thématique et formel ; sa géométrie savante incarne avec force un esprit de liberté et de fraîcheur. Elle traite des grands thèmes (la parole, la vérité, la mémoire, l'oubli, l'illusion, le désir, l'exil, le deuil, le mensonge, l'ennui, la sexualité, le corps, la liberté, le kitsch). Un des grands penseurs contemporains de la littérature, Kundera est le disciple brillant du grand roman européen.

Personnages :

Le héros chez Kundera lutte contre le régime. Dissident, il est souvent obligé à renoncer à son métier, à s'exiler. Il se rabat sur ses souvenirs pour bâtir un semblant d'appartenance à partir du sentiment de déracinement face aux problèmes de la vie. Solitaire, mélancolique, désillusionné, insatisfait et triste, son destin est brisé dans un monde sans pardon. Il a des attitudes lyriques, libertines et existentielles, constatant que le caractère unique d'un événement le condamne à l'insignifiance.
 TEREZA : elle incarne la morale, en femme fidèle dévouée à son mari, prônant l'amour pur, esclave de sa passion pour son homme ; sa jalousie, domptée le jour, se réveille la nuit, déguisée en rêves qui sont en fait des poèmes sur la mort.
 TOMAS : chirurgien tchèque brillant, sceptique, ambigu, désillusionné à propos du communisme et hostile à partir de l'invasion russe de 1968. Mi don-Juan, mi-Tristan, il est déchiré entre son amour pour Tereza et ses grandes tentations libertines.
 SABINA : maîtresse de Tomas, intelligente, sentimentale, artiste peintre, elle est hostile à toute forme d'ingérence dans la pensée et dans les actes. Elle incarne la légèreté, la transgression, la modernité, la liberté sentimentale et idéologique.
 FRANZ : ami et amant genevois de Sabina. Scientifique, il est l'archétype de l'homme droit et fiable dont la relation adultère le torture. Quittant sa vie paisible, poursuivant ses idéaux politiques, il représente la pesanteur, englué dans un mauvais mariage.

Structure :

Composé de 7 Parties avec titres (avec chapitres sans titre et numérotation).
 Narrateur-héros omniscient et internes : écrit à la 1ère personne. Descriptions en focalisation interne.

Style :

Il est fleuri, baroque, dépouillé, limpide et précis. La langue est très riche, vivante, alerte, cocasse, poétique, souple et onduyante. Les répétitions et entrelacements donnent au texte un rythme mélodique voire lyrique, imitant une symphonie.

Source d'inspiration :

Sterne, Diderot, Tolstoï, Conrad, Kafka, Musil, Schnitzler, Broch, Svevo, Sartre, Camus / Hasek, Gombrowicz, Vancura, Butor.

A influencé :

Lodge, Roth, Banks, Esterházy, Ríos, Thirwell, Sebald, Cercas, Pamuk, Saunders, Wallace, Müller.

Incipit du roman :

" L'éternel retour est une idée mystérieuse et, avec elle, Nietzsche a mis bien des philosophes dans l'embarras : penser qu'un jour tout se répètera comme nous l'avons déjà vécu et que même cette répétition se répètera encore indéfiniment ! Que veut dire ce mythe loufoque ? Le mythe de l'éternel retour affirme, par la négation, que la vie qui disparaît une fois pour..."

Ce que j'en pense :

Les romans de Kundera sont un mélange parfait entre une narration très limpide (malgré l'alternance très savante des points de vue des divers protagonistes) et de réflexions très profondes en digression (philosophique sur la vie, l'art,...). Les nombreuses introspections sont lucides et très intelligentes. C'est un roman ambitieux, sentimental et très amer et à mon goût le plus abouti de son œuvre, où la pensée n'est pas l'ennemi de l'émotion. Histoire, politique, romance et style y sont présents. A lire et à méditer sur les questions et les paradoxes de la vie. J'apprécie l'idée de clore mon guide avec un auteur que j'aime beaucoup (qui met des mots sur des sensations rares), entré à la Pléiade de son vivant. Excellente dernière lecture.

A

Abellard Pierre (1079-1142) : **LETTRES D'ABELARD ET HELOISE**, 70 à 73
Apuleïe Lucius Apuleius (125-180) : **L'ANE D'OR** ou **LES METAMORPHOSES**, 42 - 43
Aristote L'(1474-1533) : **ROLAND FURIEUX**, 126 à 131
Aurevilly Jules Barbey d' (1808-1889) : **UNE VIEILLE MAÎTRESSE**, 330 - 331
Austen Jane (1775-1817) : **ORGUEIL ET PRÉJUGE**, 266 - 267

B

Balzac Honoré de (1799-1850) : **LE PÈRE GORIOT**, 296 - 297
Beckett Samuel (1906-1989) : **MOLLOY**, **MALONE MEURT**, **L'INNOMMABLE**, 486 - 487
Beckford William Thomas (1760-1844) : **VATHËK**, 244 - 245
Becher-Steine Elizabeth (1811-1896) : **LA CASE DE L'ONCLE TOM**, 332 - 333
Bernanos Georges (1888-1948) : **JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE**, 456 - 457
Bérault (1160-1213) : **TRISTAN ET ISEUT**, 78 à 81
Boccaccio Giovanni (1313-1375) : **LE DECAMERON**, 108 à 113
Boulgakov Mikhaïl Afanassiévitch (1891-1940) : **LE MAÎTRE ET MARGUERITE**, 470 - 471
Broch Hermann (1886-1951) : **LES SOMNAMBULES**, 446 - 447
Brontë Charlotte (1816-1855) : **JANE EYRE**, 316 à 319
Brontë Emily (1818-1848) : **LES HAUTS DE HURLEVENT**, 308 à 311
Bunyan John (1628-1688) : **LE VOYAGE DU PELERIN**, 182 à 185
Buzzati Dino (1906-1972) : **LE DÉSERT DES TARTARES**, 468 - 469

C

Camões Luís Vaz de (1524-1580) : **LES LUSIADES**, 144 à 147
Camus Albert (1913-1960) : **L'ÉTRANGER**, 474 - 475
Carroll Lewis (1832-1898) : **LES AVENTURES D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES**, 354 à 357
Céline Louis-Ferdinand (1894-1961) : **VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT**, 448 - 449
Cervantes Miguel de (1547-1616) : **DON QUICHOTTE**, 156 à 161
Chateaubriand François-René de (1768-1848) : **ATALA** et **RENÉ**, 260 à 263
Chaucer Chauffrey (1343-1400) : **LES CONTES DE CANTORBERY**, 114 à 117
Cholokhov Mikhaïl Aleksandrovitch (1905-1984) : **LE DON FAISIBLE**, 472 - 473
Chrétien de Troyes (1130-1180/1190) : **PERCEVAL OU LE COMTE DU GRAAL**, 74 à 77
Christie Agatha (1890-1976) : **DIX PETITS NEGRES**, 462 - 463
Clarín Leopoldo Alas (1852-1901) : **LA REGENTE**, 376 - 377
Cohen Albert (1895-1981) : **BELLE DU SEIGNEUR**, 498 - 499
Collins Wilkie (1824-1889) : **LA DAME EN BLANC**, 342 - 343
Conrad Joseph (1857-1924) : **LORD JIM**, 404 - 405
Cooper James Fenimore (1789-1851) : **LE DERNIER DES MOHICANS**, 282 - 283

D

Dante Alighieri (1265-1321) : **LA DIVINE COMÉDIE**, 102 à 107
Defoe Daniel (1660-1731) : **ROBINSON CRUSOE**, 194 à 197
Dickens Charles John Huffam (1812-1870) : **LES GRANDES ESPÉRANCES**, 346 - 347
Diderot Denis (1713-1784) : **JACQUES LE FATALISTE ET SON MAÎTRE**, 240 à 243
Döblin Alfred (1878-1957) : **BERLIN ALEXANDERPLATZ**, 440 - 441
Das Passos John Rodrigo (1896-1970) : **U.S.A.**, 454 - 455
Dostoïevski Fiodor Mikhaïlovitch (1821-1881) : **LES FRÈRES KARAMAZOV**, 366 - 367
Doyle Arthur Conan (1859-1930) : **LE CHIEN DES BASKERVILLE**, 408 à 411
Dumas Alexandre (1802-1870) : **LE COMTE DE MONTE CRISTO**, 304 à 307
E

Elliot George (1819-1880) : **MIDDLEMARCH**, 362 à 365

F

Faulkner William (1897-1962) : **ABSALON, ABSALON !**, 458 - 459
Fénelon (1651-1715) : **LES AVENTURES DE TÉLÉMAQUE**, 186 à 189
Fielding Henry (1707-1754) : **HISTOIRE DE TOM JONES, ENFANT TROUVÉ**, 220 à 223
Fitzgerald Francis Scott Key (1896-1940) : **TENDRE EST LA NUIT**, 452 - 453
Flaubert Gustave (1821-1880) : **MADAME BOVARY**, 336 à 339

G

Goethe Johann W. von (1749-1832) : **LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER**, 234 à 237
Gogol Nicolas Vassilievitch (1809-1852) : **LES AMES MORTES**, 290 - 291
Gontcharov Ivan (1812-1891) : **OBLÔMOV**, 340 - 341
Gorki Maxime (1868-1936 : **LA MÈRE**, 416 - 417
Grimmelshausen H. J. C. von (1621-1676) : **LES AVENTURES DE SIMPLICISSIMUS**, 174 - 175

H

Hammet Dashiell (1894-1961) : **LE FAUCON DE MALTE**, 444 - 445
Hamsun Knut Pedersen (1859-1952) : **LA FAIM**, 388 - 389
Hardy Thomas (1840-1928) : **TESS D'UBERVILLE**, 392 - 393
Hawthorne Nathaniel (1804-1864) : **LA LETTRE ÉCARLATE**, 324 à 327
Hemingway Ernest Miller (1899-1961) : **POUR QUI SONNE LE GLAS**, 466 - 467
Hesse Hermann (1877-1962) : **LE JEU DES PERLES DE VERRE**, 476 - 477
Hoffmann Ernst Theodor Wilhem (1776-1822) : **LE CHAT MURR**, 280 - 281
Homère (8ème siècle avant J.-C.) : **ODYSSEE**, 24 à 27
Hugo Victor (1802-1885) : **LES MISÉRABLES**, 348 à 351
Huysmans Joris-Karl (1848-1907) : **A REBOURS**, 374 - 375

J

James Henry (1843-1916) : **PORTRAIT DE FEMME**, 368 - 369
Joyce James Augustine Aloysius (1882-1941) : **ULYSSE**, 422 - 423

K

Kafka Frantz (1883-1924) : **LE PROCÈS**, 434 - 435
Kipling Joseph Rudyard (1865-1969) : **LE LIVRE DE LA JUNGLE**, 394 - 395
Kundera Milan (1929-) : **L'INSOUTENABLE LÉGERÉTÉ DE L'ÊTRE**, 500 - 501

L

Laclós Pierre Choderlos de (1741-1803) : **LES LIAISONS DANGEREUSES**, 238 - 239
La Fayette Mme de (1634-1693) : **LA PRINCESSE DE CLEVES**, 170 à 173
Lagerlöf Selma (1858-1940) : **LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON**, 414 - 415
Lampedusa Giuseppe Tomasi di (1896-1957) : **LE GUEPARD**, 494 - 495
Lawrence David Herbert (1885-1930) : **L'AMANT DE LADY CHATTERLEY**, 438 - 439
Lesage Alain-René (1668-1747) : **HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE**, 212 à 215
Le Tasse (1544-1595) : **JERUSALEM DÉLIVRÉE**, 148 à 151

London Jack (1876-1916) : **L'APPEL DE LA FORÊT**, 412 - 413
Longus (2ème ou 3ème siècle) : **DAPHNIS ET CHLOE**, 48 à 51
Lönroth Elias (1802-1884) : **LE KALEVALA**, 320 à 323

M

Malraux (André, 1901-1976) : **LA CONDITION HUMAINE**, 450 - 451
Mann (Thomas, 1875-1955) : **LA MONTAGNE MAGIQUE**, 432 - 433
Manzoni (Alessandro, 1785-1873) : **LES FIANCÉS**, 302 - 303
Marivaux (Pierre C. de C. de, 1688-1763) : **LA VIE DE MARIANNE**, 208 à 211
Maturin (Charles Robert, 1782-1824) : **MELMOTH, L'HOMME ÉRANT**, 278 - 279
Maupassant (Guy de, 1850-1893) : **BEL-AMI**, 378 - 379
Melville (Herman, 1819-1891) : **MOBY DICK**, 328 - 329
Mendoza (Diego H. de, 1503(4)-1575) : **LA VIE DE LAZARILLO DE TORMES**, 136 à 139
Milton (John, 1608-1674) : **PARADIS PERDU**, 176 à 181
Montalvo (Garci Rodriguez de, 1450-1505) : **AMADIS DE GAULE**, 122 à 125
Montesquieu (Charles Louis de Secondat, 1689-1755) : **LETTRES PERSANES**, 198 - 199
Musil (Robert, 1880-1942) : **L'HOMME SANS QUALITÉS**, 484 - 485

N

Nabokov (Vladimir Vladimirovitch, 1899-1977) : **LILITA**, 492 - 493
Navarre (Marguerite de, 1492-1549) : **L'HEPTAMERON**, 140 à 143

O

Orwell (Georges, 1903-1950) : **1984**, 482 - 483
Ovide (Publius Ovidius Naso, 43 av J.-C.-18) : **LES METAMORPHOSES**, 36 à 39

P

Pasternak (Boris Leonidovitch, 1890-1960) : **LE DOCTEUR JIVAGO**, 488 - 489
Pétrone (Petronius Arbiter, 27-66) : **SATIRICON**, 40 - 41
Poe (Edgar Allan, 1809-1849) : **LA CHUTE DE LA MAISON USHER**, 298 à 301
Potocki (Jan, 1735-1802) : **MANUSCRIT TROUVE A SARAGOSSE**, 268 - 269
Pouchkine (Alexandre Sergueievitch, 1799-1837) : **EUGÈNE ONEGUINE**, 292 à 295
Prévost (Abbé, 1697-1763) : **MANON LESCAUT**, 204 à 207
Proust (Marcel, 1871-1922) : **LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU**, 424 à 427

Q

Queiroz (José Maria de Eça de, 1845-1900) : **LES MAIA**, 384 - 385

R

Rabelais (François, 1484-1553) : **PANTAGRUEL / GARGANTUA**, 132 à 135
Radclyffe (Ann, 1764-1823) : **LES MYSTÈRES D'UDOLPHE**, 252 à 255
Remarque (Erich Maria, 1898-1970) : **À L'OUEST RIEN DE NOUVEAU**, 442 - 443
Richardson (Samuel, 1689-1761) : **CLARISSA HARLOWE**, 216 à 219
Rolland (Romain, 1866-1944) : **JEAN-CHRISTOPHE**, 418 - 419
Romains (Jules, 1885-1972) : **LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ**, 480 - 481
Rousseau (Jean-Jacques, 1712-1778) : **LA NOUVELLE HÉLOÏSE**, 226 à 229

S

Sade (Donatien A. François de, 1740-1814) : **HISTOIRE DE JULIETTE**, 246 - 247
Saint-Pierre (Jacques B. Henri de, 1737-1814) : **PAUL ET VIRGINIE**, 248 à 251
Sand (George, 1804-1876) : **LA MARE AU DIABLE**, 312 - 313
Sartre (Jean-Paul, 1905-1980) : **LA NAUSEE**, 460 - 461
Schnitzler (Arthur, 1862-1931) : **LE LIEUTENANT GUSTL**, 406 - 407
Scott (Walter, 1771-1832) : **IVANHOE**, 274 à 277
Scudéry (Madeleine de, 1607-1701) : **ARTAMÈNE OU LE GRAND CYRUS**, 166 à 169
Shelley (Mary, 1797-1851) : **FRANKENSTEIN OU LE PROMÉTÉE MODERNE**, 270 à 273
Soljenitsyne (Alexandre, 1918-2008) : **UNE JOURNÉE D'IVAN DENISSOVITCH**, 496 - 497
Stael (Germaine de, 1766-1817) : **CORINNE OU ITALIE**, 264 - 265
Steinbeck (John Ernest, 1902-1968) : **LES RAISINS DE LA COLÈRE**, 464 - 465
Stendhal (1783-1842) : **LE ROUGE ET LE NOIR**, 288 - 289
Sterne (Laurence, 1713-1768) : **LA VIE ET LES OPINIONS DE TRISTRAM SHANDY**, 230 à 233
Stevenson (Robert Louis, 1850-1894) : **L'ILE AU TRESOR**, 370 - 371
Stoker (Bram, 1847-1912) : **DRACULA**, 398 - 399
Svevo (Italo, 1861-1928) : **LA CONSCIENCE DE ZENO**, 430 - 431
Swift (Jonathan, 1667-1745) : **LES VOYAGES DE GULLIVER**, 200 à 203

T

Tchekhov (Anton Pavlovitch, 1860-1904) : **LA STEPPE**, 386 - 387
Thackeray (G. Makepeace, 1811-1863) : **LA FOIRE AUX VANITÉS**, 314 - 315
Thoreau (Henry David, 1817-1862) : **WALDEN OU LA VIE DANS LES BOIS**, 334 - 335
Tolkien (John Ronald Reuel, 1892-1973) : **LE SEIGNEUR DES ANNEAUX**, 490 - 491
Tolstai (Léon, 1828-1910) : **LA GUERRE ET LA PAIX**, 352 - 353
Tourgueniev (Ivan, 1818-1883) : **PREMIER AMOUR**, 344 - 345
Turolot (11ème siècle) : **LA CHANSON DE ROLAND**, 60 à 65
Twain (Mark, 1835-1910) : **LES AVENTURES DE HUCKEBERRY FINN**, 372 - 373

U

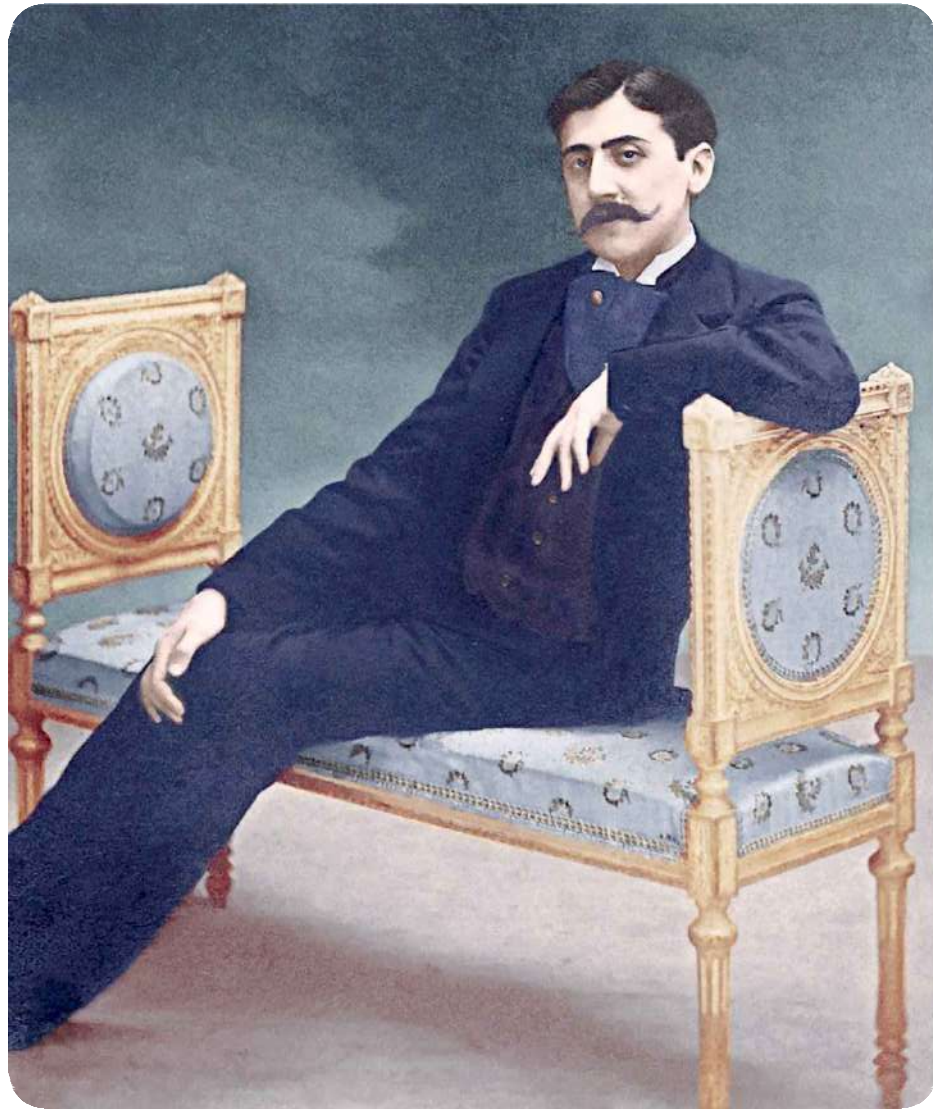
Urfé (Honoré d', 1568-1625) : **L'ASTREE**, 162 à 165

V

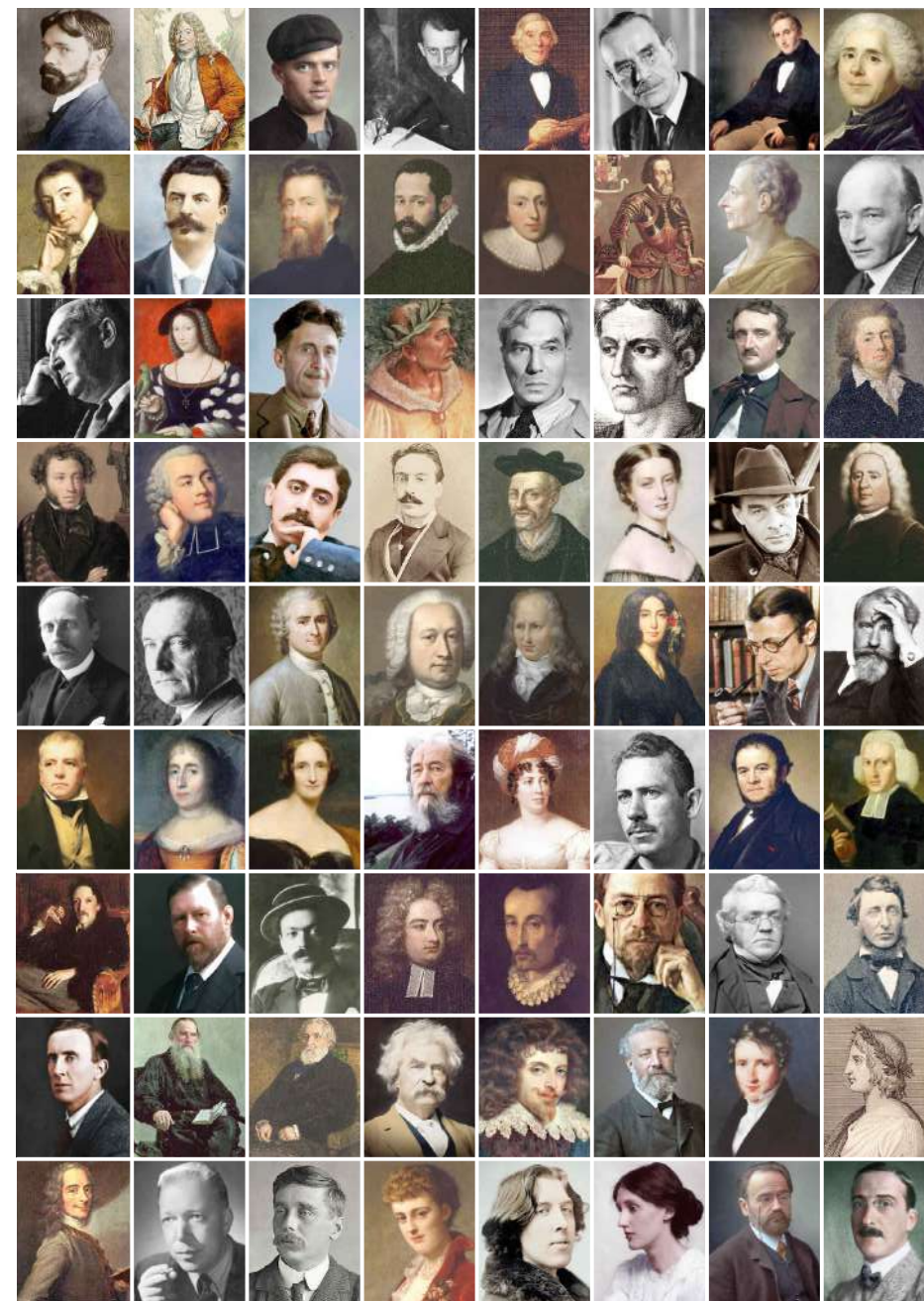
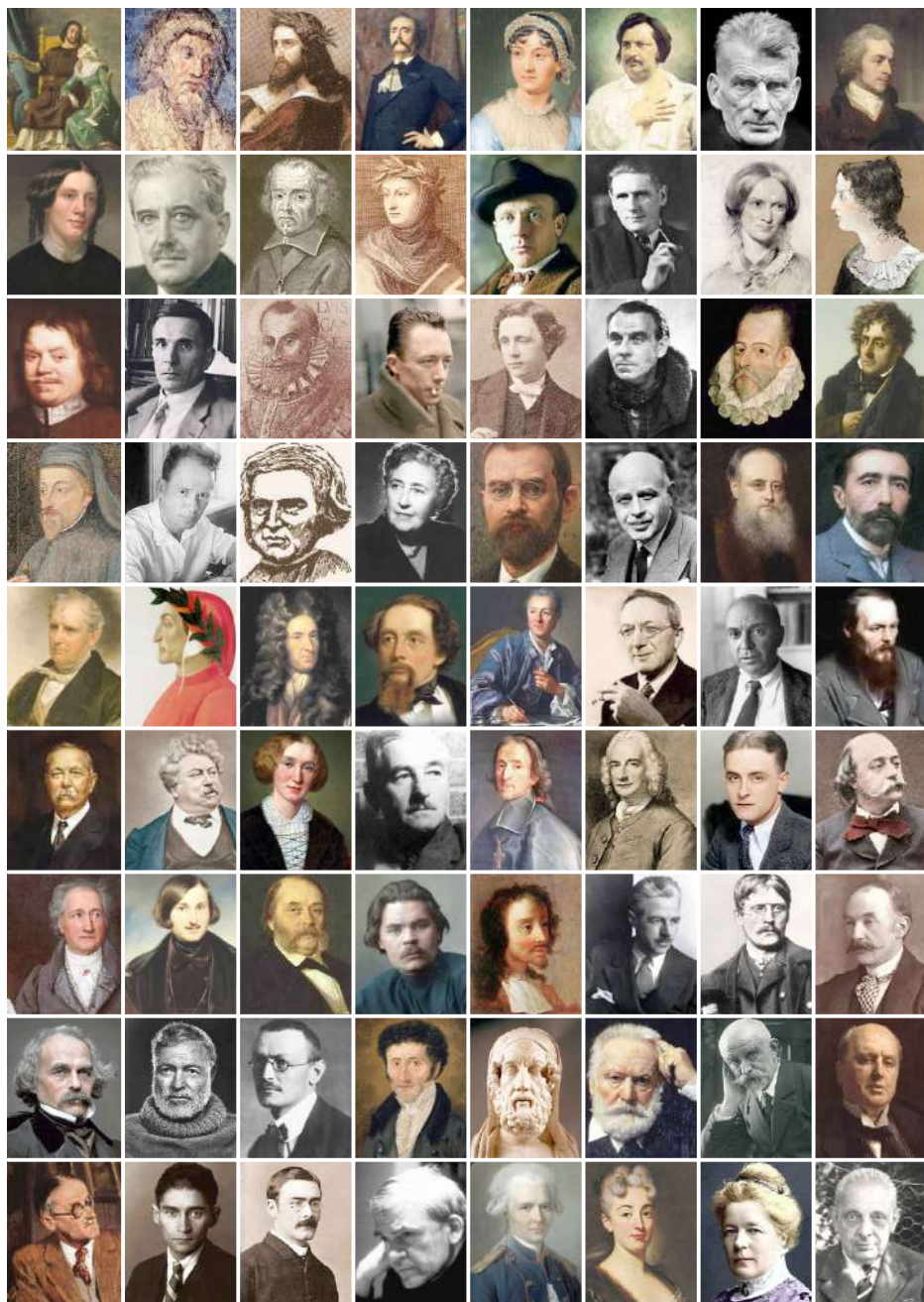
Verne (Jules, 1828-1905) : **VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS**, 358 à 361
Vigny (Alfred Victor, 1797-1863) : **CINQ MARS**, 284 à 287
Virgile (Publius Vergilius Maro, 70 avant J.C-19 avant J.C) : **L'ÉNEIDE**, 32 à 35
Voltaire (François-Marie-Arouet dit, 1694-1778) : **CANDIDE**, 224 - 225
W
Waltari (Mika Taimi, 1908-1979) : **SINOUE L'ÉGYPTIEN**, 478 - 479
Wells (Herbert George, 1866-1946) : **LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS**, 396 - 397
Wharton (Edith, 1862-1937) : **LE TEMPS DE L'INNOCENCE**, 420 - 421
Wilde (Oscar, 1854-1900) : **LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY**, 390 - 391
Woolf (Virginia, 1882-1941) : **MRS DALLOWAY**, 436 - 437

Z

Zola (Emile, 1840-1902) : **GERMINAL**, 380 à 383
Zweig (Stefan, 1881-1942) : **LETTRE D'UNE INCONNUE**, 428 - 429

MARCEL PROUST photographié par Otto Wegener - 1896

Abellard **Apulée** Arioste **Aurevilly** Austen
Balzac Beckett **Beckford** Beecher-Stowe
Bernanos Bérout **Boccace** Boulgakov **Broch**
 Brontë **Brontë** Bunyan **Buzzati** Camões **Camus**
 Carroll **Céline** Cervantès **Chateaubriand**
 Chaucer **Cholokhov** de Troyes **Christie** Clarin
Cohen Collins **Conrad** Cooper **Dante** Defoe
Dickens Diderot **Döblin** Dos Passos **Dostoïevski**
 Doyle **Dumas** Eliot **Faulkner** Fénelon **Fielding**
 Fitzgerald **Flaubert** Goethe **Gogol** Gontcharov
Gorki Grimmshausen **Hammet** Hamsun
Hardy Hawthorne **Hemingway** Hesse **Hoffmann**
 Homère **Hugo** Huysmans **James** Joyce **Kafka**
 Kipling **Kundera** Laclos **La Fayette** Lagerlöf
Lampedusa Lawrence **Lesage** London **Longus**
 Lönnrot **Malraux** Mann **Manzoni** Marivaux
Maturin Maupassant **Melville** Mendoza **Milton**
 Montalvo **Montesquieu** Musil **Nabokov**
 Navarre **Orwell** Ovide **Pasternak** Pétrone
Poe Potocki **Pouchkine** Prévost **Proust** Queiroz
Rabelais Radcliffe **Remarque** Richardson
Rolland Romans **Rousseau** Sade Saint-Pierre
Sand Sartre **Schnitzler** Scott **Scudéry** Shelley
Soljenitsyne Staël **Steinbeck** Stendhal **Sterne**
 Stevenson **Stoker** Svevo **Swift** Tasse **Tchekhov**
 Thackeray **Thoreau** Tolkien **Tolstoï** Tourgueniev
Turolde Twain **Urfé** Verne **Vigny** Virgile **Voltaire**
 Waltari **Wells** Wharton **Wilde** Woolf **Zola** Zweig

A

ABSALON, ABSALON ! William Faulkner	458 - 459
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU Marcel Proust	424 à 427
A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU Erich Maria Remarque	442 - 443
AMADIS DE GAULE Garcí Rodríguez de Montalvo	122 à 125
A REBOURS Joris-Karl Huysmans	374 - 375
ARTAMENE OU LE GRAND CYRUS Madeleine de Scudéry	166 à 169
ATALA - RENE René de Chateaubriand	260 à 263

B

BEL-AMI Guy de Maupassant	378- 379
BELLE DU SEIGNEUR Albert Cohen	498 - 499
BEOWULF Anonyme	56 à 59
BERLIN ALEXANDERPLATZ Alfred Döblin	440 - 441

C

CANDIDE Voltaire	224 - 225
CHANSON DES NIEBELUNGEN Anonyme	90 à 93
CINQ-MARS Alfred de Vigny	284 à 287
CLARISSA HARLOWE Samuel Richardson	216 à 219
CORINNE OU L'ITALIE Mme de Staël	264 - 265

D

DAPHNIS ET CHLOE Longus	48 à 51
DIX PETITS NEGRES Agatha Christie	462 - 463
DON QUICHOTTE Miguel de Cervantès	156 à 161
DRACULA Bram Stoker	398 - 399

E

EUGENE ONEGUINE Alexandre Sergueïevitch Pouchkine	292 à 295
--	-----------

F

FRANKENSTEIN ou LE PROMETHEE MODERNE Mary Shelley	270 à 273
--	-----------

G

GERMINAL Emile Zola	380 à 383
----------------------------	-----------

H

HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE Alain-René Lesage	212 à 215
HISTOIRE DE JULIETTE Donatien Alphonse François de Sade	246 - 247
HISTOIRE DE TOM JONES, ENFANT TROUVE Henry Fielding	220 à 223

I

IVANHOE Walter Scott	274 à 277
-----------------------------	-----------

J

JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE Denis Diderot	240 à 243
JANE EYRE Charlotte Brontë	316 à 319
JEAN-CHRISTOPHE Romain Rolland	418 - 419
JERUSALEM DELIVREE Le Tasse	148 à 151
JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE George Bernanos	456 - 457

L

LA CASE DE L'ONCLE TOM Elizabeth Beecher-Stowe	332 - 333
LA CHANSON DE ROLAND Turold	60 à 65
LA CHUTE DE LA MAISON USHER Edgar Allan Poe	298 à 301
LA CONDITION HUMAINE André Malraux	450 - 451
LA CONSCIENCE DE ZENO Italo Svevo	430 - 431
LA DAME EN BLANC Wilkie Collins	342 - 343
LA DIVINE COMEDIE Dante	102 à 107
LA FAIM Knut Hamsun	388 - 389
LA FOIRE AUX VANITES William Makepeace Thackeray	314 - 315
LA GUERRE ET LA PAIX Léon Tolstoï	352 - 353
LA LETTRE ECARLATE Nathaniel Hawthorne	324 à 327
LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS H.G. Wells	396 - 397
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY David Herbert Lawrence	438 - 439
LA MARE AU DIABLE George Sand	312 - 313
LA MERE Maxime Gorki	416 - 417
LA MONTAGNE MAGIQUE Thomas Mann	432 - 433

LA NAUSEE Jean-Paul Sartre	460 - 461
L'ANE D'OR ou LES METAMORPHOSES Lucius A. Apulée	42 - 43
LA NOUVELLE HELOISE Jean-Jacques Rousseau	226 à 229
L'APPEL DE LA FORET Jack London	412 - 413
LA PRINCESSE DE CLEVES Mme de la Fayette	170 à 173
LA REGENTE Leopoldo Alas Clarin	376- 377
LA STEPPE Anton Pavlovitch Tchekhov	386 - 387
L'ASTREE Honoré d'Urfé	162 à 165
LA VIE DE LAZARILLO DE TORMES Diego H. de Mendoza	136 à 139
LA VIE DE MARIANNE Pierre Carlet de C. de Marivaux	208 à 211
LA VIE ET LES OPINIONS DE TRISTRAM SHANDY Laurence Sterne	230 à 233
L'ETRANGER Albert Camus	474 - 475
LE CHAT MURR Ernst Theodor Wilhem Hoffmann	280 - 281
LE CHIEN DES BASKERVILLE Arthur Conan Doyle	408 à 411
LE COMTE DE MONTE CRISTO Alexandre Dumas	304 à 307
LE DECAMERON Boccace	108 à 113
LE DERNIER DES MOHICANS Fenimore Cooper	282 - 283
LE DESERT DES TARTARES Dino Buzzati	468 - 469
LE DOCTEUR JIVAGO Boris Leonidovitch Pasternak	488 - 489
LE DON PAISIBLE Mikhaïl Aleksandrovitch Cholokhov	472 - 473
LE FAUCON DE MALTE Dashiell Hammett	444 - 445
LE GUEPARD Giuseppe Tomasi di Lampedusa	494 - 495
LE JEU DES PERLES DE VERRE Hermann Hesse	476 - 477
LE KALEVALA Elias Lönnrot	320 à 323
LE LIEUTENANT GUSTL Arthur Schnitzler	406 - 407
LE LIVRE DE LA JUNGLE Joseph Rudyard Kipling	394 - 395
LE MAITRE ET MARGUERITE Mikhaïl Afanassievitch Boulgakov	470 - 471
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON Selma Ottilia L. Lagerlöf	414 - 415
L'ENEIDE Virgile	32 à 35
LE PERE GORIOT Honoré de Balzac	296 - 297
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY Oscar Wilde	390 - 391
LE PROCES Franz Kafka	434 - 435
LE ROMAN DE RENART Anonyme	82 à 85
LE ROUGE ET LE NOIR Stendhal	288 - 289
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX John Ronald Reuel Tolkien	490 - 491
LE TEMPS DE L'INNOCENCE Edith Wharton	420 - 421
LE VOYAGE DU PELERIN John Bunyan	182 - 185
LES AMES MORTES Nicolas Gogol	290 - 291
LES AVENTURES D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Lewis Carroll	354 - 357
LES AVENTURES DE HUCKEBERRY FINN Mark Twain	372 - 373
LES AVENTURES DE SIMPLICISSIMUS Hans Jakob C. von Grimmelshausen	174 - 175
LES AVENTURES DE TELEMAQUE François de Salignac de La Mothe Fénélon	186 à 189
LES CONTES DE CANTORBERY Geoffrey Chaucer	114 à 117
LES FIANCES Alessandro Manzoni	302 - 303
LES FRERES KARAMAZOV Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski	366 - 367
LES GRANDES ESPERANCES Charles John Huffam Dickens	346 - 347
LES HAUTS DE HURLEVENT Emilie Brontë	308 à 311
LES HOMMES DE BONNE VOLONTE Jules Romains	480 - 481
LES LIAISONS DANGEREUSES Pierre Choderlos de Laclos	238 - 239
LES LUSIADES Luís Vaz de Camões	144 à 147
LES MAIA José Maria de Eça de Queiroz	384 - 385
LES METAMORPHOSES Ovide	36 à 39
LES MISERABLES Victor Hugo	348 à 351
LES MYSTERES D'UDOLPHE Ann Radcliffe	252 à 255
LES RAISINS DE LA COLERE John Steinbeck	464 - 465
LES SOMNAMBULES Hermann Broch	446 - 447
LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER Johann Wolfgang von Goethe	234 à 237
LES VOYAGES DE GULLIVER Jonathan Swift	200 à 203
LETTRE D'UNE INCONNUE Stefan Zweig	428 - 429
LETTRES D'ABELARD ET HELOISE Abelard et Héloïse	70 à 73
LETTRES PERSANES Charles Louis de Secondat Montesquieu	198 - 199
L'HEPTAMERON Marguerite de Navarre	140 à 143
L'HOMME SANS QUALITES Robert Musil	484 - 485
L'ILE AU TRESOR Robert Louis Stevenson	370 - 371
L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE Milan Kundera	500 - 501
LOLITA Vladimir Vladimirovitch Nabokov	492 - 493
LORD JIM Joseph Conrad	404 - 405

M

MADAME BOVARY Gustave Flaubert
MANON LESCAUT Abbé Prévost
MANUSCRIT TROUVE A SARAGOSSE Jan Potocki
MELMOTH, L'HOMME ERRANT Charles Robert Maturin
MIDDLEMARCH George Elliot
1984 George Orwell
MOBY DICK Herman Melville
MOLLOY, MALONE MEURT, L'INNOMMABLE Samuel Beckett
MRS DALLOWAY Virginia Woolf

336 à 339
 204 à 207
 268 - 269
 278 - 279
 362 à 365
 482 - 483
 328 - 329
 486 - 487
 436 - 437

O

OBLOMOV Ivan Gontcharov
ODYSSEE Homère
ORGUEIL ET PREJUGE Jane Austen

340 - 341
 24 à 27
 266 - 267

P

PANTAGRUEL / GARGANTUA François Rabelais
PARADIS PERDU John Milton
PAUL ET VIRGINIE Jacques Bernardin Henri de Saint-Pierre
PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL Chrétien de Troyes
PORTRAIT DE FEMME Henry James
POUR QUI SONNE LE GLAS Ernest Hemingway
PREMIER AMOUR Ivan Tourguéniev

132 à 135
 176 à 181
 248 à 251
 74 à 77
 368 - 369
 466 - 467
 344 - 345

R

ROBINSON CRUSOE Daniel Defoe
ROLAND FURIEUX L'Arioste

194 à 197
 126 à 131

S

SAGA DE NJALL LE BRÛLE (SAGAS DES ISLANDAIS) Anonyme
SATIRICON Pétrone
SINOUEH L'EGYPTIEN Mika Waltari

94 à 97
 40 - 41
 478- 479

T

TENDRE EST LA NUIT John Scott Key Fitzgerald
TESS D'UBERVILLE Thomas Hardy
TRISTAN ET ISEUT Bérout

452 - 453
 392 - 393
 78 à 81

U

ULYSSE James Joyce
UNE JOURNEE D'IVAN DENISSOVITCH Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne
UNE VIEILLE MAITRESSE Jules Barbey d'Aurevilly
U.S.A. John Roderigo Dos Passos

422 - 423
 496 - 497
 330 - 331
 454 - 455

V

VATHEK William Beckford
VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS Jules Verne
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT Louis-Ferdinand Céline

244 - 245
 358 à 361
 448 - 449

W

WALDEN OU LA VIE DANS LES BOIS Henry David Thoreau

334 - 335

Illustration de **CHAUCEUR** lisant sa poésie à la cour d'Angleterre - vers 1420

Allemagne : 7

CHANSON DES NIEBELUNGEN	90 à 93
LES AVENTURES DE SIMPLICISSIMUS	174 - 175
LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER	192 à 195
LE CHAT MURR	234 - 237
LA MONTAGNE MAGIQUE	332 - 333
BERLIN ALEXANDERPLATZ	440 - 441
A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU	442 - 443

Angleterre : 28

BEOWULF	56 à 59
LES CONTES DE CANTORBERY	114 à 117
PARADIS PERDU	176 à 181
LE VOYAGE DU PELERIN	182 à 185
ROBINSON CRUSOE	194 à 197
CLARISSA HARLOWE	216 à 219
HISTOIRE DE TOM JONES, ENFANT TROUVE	220 à 223
LA VIE ET LES OPINIONS DE TRISTRAM SHANDY	230 à 233
VATHEK, CONTE ARABE	244 - 245
LES MYSTERES D'UDOLPHE	252 à 255
ORGUEIL ET PREJUGE	266 - 267
FRANKENSTEIN ou LE PROMETHEE MODERNE	270 à 273
LES HAUTS DE HURLEVENT	308 - 309
JANE EYRE	316 à 319
LA FOIRE AUX VANITES	314 - 315
LA DAME EN BLANC	342 - 343
LES GRANDES ESPERANCES	346 - 347
LES AVENTURES D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES	354 à 357
MIDDLEMARCH	362 à 365
TESS D'UBERVILLE	392 - 393
LE LIVRE DE LA JUNGLE	394 - 395
LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS	396 - 397
LE CHIEN DES BASKERVILLE	408 à 411
MRS DALLOWAY	436 - 437
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY	438 - 439
DIX PETITS NEGRES	462 - 463
1984	482 - 483
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX	490 - 491

Autriche : 4

LE LIEUTENANT GUSTL	406 - 407
LETTRE D'UNE INCONNUE	428 - 429
LES SOMNAMBULES	446 - 447
L'HOMME SANS QUALITES	484 - 485

Ecosse : 2

IVANHOE	274 à 277
L'ILE AU TRESOR	370 - 371

Espagne : 4

AMADIS DE GAULE	122 à 125
LA VIE DE LAZARILLO DE TORMES	136 à 139
DON QUICHOTTE	156 à 161
LA REGENTE	376 - 377

Etats-Unis : 18

LE DERNIER DES MOHICANS	282 - 283
LA CHUTE DE LA MAISON USHER	298 à 301
LA LETTRE ECARLATE	324 à 327
MOBY DICK	328 - 329
LA CASE DE L'ONCLE TOM	332 - 333
WALDEN OU LA VIE DANS LES BOIS	334 - 335
PORTRAIT DE FEMME	368 - 369
LES AVENTURES DE HUCKEBERRY FINN	372 - 373
LORD JIM	404 - 405
L'APPEL DE LA FORET	412 - 413
LE TEMPS DE L'INNOCENCE	420 - 421
LE FAUCON DE MALTE	444 - 445
TENDRE EST LA NUIT	452 - 453

U.S.A.

ABSALON, ABSALON !	454 - 455
LES RAISINS DE LA COLERE	458 - 459
POUR QUI SONNE LE GLAS	464 - 465
LOLITA	466 - 467
	492 - 493

Finlande : 2

LE KALEVALA	320 à 323
SINOUE L'EGYPTEN	478 - 479

France : 45

LA CHANSON DE ROLAND	60 à 65
LETtres D'ABELARD ET HELOISE	70 à 73
PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL	74 à 77
TRISTAN ET ISEULT	78 à 81
LE ROMAN DE RENART	82 à 85
PANTAGRUEL / GARGANTUA	132 à 135
L'HEPTAMERON	140 à 143
L'ASTREE	162 à 165
ARTAMENE OU LE GRAND CYRUS	166 à 169
LA PRINCESSE DE CLEVES	170 à 173
LES AVENTURES DE TELEMAQUE	186 à 189
LETtres PERSANES	198 - 199
MANON LESCAUT	204 à 207
LA VIE DE MARIANNE	208 à 211
HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE	212 à 215
CANDIDE	224 - 225
LA NOUVELLE HELOISE	226 à 229
LES LIAISONS DANGEREUSES	238 - 239
JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE	240 à 243
HISTOIRE DE JULIETTE	246 - 247
PAUL ET VIRGINIE	248 à 251
ATALA - RENE	260 à 263
CORINNE OU L'ITALIE	264 - 265
MANUSCRIT TROUVE A SARAGOSSE	268 - 269
CINQ-MARS	284 à 287
LE ROUGE ET LE NOIR	288 - 289
LE PERE GORIOT	296 - 297
LE COMTE DE MONTE CRISTO	304 à 307
LA MARE AU DIABLE	312 - 313
UNE VIEILLE MAITRESSE	330 - 331
MADAME BOVARY	336 à 339
LES MISERABLES	348 à 351
VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS	358 à 361
A REBOURS	374 - 375
BEL-AMI	378 - 379
GERMINAL	380 à 383
JEAN-CHRISTOPHE	418 - 419
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU	424 à 427
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT	448 - 449
LA CONDITION HUMAINE	450 - 451
JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE	456 - 457
LA NAUSEE	460 - 461
L'ETRANGER	474 - 475
LES HOMMES DE BONNE VOLONTE	480 - 481
MOLLOY, MALONE MEURT, L'INNOMMABLE	486 - 487

Grèce : 2

ODYSSEE	24 à 27
DAPHNIS ET CHLOE	48 à 51

Irlande : 5

LES VOYAGES DE GULLIVER	200 à 203
MELMOTH OU L'HOMME ERRANT	278 - 279
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY	390 - 391
DRACULA	398 - 399
ULYSSE	322 - 323

Islande : 1
SAGA DE NJALL LE BRÛLE (SAGAS DES ISLANDAIS)

94 à 97

Italie : 8
LA DIVINE COMEDIE
LE DECAMERON
ROLAND FURIEUX
JERUSALEM DELIVREE
LES FIANCES
LA CONSCIENCE DE ZENO
LE DESERT DES TARTARES
LE GUEPARD

102 à 107
108 à 113
126 à 131
148 à 151
302 - 303
430 - 431
468 - 469
494 - 495

Norvège : 1
LA FAIM

388 - 389

Portugal : 2
LES LUSIADES
LES MAIA

144 à 147
384 - 385

Rome antique : 4
L'ENEIDE
LES METAMORPHOSES
SATIRICON
L'ANE D'OR ou LES METAMORPHOSES

32 à 35
36 à 39
40 - 41
42 - 43

Russie / U.R.S.S. : 12
LES AMES MORTES
EUGENE ONEGUINE
OBLOMOV
PREMIER AMOUR
LA GUERRE ET LA PAIX
LES FRERES KARAMAZOV
LA STEPPE
LA MERE
LE MAITRE ET MARGUERITE
LE DON PAISIBLE
LE DOCTEUR JIVAGO
UNE JOURNEE D'IVAN DENISSOVITCH

290 - 291
292 à 295
340 - 341
344 - 345
352 - 353
366 - 367
386 - 387
416 - 417
470 - 471
472 - 473
488 - 489
496 - 497

Suède : 1
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON

414 - 415

Suisse : 2
LE JEU DES PERLES DE VERRE
BELLE DU SEIGNEUR

476 - 477
498 - 499

Tchécoslovaquie : 2
LE PROCES
L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE

434 - 435
500 - 501

Angleterre : 28

France : 45

Norvège : 1

Allemagne : 7

Suède : 1

Finlande : 2

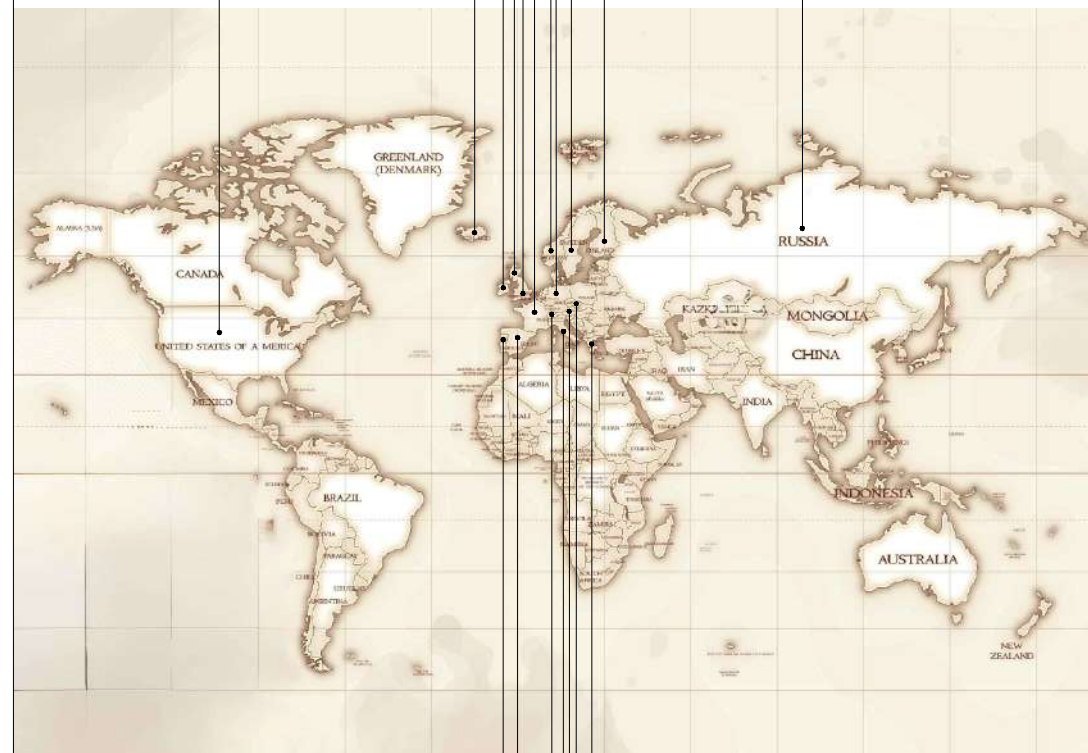
Russie-U.R.S.S. : 12

Irlande : 5

Ecosse : 2

Etats-Unis : 18

Islande : 1

CARTE des romans occidentaux par pays

Grèce : 2

Tchécoslovaquie : 2

Autriche : 4

Rome antique : 4
Italie : 8

Suisse : 2

Portugal : 2

Espagne : 4

L'HISTOIRE VERITABLE (Veræ Historiae)
Lucien de Samosate
2ème siècle - Rome

TIRANT LE BLANC (Tirant lo Blanc)
Joanot Martorell
1490 - Espagne

LE VOYAGEUR MALCHANCEUX (The Unfortunate Traveller)
Thomas Nashe
1594 - Angleterre

EL BUSCON, LA VIE DE L'AVENTURIER DON PABLOS DE SEGOVIE
Francisco de Quevedo
1626 - Espagne

LE VICAIRE DE WAKEFIELD (The vikar of Wakefield)
Oliver Goldsmith
1766 - Royaume de Grande Bretagne

ANTON REISER
Karl Philipp Moritz
1785 - Allemagne

LES NUITS DE PARIS
Rétif de la Bretonne
1788/1794 - France

LA CONFESSION D'UN ENFANT DU SIECLE
Alfred de Musset
1836 - France

LE CAPITAINE FRACASSE
Théophile Gautier
1863 - France

LE DISCIPLE
Paul Bourget
1889 - France

(Effi Briest) **EFFI BRIEST**
Theodor Fontane
1894 - Allemagne

(A passage to India) **LA ROUTE DES INDES**
E. M. Forster
1924 - Royaume-Uni

(An american tragedy) **UNE TRAGEDIE AMERICAINE**
Theodore Dreiser
1925 - Etats-Unis

(Brave new world) **LE MEILLEUR DES MONDES**
Aldous Huxley
1932 - Royaume-Uni

(Gone with the wind) **AUTANT EN EMPORTE LE VENT**
Margaret Mitchell
1936 - Etats-Unis

(Se questo è un uomo) **SI C'EST UN HOMME**
Primo Levi
1947 - Italie

(Under the volcano) **AU-DESSOUS DU VOLCAN**
Malcom Lowry
1947 - Royaume-Uni

MEMOIRE D'HADRIEN
Marguerite Yourcenar
1952 - France

(On the road) **SUR LA ROUTE**
Jack Kerouac
1957 - Etats-Unis

(In cold blood) **DE SANG FROID**
Truman Capote
1966 - Etats-Unis

8ème siècle avant J.-C.
THEOGONIE Hésiode

5ème siècle avant J.-C.
L'ENQUETE Hérodote

2ème siècle
LE ROMAN D'APOLLONIUS DE TYR Anonyme
LES AMOURS DE LEUCIPPE ET DE CLITOPHON Achille Tatius

3ème ou 4ème siècle
LES ETHIOPIQUES Héliodore d'Emèse

12ème siècle
LE ROMAN D'ALEXANDRE Pierre de Saint Cloud (vers 1110)
LE ROMAN D'ENEAS Anonyme (vers 1160)

13ème siècle
AUCASSIN ET NICOLETTE Anonyme (début 13ème siècle)
LE ROMAN DE LA ROSE Guillaume Lloris et Jean de MEUN (vers 1270)

14ème siècle
PIERRE LE LABOUREUR (Piers Plowman) William Langland (1360 à 1387)
LE LIVRE DE MELUSINE Jean d'Arras (1392)
SIRE GAUVAIN ET LE CHEVALIER VERT (Sir Gawain and the green knight) Pearl Poet (fin 14ème)

15ème siècle
LE MORTE D'ARTHUR Thomas Malory (1485)

16ème siècle
PALMERIN DE INGLATERRA Francisco de Moraes (1547)
MEMOIRES D'UNE JEUNE FILLE TRISTE (Menina e moça ou saudades) Bernardim Ribeiro (1554)
GUZMAN DE ALFARACHE Mateo Aleman (1599)

17ème siècle
HISTOIRE COMIQUE DE FRANCION Charles Sorel (1622 à 1633)
LE ROMAN COMIQUE Paul Scarron (1651)
LES ETATS ET EMPIRES DE LA LUNE Cyrano de Bergerac (1657)
OROONOKO Aphra Behn (1688)

18ème siècle
RODERICK RANDOM Tobias Smollett (1748)
FANNY HILL John Cleland (1749)
LE CHATEAU D'OTRANTE (The castle of Otranto, a gothic story) Horace Walpole (1764)
EVELINA OU L'HISTOIRE DE L'ENTREE D'UNE JEUNE DAME DANS LE MONDE
 (Evelina, or the history of a young lady's entrance into the world) Frances Burney (1778)
LES AMOURS DU CHEVALIER DE FAUBLAS Jean-B. Louvet de Couvray (1790)
LE MOINE (The monk) Matthew Gregory Lewis (1796)

19ème siècle
HENRI D'OTTERDINGEN (Heinrich von Otterdingen) Novalis (1802)
MICHEL KOHLHAAS Heinrich von Kleist (1810)
UN HEROS DE NOTRE TEMPS (Герой нашего времени) Mikhaïl Lermontov (1840)
MAX HAVELAAR Multatuli (1860)
FORTUNATA Y JACINTA Benito Pérez Galdos (1887)
LES NOURRITURES TERRESTRES André Gide (1897)

20ème siècle
JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE Octave Mirbeau (1900)
AINSI VA TOUTE CHAIR (The way of all flesh) Samuel Butler (1903)

FEU MATHIAS PASCAL Luigi Pirandello (1904)
UN DEMON DE PETITE ENVERGURE (Мелкий бес) Fiodor Sologoub (1907)
LE VILLAGE (деревня) Ivan Bounine (1910)
LES DIEUX ONT SOIF Anatole France (1912)
PETERSBOURG (Петербург) Andreï Biély (1913 / 1922)
LE GRAND MEAULNES Alain-Fournier (1913)
LE FEU Henri Barbusse (1916)
ORAGES D'ACIER (In stahlgewittern) Ernst Jünger (1920)
LE MARQUIS DE BOLIBAR (Der marques de Bolibar) Leo Perutz (1920)
LE BLE EN HERBE Colette (1923)
LES AVENTURES DU BRAVE SOLDAT CHEVEIK
 (Osudy dobrého vojáka Švejka za první světové války) Jaroslav Hasek (1923)
TROPIQUE DU CANCER (Tropic of cancer) Henry Miller (1934)
PAS D'ORCHIDEES POUR MISS BLANDISH (No orchids for Miss Blandish) James Hadley Chase (1939)
LE GRAND SOMMEIL (The big sleep) Raymond Chandler (1939)
LE COEUR EST UN CHASSEUR SOLITAIRE (The heart is a lonely hunter) Carson McCullers (1940)
LES BRAISES (A gyertyák csonkig égnek) Sándor Márai (1942)
LE PETIT PRINCE Antoine de Saint-Exupéry (1943)
LA CLOCHE D'ISLANDE (Íslandsklukkan) Halldór Kiljan Laxness (1943 à 1946)
LE CHRIST S'EST ARRETE A EBOLI (Cristo si è fermato a Eboli) Carlo Levi (1945)
UN PONT SUR LA DRINA (Na Drini ćuprija) Ivo Andrić (1945)
ALEXIS ZORBA (Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά) Nikos Kazantzakis (1946)
LE JOURNAL D'ANNE FRANCK (Het acht. dag. 12 juni 1942 - 1 augustus 1944) Anne Franck (1947)
LE DEUXIEME SEXE Simone de Beauvoir (1949)
LE RIVAGE DES SYRTES Julien Gracq (1951)
LA RUCHE Camilo José Cela (1951)
FAHRENHEIT 451 Ray Bradbury (1953)
LE MEPRIS (Il disprezzo) Alberto Moravia (1954)
SA MAJESTE DES MOUCHES (Lord of the flies) William Golding (1954)
LE BARON PERCHE (Il barone rampante) Italo Calvino (1957)
MODERATO CANTABILE Marguerite Duras (1958)
LE LION Joseph Kessel (1958)
LE CARNET D'OR (The golden notebook) Doris Lessing (1962)
LA GRIMACE (Ansichten eines clowns) Heinrich Böll (1963)
LA PLANETE DES SINGES Pierre Boule (1963)
LE GENERAL DE L'ARMEE MORTE (Gjenerali i ushtrisë së vdekur) Ismail Kadaré (1963)
DUNE Frank Herbert (1965)
LA NUIT DES TEMPS René Barjavel (1968)
PORTNOY ET SON COMPLEXE (Portny's complaint) Philip Roth (1969)
L'ORANGE MECANIQUE (A clockwork orange) Anthony Burgess (1972)
LA STORIA Elsa Morante (1974)
W OU LE SOUVENIR D'ENFANCE Georges Perec (1975)
LE CHOIX DE SOPHIE (Sophie's choice) William Styron (1979)
LE NOM DE LA ROSE (Il nome della rosa) Umberto Eco (1980)
DESERT J.M.G. Le Clézio (1980)
LE CHOIX DE SOPHIE (Sophie's choice) William Styron (1981)
LES ENFANTS DE MINUIT (Midnight's children) Salman Rushdie (1981)
BELOVED Toni Morrison (1986)
LE BUCHER DES VANITES (The bonfire of the vanities) Tom Wolfe (1987)
LE DAHLIA NOIR (The black dahlia) James Ellroy (1988)
MOON PALACE Paul Auster (1989)

Alexander Soljenitsyne reçoit
le prix Nobel en 1970

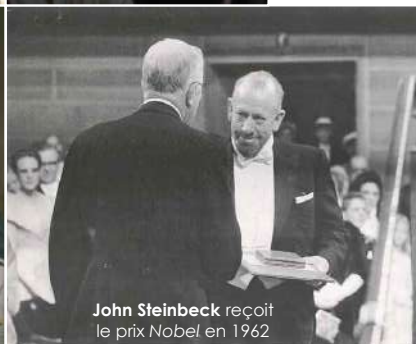
Jean-Paul Sartre refuse
le prix Nobel en 1964

Ernest Hemingway et
son prix Nobel en 1954

Albert Camus et
son prix Nobel en 1957

John Steinbeck reçoit
le prix Nobel en 1962

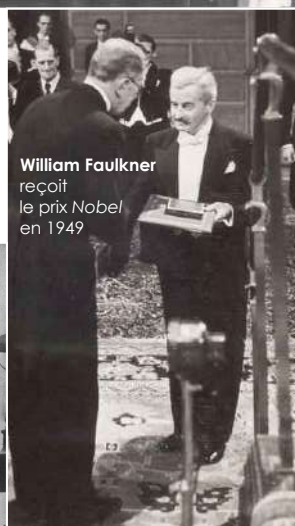
Hermann Hesse reçoit
son prix Nobel en 1946

Selma Lagerlöf reçoit
son prix Nobel en 1909

Thomas Mann reçoit
le prix Nobel en 1929

William Faulkner
reçoit
le prix Nobel
en 1949

Alfred Nobel
(1833-1896)

LE PRIX NOBEL

Le prix Nobel est une récompense, prestigieuse et très médiatique, de portée internationale. Les prix sont décernés chaque année (par l'Académie de Stockholm et remis pour la première fois par le roi de Suède en 1901) à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité », par leurs inventions, découvertes et améliorations dans différents domaines de la connaissance. Les derniers vœux d'Alfred Nobel (1833-1896), chimiste et industriel suédois, encouragent donc leur travail en faveur de la littérature, de la paix, de la physique, de la chimie ou de la médecine.

Le prix Nobel de littérature récompense annuellement un romancier, essayiste, poète et dramaturge qui « fait la preuve d'un puissant idéal » et apportant une contribution majeure en littérature. Il lui assure une promotion à l'échelle planétaire, une renommée internationale et une aisance financière. Cela arrive que le prix Nobel prenne une signification politique, ayant parfois valeur de désaveu face à des régimes autoritaires. En effet, plusieurs écrivains exilés, dissidents, contestataires, persécutés ou interdits de publication dans leur pays ont été récompensés, tels Boris Pasternak (prix qu'il refusa), Alexandre Soljenitsyne.

Liste des récipiendaires du prix Nobel de littérature des années 1980 à 1901

(en rouge, les romanciers présents dans ce guide)

Années 1980

1980 : Czesław Miłosz (Pologne et États-Unis) / **1981** : Elias Canetti (Royaume-Uni et Bulgarie) / **1982** : Gabriel García Márquez (Colombie) / **1983** : William Golding (Royaume-Uni) / **1984** : Jaroslav Seifert (Tchécoslovaquie)

Années 1970

1979 : Odysseas Elytis (Grèce) / **1978** : Isaac Bashevis Singer (États-Unis) / **1977** : Vicente Aleixandre (Espagne) / **1976** : Saul Bellow (États-Unis et Canada) / **1975** : Eugenio Montale (Italie) / **1974** : Eyvind Johnson et Harry Martinson (Suède) / **1973** : Patrick White (Australie) / **1972** : Heinrich Böll (Allemagne de l'Ouest) / **1971** : Pablo Neruda (Chili) / **1970** : Alexander Soljenitsyne (Russie)

Années 1960

1969 : Samuel Beckett (Irlande) / **1968** : Yasunari Kawabata (Japon) / **1967** : Miguel Angel Asturias (Guatemala) / **1966** : Samuel Agnon (Israël), Nelly Sachs (Allemagne) / **1965** : Michail Aleksandrovitch Choukhov (Russie) / **1964** : Jean-Paul Sartre (France) / **1963** : Giorgos Seferis (Grèce) / **1962** : John Steinbeck (États-Unis) / **1961** : Ivo Andrić (Yougoslavie) / **1960** : Saint-John Perse (France)

Années 1950

1959 : Salvatore Quasimodo (Italie) / **1958** : Boris Pasternak (Russie) / **1957** : Albert Camus (France) / **1956** : Juan Ramón Jiménez (Espagne) / **1955** : Halldór Kiljan Laxness (Islande) / **1954** : Ernest Hemingway (États-Unis) / **1953** : Winston Churchill (Grande-Bretagne) / **1952** : François Mauriac (France) / **1951** : Pär Lagerkvist (Suède) / **1950** : Bertrand (Arthur William) Russell (Grande-Bretagne)

Années 1940

1949 : William Faulkner (États-Unis) / **1948** : T(homas) S(tearns) Eliot (Grande-Bretagne) / **1947** : André Gide (France) / **1946** : Hermann Hesse (Suisse) / **1945** : Gabriela Mistral (Chili) / **1944** : Johannes Vilhelm Jensen (Danemark) / **1940 à 1943** : non décerné

Années 1930

1939 : Frans Eemil Sillanpää (Finlande) / **1938** : Pearl S(ydenstricker) Buck (États-Unis) / **1937** : Roger Martin du Gard (France) / **1936** : Eugene O'Neill (États-Unis) / **1935** : non décerné / **1934** : Luigi Pirandello (Italie) / **1933** : Ivan Alekseïevitch Bunin (Russie) / **1932** : John Galsworthy (Grande-Bretagne) / **1931** : Erik Axel Karlfeldt (Suède) / **1930** : Sinclair Lewis (États-Unis)

Années 1920

1929 : Thomas Mann (Allemagne) / **1928** : Sigrid Undset (Norvège) / **1927** : Henri Bergson (France) / **1926** : Grazia Deledda (Italie) / **1925** : George Bernard Shaw (Grande-Bretagne) / **1924** : Władysław Stanisław Reymont (Pologne) / **1923** : William Butler Yeats (Irlande) / **1922** : Jacinto Benavente y Martínez (Espagne) / **1921** : Anatole France (France) / **1920** : Knut Hamsun (Norvège)

Années 1910

1919 : Carl Spitteler (Suisse) / **1918** : non décerné / **1917** : Karl Gjellerup (Danemark) et Henrik Pontoppidan (Danemark) / **1916** : Verner von Heidenstam (Suède) / **1915** : Romain Rolland (France) / **1914** : non décerné / **1913** : Rabindranath Tagore (Inde) / **1912** : Gerhart Hauptmann (Allemagne) / **1911** : Maurice Maeterlinck (Belgique) / **1910** : Paul Heyse (Allemagne)

Années 1900

1909 : Selma Lagerlöf (Suède) / **1908** : Rudolf Christoph Eucken (Allemagne) / **1907** : Rudyard Kipling (Grande-Bretagne) / **1906** : Giosuè Carducci (Italie) / **1905** : Henryk Sienkiewicz (Pologne) / **1904** : Frédéric Mistral (France) et José Echegaray (Espagne) / **1903** : Bjørnstjerne Bjørnson (Norvège) / **1902** : Theodor Mommsen (Allemagne) / **1901** : Sully Prudhomme (France)

Anticipation : récit conçu sur les bases de l'imagination (souvent fantastique) d'événements situés dans l'avenir

Aventures : genre où l'action a la place principale, comportant des difficultés, une grande part d'inconnu, parfois des aspects extraordinaires, à laquelle participent une ou plusieurs personnes

Biographie : histoire de la vie de quelqu'un relatée dans un récit

Autobiographie, Autoportrait, Autofiction, Confessions, Journal intime, Mémoires : vie de quelqu'un écrite par lui-même ; relation écrite que quelqu'un fait des événements qui se sont passés durant sa vie, et dans lesquels il a joué un rôle ou dont il a été le témoin

Chanson de geste : ensemble de longs poèmes, composés du 11ème au 14ème siècle, où sont chantés les hauts faits de personnages historiques ou légendaires

Chevalerie : nom donné aux œuvres narratives en prose qui reprenaient les aventures des chansons de geste et des romans courtois des 11ème au 13ème siècle

Classicisme : ensemble de tendances et de théories, en particulier littéraires, qui se manifestent en France au 17ème siècle, surtout sous le règne de Louis XIV ; sens des proportions, goût des compositions équilibrées et stables, recherche de l'harmonie des formes, volonté de pudeur dans l'expression

Comédie : pièce de théâtre destinée à provoquer le rire par le traitement de l'intrigue, la peinture satirique des mœurs, la représentation de travers et de ridicules

Conte : récit, en général assez court, de faits imaginaires et merveilleux

Courtois : littérature fondée sur la notion médiévale de courtoisie (politesse raffinée, aimable, gracieuse et galante)

Drame : pièce ou roman d'un caractère grave, mettant en jeu des sentiments pathétiques et des conflits sociaux ou psychologiques

Dystopie : forme de récit de fiction, se déroulant dans une société imaginaire sombre, régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste, visant à en dénoncer les défauts

Epistolaire : roman dont l'action se développe dans une correspondance échangée par les personnages

Épopée : long poème ou récit de style élevé où la légende se mêle à l'histoire pour célébrer un héros ou un grand fait (épique)

Épionnage : roman à la fois policier, militaire et politique, décrivant des surveillance secrètes et désobligantes. Il a pour cadre principal le « monde du secret » (services de renseignement, des opérations militaires, clandestines et des États)

Existentialisme : doctrine existentialiste qui met l'accent sur le vécu humain plutôt que sur l'être et qui affirme l'identité de l'existence et de l'essence

Fable - Fabliaux : apologue, récit allégorique avec une moralité - aux 12ème et 13ème siècle, bref récit en vers, édifiant ou satirique

Fantastique : relate des événements totalement étranges, le plus souvent irrationnels ou incompréhensibles, hors d'atteinte de la puissance humaine ou de l'explication rationnelle

Fantasy ou Heroic fantasy : genre littéraire qui mêle, dans une atmosphère d'épopée, les mythes, les légendes et les thèmes du fantastique et du merveilleux

Feuilleton : roman d'aventures dont le récit, publié en épisodes dans un quotidien, suscite l'intérêt du lecteur par les rebondissements répétés de l'action

Galand-libertin : roman qui décrit des personnes qui mènent une vie dissolue, de mœurs très libres et légères, qui recherche, avec un certain raffinement, les plaisirs charnels

Génération perdue : désigne un groupe d'écrivains et artistes américains qui ont vécu et travaillé à Paris durant l'entre-deux-guerres

Gothique : courant littéraire apparu à la fin du 18ème siècle et qui touche à la fois au roman noir et au fantastique, notamment dans les pays anglo-saxons

Histoires de fantômes : sous-genre du fantastique, où l'élément surnaturel passe par la présence - véridique, supposée ou hallucinée - d'un ou plusieurs fantômes (souvent le héros et doté d'une personnalité et d'une identité bien à lui)

Historique : roman caractérisé par une toile de fond narrative liée à un événement ou une période de l'Histoire. Il mêle généralement des événements et des personnages, réels ou fictifs

Horreur : roman dont le caractère provoque une impression d'effroi, de répulsion, ou de ce qui suscite l'indignation, une forte réprobation. Sous-genre du fantastique, il s'inscrit dans le registre de la peur, avec des phénomènes surnaturels. Il met souvent en scène des phénomènes surnaturels (et des créatures à l'avenant : vampires, loup-garous et autres monstres) ainsi que des psychopathes et des tueurs en série

Légende : récit merveilleux, où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique

Lumières : mouvement philosophique qui domina le monde des idées en Europe au 18ème ; il a la volonté de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir

Lyrisme : œuvre littéraire ou artistique où s'expriment avec une passion exaltée les sentiments personnels de l'auteur

Merveilleux : au 18ème siècle, le roman merveilleux se veut dépayçant, ouvrant le besoin de rêve et d'irrationnel pour dépasser la philosophie sceptique du moment. Le héros est volontairement déréalisé, sa morale est modelée par des conditions imprévisibles

Mœurs : œuvre où sont dépeintes les mœurs d'une époque, restituant fidèlement les modes de vie d'une société. Dans ce sous-genre romanesque, les questions psychologiques ou sentimentales passent au second plan

Naturalisme : école littéraire amorcée par le réalisme, groupée autour de Zola, qui visait, par l'application à l'art des méthodes et des résultats de la science positive, à reproduire la réalité avec une objectivité parfaite et dans tous ses aspects

Noir / Policier (thriller) : le roman noir est un genre du roman policier (qui prend pour sujet l'enquête menée à l'occasion d'un crime ou d'un délit), qui rend compte de la réalité sociale des États Unis du 19ème siècle : crime organisé et terreau mafieux, société clanique, anomie sociale, corruption politique et policière, violences et insécurité urbaines

Nouvelle : genre de fiction narrative en prose, qui se différencie du roman par sa brièveté, par le petit nombre de personnages, la concentration et l'intensité de l'action, le caractère insolite des événements contés

Pastorale : œuvre littéraire, musicale ou picturale qui peint la vie et les mœurs champêtres et dont les personnages sont des bergers et des bergères dans une nature idyllique

Picaresque : se dit d'œuvres (souvent espagnoles), sous forme autobiographique, dont le héros, de basse extraction (le picaresque), traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi

Précieux : tendance au raffinement dans le jeu des sentiments et dans l'expression littéraire, qui se manifesta en France dans des salons au cours de la première moitié du 17ème siècle : grande délicatesse, brillante et riche en sont les préceptes

Psychologique : roman qui s'intéresse à l'analyse des caractères, des états d'esprit. Il met l'accent sur la caractérisation intérieure de ses personnages, ses motivations, circonstances et actions internes qui naissent ou se développent à partir des actions externes.

Réalisme : tendance littéraire et artistique du 19ème siècle (apparu en France vers 1850), qui privilégie la représentation exacte, fidèle et réelle tels qu'ils sont, de la nature, des hommes (souvent choisis dans les classes moyennes ou populaires), de la société

Réalisme magique : courant littéraire allemand (né après 1945, mêlant réalisme et psychologie). C'est dans la production narrative et poétique sud-américaine des années 1960 et 1970 que le réalisme magique trouve un rayonnement planétaire

Réalisme social : mouvement artistique développé au cours du 19ème siècle qui vise à attirer l'attention sur les conditions quotidiennes de la classe ouvrière et à exprimer la critique des auteurs sur les structures sociales qui les sous-tendent

Réalisme socialiste : doctrine esthétique, proclamée en U.R.S.S. en 1934, qui condamne les recherches formelles ainsi que l'attitude critique de l'écrivain à l'égard de la société

Romantisme : ensemble des mouvements intellectuels qui, à partir de la fin du 18ème siècle, firent prévaloir le sentiment sur la raison et l'imagination sur l'analyse critique. Il se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme, exaltant le mystère et le fantastique et cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime

Saga : mythologie : nom générique d'un ensemble de récits en prose, rédigés généralement en Islande du 12ème et 13ème siècle. Épopée familiale quasi légendaire se déroulant sur plusieurs générations

Science-fiction : genre narratif qui cherche à décrire un état futur du monde, en s'appuyant notamment sur la science actuelle, tout en anticipant ses progrès à venir et leurs conséquences sur l'humanité

Sentimental : roman qui sollicite à l'excès la sensibilité, la compassion par une vision subjective du sujet, sur l'analyse des sentiments

Social : le roman social est un genre littéraire qui dénonce, généralement par le biais d'une fiction réaliste, des problèmes sociaux et leurs effets sur les personnes ou groupes qui en sont victimes, issus des classes populaires

Symbolisme : courant poétique, littéraire et artistique de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle, qui exprime un fort pessimisme, une attirance pour le rêve et l'ésotérisme, et une atmosphère générale de mélancolie

Tragique : caractère de ce qui est funeste, fatal, alarmant ou attaché à la tragédie. Un personnage tragique semble soumis au destin, à la fatalité ; il est emporté par ses passions ou subit un conflit intérieur proche de la folie

Le Réalisme : Honoré de Balzac et ses personnages de la Comédie Humaine

L'existentialisme et l'absurde sont deux courants littéraires majeurs du 20ème siècle, apparus dans un contexte de crise spirituelle, sociale et politique, notamment après les deux guerres mondiales. Bien que distincts, ces courants partagent des préoccupations communes sur la condition humaine, la liberté, la solitude, et le sens (ou non-sens) de la vie. Dans le domaine du roman, ces pensées philosophiques prennent des formes variées à travers les œuvres de grands écrivains très marquants.

1. L'existentialisme : liberté, angoisse, responsabilité et engagement

L'existentialisme repose sur l'idée que l'homme n'a pas de nature prédéfinie : il est ce qu'il fait de lui-même. Jean-Paul Sartre résume cette pensée dans la formule « l'existence précède l'essence ». Autrement dit, l'homme n'est pas programmé pour un destin précis ; il est libre (ce qui implique de choisir, d'agir, et aussi d'assumer les conséquences), mais cette liberté totale est aussi une source d'angoisse et de responsabilité. Dans **LA NAUSEE** le personnage principal, Antoine Roquentin, éprouve un malaise profond face à l'existence des choses et à sa propre existence. Ce roman explore la contingence de l'être et le sentiment de vide qui en résulte. L'absurdité du monde y est ressentie de manière existentielle, intime, à travers le rejet des conventions et la confrontation à l'absurde. Dans **TOUS LES HOMMES SONT MORTELS** Simone de Beauvoir interroge l'éternité et la valeur de l'existence. Son personnage principal, Fosca, est un homme immortel qui, paradoxalement, perd tout sens de la vie car rien ne s'y inscrit définitivement. À travers cette fable philosophique, Beauvoir questionne la liberté, le temps et l'ennui infini de l'homme libéré de la mort. Chez ces auteurs, la liberté est un thème central : l'individu doit se construire lui-même, en agissant dans le monde. Cette liberté est à la fois exaltante et écrasante, car elle s'accompagne du poids angoissant de la responsabilité et du risque du mauvais choix.

2. L'absurde : l'irrationalité du monde et la révolte

L'absurde, tel que défini par Albert Camus, repose sur la confrontation entre l'aspiration humaine à donner un sens à la vie et l'indifférence du monde. L'homme cherche un ordre rationnel, mais le monde est silencieux. De cette rupture naît un sentiment d'absurdité. Dans **L'ETRANGER** Camus met en scène Meursault, un homme indifférent aux conventions sociales et morales. Son comportement (ne pas pleurer à l'enterrement de sa mère, tuer un homme sans raison apparente) choque. Ce roman illustre la philosophie de l'absurde par l'attitude d'un personnage détaché, lucide, qui refuse de feindre un sens là où il n'y en a pas. Dans **LE PROCES** de Franz Kafka, Joseph K. est arrêté sans connaître son crime. Il lutte contre une machine judiciaire opaque. Le roman illustre l'impuissance de l'homme face à un système qui échappe à la raison. L'absurde kafkaïen est plus métaphysique, teinté de culpabilité. Face à l'absurde, les personnages choisissent de résister, non en cherchant une solution, mais en affirmant leur liberté d'exister malgré tout. Dans **1984**, Georges Orwell décrit un monde où la logique s'effondre : Big Brother voit tout, contrôle tout. Le héros Winston lutte contre une vérité qui change chaque jour, prisonnier d'un labyrinthe absurde où le langage trahit, la mémoire disparaît, la liberté n'est qu'un mot vidé de sens. Chaos et folie règnent.

3. La solitude et la quête de sens

Les héros existentialistes sont souvent des individus seuls, coupés du monde, comme Roquentin ou Meursault. Les personnages cherchent un sens à leur vie, sans toujours le trouver. Dino Buzzati, écrivain italien, l'explore l'absurde dans **LE DESERT DES TARTARES**. Le roman suit Drogo, un officier attendant vainement un ennemi dans un fort isolé. Cette attente vaine symbolise l'absurdité de l'existence, marquée par le temps qui passe, l'espoir illusoire et l'inaction face à l'inévitable mort. L'absurde chez Kundera, dans **L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE**, se manifeste par le contraste entre la quête de sens des personnages et l'absence de signification universelle. La légèreté de l'existence rend les choix dérisoires. La vie, sans répétition ni justification, devient une farce tragique et dérisoire.

4. L'angoisse

L'homme prend conscience du vide de son existence, ce qui engendre une angoisse existentielle. Elle reflète sa confrontation avec sa liberté, l'absurdité de l'existence et l'absence de sens pré-défini. Elle surgit face aux choix, à la solitude et à la responsabilité de soi. Elle révèle l'homme nu face au vide et à l'angoisse du devenir.

5. Héritage

L'existentialisme et l'absurde en littérature ne proposent pas une vision nihiliste, mais une invitation à la lucidité et à l'authenticité. Les écrivains mettent en scène des personnages confrontés à un monde vide de sens, mais capables de construire une vie pleine en assumant leur liberté et leur condition humaine. Ces romans, profondément philosophiques, explorent des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui.

Louis-Ferdinand Céline

Jean-Paul Sartre

Albert Camus

Franz Kafka

Samuel Beckett

Dino Buzzati

Milan Kundera

George Orwell

La *Lost Generation* ou « Génération perdue » désigne un groupe d'écrivains américains expatriés en Europe, surtout à Paris, dans les années 1920. Ce terme fut popularisé par Ernest Hemingway en référence à une remarque de Gertrude Stein, selon laquelle les jeunes ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale étaient « perdus » – désillusionnés, en quête de sens, et profondément marqués par l'horreur du conflit. Sur le plan littéraire, la *Lost Generation* incarne une rupture avec les idéaux du 19ème siècle, une exploration du désenchantement, de la modernité, et une recherche de nouvelles formes d'expression.

1. Désillusion et vide existentiel

Un thème central de la *Lost Generation* est la perte d'illusions et la sensation de vide face aux valeurs traditionnelles. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'écrivains ressentent une profonde désorientation spirituelle. Dans *THE SUN ALSO RISES* d'Ernest Hemingway, les personnages errent à travers Paris et l'Espagne, en quête d'émotions fortes et de sens, mais sont constamment confrontés à leur impuissance, à l'absurdité de la vie et leur infirmité morale et psychique. Dans **POUR QUI SONNE LE GLAS**, Hemingway incarne le réalisme par une écriture sobre et directe, décrivant avec précision la guerre d'Espagne. Il explore la brutalité du conflit, les émotions humaines et les dilemmes moraux, reflétant la réalité sans embellissement. Son style sec restitue l'intensité de l'expérience vécue.

2. Exil et cosmopolitisme

La majorité de ces auteurs ont choisi l'exil, notamment à Paris, alors capitale intellectuelle et artistique. L'exil permet un regard critique sur les États-Unis et sur l'Occident en général. Dans **TENDRE EST LA NUIT**, F. Scott Fitzgerald illustre ce déracinement à travers ses personnages riches et cosmopolites, vivant sur la Riviera française mais en proie à une profonde mélancolie. Le luxe n'efface pas le mal de vivre. Paris, Rome, la Côte d'Azur sont des décors récurrents, symboles d'un paradis perdu ou inaccessible.

3. La critique du rêve américain

Les écrivains de la *Lost Generation* remettent en cause l'idée de réussite individuelle par le travail, pilier du rêve américain. Dans *THE GREAT GATSBY*, F. Scott Fitzgerald dresse le portrait d'un homme qui se réinvente pour atteindre son rêve, mais dont l'ascension sociale se termine tragiquement. Le roman critique la superficialité, la décadence et la corruption d'une société obsédée par l'argent. *Gatsby* incarne l'illusion du rêve américain, brisé par le matérialisme et le mensonge.

4. La modernité stylistique

Ces auteurs innovent aussi sur le plan formel. Hemingway développe une écriture concise, minimaliste, fondée sur la théorie de l'iceberg (ce qui est sous-entendu est plus important que ce qui est dit). Dans *THREE LIVES*, Gertrude Stein expérimente un langage fragmenté, proche de la poésie, influencé par la peinture cubiste. La recherche de nouvelles formes traduit le besoin de dire autrement un monde devenu inintelligible. Figure majeure de ce groupe, John Dos Passos critique le capitalisme et explore la société américaine, notamment dans *MANHATTAN TRANSFER* et sa trilogie **U.S.A.**. Il mêle journalisme, fiction et biographies pour refléter le chaos et la fragmentation de l'époque.

5. Les relations humaines et la sexualité

La *Lost Generation* explore les rapports humains, souvent marqués par l'échec et la frustration. L'amour est destructeur, comme chez Hemingway, ou vide de substance, comme chez Fitzgerald. Les personnages vivent des passions intenses mais vouées à l'échec, car incapables de communiquer ou de s'engager. Les relations sont marquées par l'alcool, les fêtes, les trahisons et des tentatives de fuir un mal-être profond.

6. L'alcool, la fête et la fuite

La vie de bohème et l'ivresse sont omniprésentes. Ces auteurs décrivent des existences marquées par une quête de plaisir immédiat, pour masquer l'angoisse existentielle. Dans *THE SUN ALSO RISES* les fêtes et la corrida sont autant de moyens d'échapper à l'ennui. Ce mode de vie, rythmé par les cafés parisiens et les nuits alcoolisées, devient un décor symbolique d'une génération en fuite.

7. Héritage

La *Lost Generation* est bien plus qu'un simple groupe d'écrivains : c'est un mouvement culturel et littéraire qui incarne la crise morale d'une époque. Leur œuvre reflète l'angoisse, l'exil, la perte de repères et la recherche de sens dans un monde bouleversé par la guerre. Marqués par l'ironie, l'économie de style et la fragmentation narrative, leurs romans, mont profondément influencé la littérature moderne. Ils ont su capter, avec lucidité, la tragédie silencieuse d'une génération qui, bien que « perdue », a laissé une trace durable dans l'histoire littéraire.

Ernest Hemingway

F. Scott Fitzgerald

Zelda sa femme

John Dos Passos

Le courant gothique et fantastique a profondément marqué la littérature du 18ème au 20ème siècle, en explorant les peurs humaines à travers des récits sombres et mystérieux. Entre apparitions surnaturelles, folie latente et décors angoissants, ces genres interrogent les frontières du réel et de l'imaginaire.

1. L'angoisse et la peur : aux origines du gothique

Angleterre : le courant gothique naît au 18ème siècle, avec Horace Walpole et son roman LE CHATEAU D'OTRANTE, considéré comme le premier roman gothique. Il mêle mystère, surnaturel et décor médiéval, posant les bases du genre : châteaux lugubres, secrets de famille, spectres et atmosphères oppressantes.

MELMOTH de Maturin incarne l'angoisse gothique : pacte faustien, damnation éternelle, isolement, folie, mystère et horreur dans une atmosphère oppressante. LA DAME EN BLANC de Wilkie Collins est gothique par son atmosphère mystérieuse, ses secrets enfouis, ses êtres féminins vulnérables et ses lieux menaçants.

Allemagne : Friedrich Schiller (LE CRANE DE CHEVALIER) et E.T.A. Hoffmann (LES ELIXIRS DU DIABLE ou L'HOMME AU SABLE) explorent l'étrange et le dédoublement de la personnalité.

France : Charles Nodier et Théophile Gautier explorent les émotions extrêmes et l'irruption de l'irrationnel dans le quotidien, en mêlant mystère, surnaturel, mort et beauté macabre dans une esthétique romantique et fascinante.

2. Le surnaturel et l'irruption de l'explicable

Le surnaturel y est ambigu : il s'agit d'une hésitation entre une explication rationnelle et irrationnelle.

France : dans LA VENUS D'ILE de Prosper Mérimée une statue animée troublant le réel, incarnant le mystère.

Russie : chez Nicolas Gogol (LE NEZ, LE MANTEAU) le fantastique s'illustre par le quotidien, envahi par des événements absurdes ou terrifiants, moyen de critiquer la société et de sonder les failles de l'esprit humain.

3. L'architecture de la peur : lieux inquiétants

Les romans gothiques sont souvent associés à des lieux spécifiques : ruines, manoirs isolés, monastères en ruine, cimetières. Ces lieux deviennent des symboles de la décadence morale et sociale.

VATHEK de William Thomas Beckford se caractérise par une atmosphère d'horreur très prononcée, conte à la manière orientale. Dans LES MYSTERES D'UDOLPHE d'Ann Radcliffe, l'héroïne évolue dans un château labyrinthique, où elle affronte des événements surnaturels. Radcliffe introduit aussi le "sublime gothique", où la beauté sauvage de la nature renforce l'effroi. Dans LE MOINE de Matthew Gregory Lewis, un couvent devient le théâtre de possessions démoniaques et de corruption religieuse. Mary Shelley mêle terreur, mystère et fantastique, explorant la nature humaine, la science et la transgression dans un décor sombre et inquiétant dans son très célèbre FRANKENSTEIN.

4. La folie, le double et l'identité fracturée

L'un des thèmes majeurs du fantastique est la folie et la dissociation de l'identité. Le personnage gothique est souvent confronté à une perte de repères, à des hallucinations ou à une double personnalité.

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY à l'atmosphère sombre évoque le double maléfique, la décadence, la peur de la mort et la corruption morale. C'est le cas dans L'ÉTRANGE CAS DU DR JEKYLL ET DE MR HYDE de Robert Louis Stevenson, où le héros incarne physiquement sa dualité morale. De même, Dostoïevski dans LE DOUBLE explore la perte d'identité d'un fonctionnaire poursuivi par son sosie. Le thème du miroir, du masque ou du rêve revient souvent, comme chez Hoffmann dans ses célèbres contes ou dans les nouvelles de Edgar Allan Poe (WILLIAM WILSON ou Le COEUR REVELEUR), où le narrateur sombre dans la paranoïa.

5. Le féminin et l'érotisme macabre

Le courant gothique exploite également la figure de la femme fatale ou persécutée. La femme devient à la fois objet de désir et de peur. JANE EYRE de Charlotte Brontë crée une atmosphère mystérieuse, sombre, avec des éléments surnaturels et un château inquiétant. Dans CARMILLA de Sheridan Le Fanu, la vampire éponyme, sensuel et inquiétant, séduit et détruit une jeune fille.

6. L'héritage gothique dans la littérature moderne

Bram Stoker révolutionne le mythe du vampire avec DRACULA, synthèse du gothique, du fantastique et de la peur du progrès : décors lugubres, surnaturel, peur de l'étranger et une tension entre science et mysticisme. Au 20ème, des auteurs comme Kafka (LA METAMORPHOSE) ou Boulgakov (LE MAITRE ET MARGUERITE) renouvellent le genre en y introduisant l'absurde, la satire ou le politique.

7. Héritage

Le courant gothique et fantastique, transcende les frontières. Il puise dans les peurs collectives (mort, folie, sexualité, inconnu), et les sublime dans une esthétique sombre et morbide, entre rêve et cauchemar.

Il reste, aujourd'hui encore, un miroir des angoisses humaines, explorées à travers l'étrange.

Depuis des siècles, les histoires de fantômes occupent une place importante dans la littérature occidentale, reflétant les peurs, les croyances et les angoisses collectives face à la mort et à l'inconnu. Ces récits, souvent empreints de mystère et de surnaturel, explorent les frontières entre le monde des vivants et celui des morts. Les fantômes deviennent des figures symboliques, tantôt vengeresses, tantôt victimes, incarnant des secrets ou des fautes du passé. À travers le temps, le fantastique a transformé les spectres en outils narratifs puissants, servant à interroger la conscience humaine, la mémoire et le poids des remords.

1. Le surnaturel et la rupture avec la raison

Le thème des fantômes émerge dans la littérature comme une mise à l'épreuve de la rationalité. Là où les Lumières prônent la raison, les récits de fantômes plongent dans l'incertitude, le doute, l'invisible. Le surnaturel perturbe l'ordre établi et remet en question les certitudes scientifiques ou religieuses. Dans *LE HORLA* de Maupassant, l'esprit hanté du narrateur symbolise le trouble mental autant que le doute métaphysique. **VATHEK** de Beckford illustre la transgression et le surnaturel. Il explore les conséquences de l'ambition démesurée, la damnation et le pacte avec des forces obscures, inscrivant son récit dans une esthétique du sublime et de la terreur romantique. **MANUSCRIT TROUVÉ À SARAGOSSE** de Potocki mêle mystère et surnaturel, où des apparitions fantomatiques intensifient l'atmosphère. Le fantôme symbolise l'étrangeté et l'inconnu, reliant le récit à une ambiance gothique et fantastique.

2. La peur et la rédemption

MELMOTH, L'HOMME ERRANT de Maturin, est une figure maudite, condamné à errer éternellement. Son fantôme symbolise la peur, la culpabilité et la quête de rédemption, hantant l'âme humaine dans une lutte entre damnation et salut.

2. Le fantôme, mémoire du passé et voix des morts

Les fantômes incarnent souvent un passé qui ne "passe pas" : des crimes, des secrets, des blessures non résolues. Leur présence dans les romans permet de faire surgir la mémoire, la culpabilité ou la vengeance. Dans *HAMLET* de Shakespeare, le spectre du père déclenche la quête de vérité et de justice. Dans la tradition gothique du 19ème siècle (Ann Radcliffe et **LES MYSTERES D'UDOLPHE**, Mary Shelley et son **FRANKENSTEIN**, etc.), les apparitions expriment des tensions familiales, sociales ou psychologiques.

3. Critique sociale et symbolisme

Les fantômes sont parfois des figures allégoriques : ils dénoncent des injustices, des oppressions, ou symbolisent l'angoisse collective. Par exemple, dans *LE TOUR D'ÉCROU* de Henry James ou *UNE HISTOIRE DE FANTÔMES* de Peter Straub, les apparitions posent la question de la vérité, de l'autorité et de la folie. Le surnaturel devient un outil critique contre la société bourgeoise, patriarcale ou coloniale.

4. Fantômes et sensibilité romantique

À partir du romantisme, le fantôme devient aussi un reflet du moi intérieur : solitude, mélancolie, passion destructrice. L'âme errante est une métaphore du cœur brisé, de la perte, du deuil. **LES HAUTS DE HURLEVENT** d'Emily Brontë est un exemple emblématique, où les morts semblent hanter les vivants par amour ou rage.

5. Le doute et la subjectivité

Le récit de fantôme oscille souvent entre folie et réalité. Le narrateur n'est pas fiable, les visions sont ambiguës, laissant le lecteur dans l'incertitude. Ce jeu sur la perception rejoint l'évolution du roman vers la psychologie, comme dans *LE HORLA* de Guy de Maupassant, **LA CHUTE DE LA MAISON USHER** d'Edgar Allan Poe, ou *REBECCA* de Daphné du Maurier.

6. Héritage

Le fantôme, loin d'être une simple superstition, devient une figure riche, ambiguë et universelle. Il traduit les peurs humaines, interroge la mémoire, l'identité, et révèle les failles de la raison. Là où les Lumières voulaient éclairer le monde, les récits de fantômes révèlent les zones d'ombre de l'âme et de l'histoire.

Depuis longtemps, les récits d'horreur et de vampires occupent une place centrale dans la littérature, incarnant les peurs fondamentales de l'humain face à la mort, à la transgression et à l'altérité. Ces histoires mêlent souvent fantastique, effroi et symbolisme, questionnant les limites du corps, de l'âme et des normes sociales. Ces figures emblématiques explorent la fragilité humaine, le désir et la menace.

1. Le surnaturel et la transgression des limites

L'horreur et le vampire incarnent une rupture avec le rationnel et le naturel. Ils défient les lois physiques et morales, introduisant dans le récit des éléments d'effroi et d'inquiétude. Dans **DRACULA** de Bram Stoker, le vampire incarne la menace étrangère ; le danger de la contamination, mêlant mystère, peur et fascination. Les récits d'horreur instaurent un climat d'angoisse où le surnaturel questionne la rationalité humaine.

2. Thèmes et symboles

Le sang (symbole de vie, de sexualité, de lien entre les êtres), l'immortalité (privilège ou malédiction), la transgression (le vampire franchit les frontières : vie/mort, humain/monstre, bien/mal), le double (le vampire reflète le désir refoulé du protagoniste ou de la société), l'érotisme (souvent lié à la morsure, acte ambigu mêlant domination et plaisir), l'altérité (le vampire est l'« autre », l'étranger, qui suscite peur et fascination).

3. La peur et l'altérité

L'horreur puise dans les angoisses profondes liées à la mort, à la monstruosité et à l'étranger. Le vampire représente l'Autre séduisant et terrifiant, humain et monstrueux. Cette dualité provoque une peur mêlée d'attirance, traduisant les tensions sociales ou sexuelles. **CARMILLA** de Sheridan Le Fanu ou **LE VAMPIRE** de John Polidori reflètent ces ambivalences, hantant les imaginaires par leur charme mortel.

4. Le corps et l'âme en danger

Les récits d'horreur mettent souvent en scène la violation ou la corruption du corps, symbole de la vulnérabilité humaine. Le vampire, en suçant le sang, agit comme une métaphore de la prédation, du désir et de la peur de la contagion. L'horreur explore la frontière menaçante entre vie et mort, santé et maladie. Les transformations physiques reflètent aussi les crises identitaires ou morales des personnages.

5. Critique sociale et symbolisme

L'horreur et le vampire sont aussi des figures allégoriques, dénonçant les tabous, les oppressions ou les peurs collectives. Le vampire peut symboliser la peur de l'autre, la crise morale ou la décadence d'une société. Les récits gothiques comme **LE MOINE** de Matthew Gregory Lewis intègrent ces thèmes, mêlant l'horreur à une réflexion sur la condition humaine et les tensions sociales.

6. Le romantisme et la mélancolie

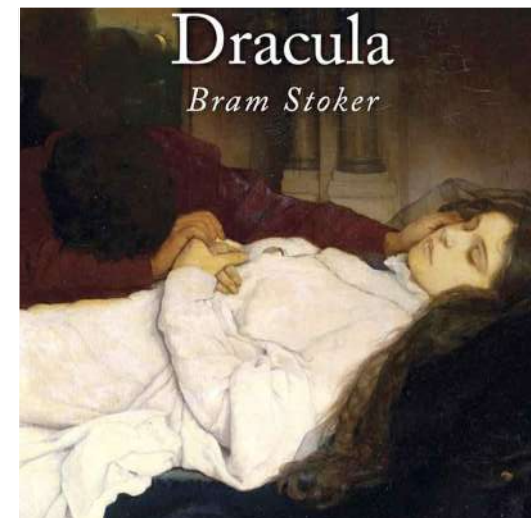
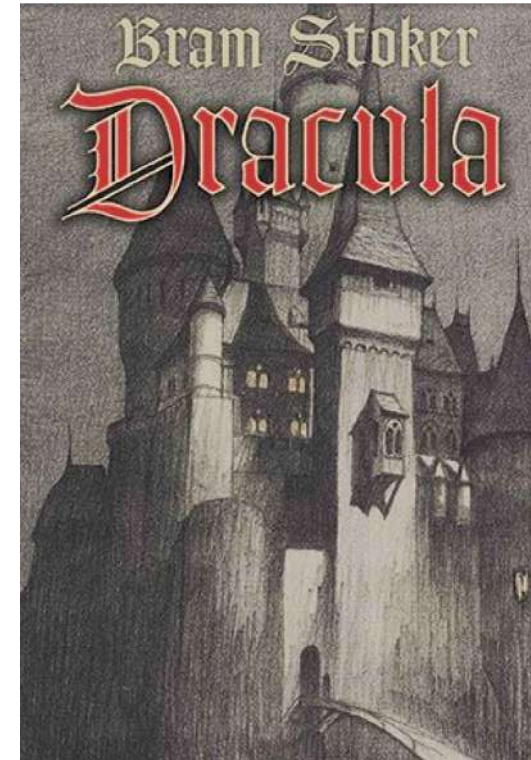
Avec le romantisme, le vampire devient une figure tragique, un être solitaire, marqué par la malédiction et le désir impossible. L'horreur s'humanise et se nuance, traduisant la mélancolie, la passion et la fatalité. Le vampire incarne alors la souffrance du rejeté, la quête d'un impossible amour, comme dans **CARMILLA** ou les poèmes de Lord Byron. Horace Walpole (**LE CHATEAU D'OTRANTE**) combine le romantisme noir et le surnaturel. Les thèmes de la décadence, du double, du secret et de la transgression y sont omniprésents.

7. Le doute et la subjectivité

Les textes d'horreur jouent sur l'ambiguïté entre réalité et hallucination, folie et lucidité. La peur est souvent subjective, nourrie par l'imagination et l'incertitude. Cette instabilité narrative renforce l'angoisse et invite à une lecture psychologique, où l'horreur devient une exploration des abîmes de la conscience.

8. Héritage et universalité

L'horreur et le vampire dépassent le simple frisson pour devenir des figures riches, symboliques et universelles. Ils traduisent les angoisses existentielles, sociales et culturelles, explorent les tabous et les contradictions de l'être humain. Par leur capacité à fasciner et effrayer, ils demeurent des archétypes puissants.

Le courant des Lumières, qui s'est développé au 18ème siècle dans toute l'Europe, constitue un mouvement intellectuel, culturel et littéraire fondamental. Il repose sur la raison, la liberté, le progrès, la tolérance et la critique des pouvoirs établis (religieux, politiques et sociaux).

1. La Raison et la Connaissance

Le pilier central des Lumières est la foi en la raison humaine comme moyen de comprendre le monde, de rejeter l'obscurantisme et de faire progresser la société. Cette confiance s'accompagne d'un rejet des superstitions, des dogmes religieux et de l'ignorance. Voltaire incarne cet esprit critique dans ses contes philosophiques (**CANDIDE**) où il dénonce l'optimisme naïf de Leibniz à travers des aventures absurdes et cruelles. Dans **LETTRES PERSANES**, Montesquieu utilise la raison et la quête de connaissance pour critiquer la société française, en dévoilant ses travers à travers le regard étranger de ses personnages persans. L'Encyclopédie (Diderot et d'Alembert) est un projet monumental de diffusion du savoir.

2. La Lutte contre l'intolérance et le fanatisme

Les écrivains se battent pour la tolérance religieuse, la liberté de conscience et la fin des persécutions. France : dans son **TRAITE SUR LA TOLERANCE**, Voltaire plaide pour la réhabilitation de Jean Calas, injustement exécuté parce qu'il était protestant. Angleterre : John Locke, dans ses **LETTRES SUR LA TOLERANCE**, pose les bases de la liberté religieuse.

3. La critique sociale et politique

Les Lumières dénoncent les injustices sociales, le despotisme, la monarchie absolue et les privilèges aristocratiques. Ils revendiquent l'égalité, la justice et le contrat social. France : dans **DU CONTRAT SOCIAL** Rousseau affirme que la souveraineté appartient au peuple et que le pouvoir doit être fondé sur la volonté générale et il critique aussi les inégalités sociales. Dans **DE L'ESPRIT DES LOIS** Montesquieu propose la séparation des pouvoirs comme principe fondamental d'une société libre. **LA VIE DE MARIANNE** de Marivaux s'illustre par sa réflexion sur l'individu, la condition féminine, la sensibilité et la critique sociale. **MANON LESCAUT** de l'Abbé Prévost approfondit la critique sociale, l'importance de la raison et l'exploration des passions humaines. Angleterre : **ROBINSON CRUSOE** de Daniel Defoe et **HISTOIRE DE TOM JONES** de Fielding incarnent les idées des Lumières : raison, progrès, autonomie, la nature, individualisme, civilisation, éducation, et critique des sociétés humaines. Dans **LES VOYAGES DE GULLIVER** Jonathan Swift fait une satire violente de la politique, de la guerre et de l'orgueil humain.

4. L'utopie et la réforme sociale

Nombre d'auteurs imaginent des sociétés idéales fondées sur la raison, l'égalité et la justice, pour critiquer leur époque et proposer des alternatives. Angleterre : dans **UTOPIA**, Thomas More pose les bases : critique sociale, idéal de justice, d'égalité, de raison et de réforme politique humaniste. France : Diderot, dans **SUPPLEMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE**, compare les sociétés européennes aux peuples autochtones, qu'il juge plus libres et plus naturels.

5. La sensibilité, l'expression des émotions et la subjectivité

C'est l'émergence d'un nouveau genre littéraire : le roman épistolaire, qui permet d'explorer l'intériorité des personnages et la complexité des sentiments. C'est dans cette veine que s'inscrit **LA NOUVELLE HELOISE** de Rousseau. À travers les lettres échangées entre Julie et Saint-Preux, Rousseau explore les conflits entre passion et devoir, nature et société. Ce roman connaît un immense succès européen et annonce le préromantisme par sa vision de la nature, sa mélancolie, et sa critique de la société corrompue. Angleterre : Samuel Richardson, avec **PAMELA** et **CLARISSA HARLOWE**, développe le roman sentimental, centré sur les dilemmes moraux, les élans du cœur, la raison, liberté individuelle et l'émancipation féminine.

6. La liberté d'expression et la diffusion des idées

Les philosophes veulent une société où la pensée circule librement, sans censure. Le roman devient un outil philosophique : Diderot (**JACQUES LE FATALISTE**) ou Sterne (**VIE ET OPINIONS DE TRISTRAM SHANDY**) incarnent le siècle des Lumières par la liberté d'expression, le dialogue philosophique et la critique sociale libre.

7. Héritage

Les Lumières transforment la littérature en un instrument de combat contre l'ignorance, l'injustice et la tyrannie. Il prépare le terrain aux révolutions modernes, à la démocratie et aux droits de l'homme.

Le réalisme est un courant littéraire majeur qui émerge en Europe au 19ème siècle, en réaction au romantisme. Il vise à représenter la réalité de manière fidèle, objective et sans idéalisation. Né en France dans les années 1830-1850, il s'étend rapidement à d'autres pays européens comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et la Russie. Le réalisme s'attache à dépeindre la société contemporaine, les classes sociales, les conflits humains et les mécanismes économiques et psychologiques qui régissent les comportements. Ce mouvement a profondément marqué l'histoire littéraire, en introduisant de nouvelles méthodes de narration et en accordant une grande importance à l'observation et à la documentation.

1. Origines

Le réalisme trouve ses racines dans les bouleversements sociaux et économiques du 19ème (révolution industrielle, urbanisation, bourgeoisie, inégalités sociales). À travers une écriture sobre et descriptive, les réalistes rendent compte de la vie quotidienne telle qu'elle est, sans embellissements ni effets romantiques.

2. Caractéristiques du réalisme

La focalisation sur les classes moyennes et populaires : focus sur des personnages ordinaires. Le souci du détail : descriptions longues, précises. Une narration impersonnelle : l'auteur s'efface pour laisser la place à une observation neutre. Une dimension critique : la société est souvent analysée, voire dénoncée.

3. En Europe

France : Stendhal, dans **LE ROUGE ET LE NOIR**, met en scène Julien Sorel, un jeune provincial ambitieux confronté à l'hypocrisie sociale et religieuse. Avec *La Comédie Humaine*, un ensemble de plus de 90 ouvrages, Balzac propose une fresque immense de la société française de son époque, à travers tous ses milieux, de l'aristocratie à la petite bourgeoisie. Le réalisme se manifeste par une peinture minutieuse des ambitions, et les conflits humains : il explore les déterminismes sociaux influençant les destins, révélant une société impitoyable et hiérarchisée. Victor Hugo (**LES MISÉRABLES**) brosse la peinture fidèle de la misère sociale, des injustices et des conflits humains, tout en mêlant engagement politique, descriptions précises et personnages complexes issus de divers milieux sociaux. Dans **MADAME BOVARY**, Gustave Flaubert dépeint la vie monotone d'une femme de province, Emma Bovary, frustrée par son mariage et ses illusions romantiques. Il refuse tout jugement moral ou émotionnel, cherchant le mot juste et une neutralité absolue.

Russie : il est particulièrement puissant et empreint d'une profondeur psychologique. Nicolas Gogol (**LES ÂMES MORTES**) mêle satire et réalisme, dépeignant la Russie tsariste avec des personnages grotesques, révélant les travers sociaux avec une précision mordante. Tolstoï (**GUERRE ET PAIX**) mêle réalisme social, étude des sentiments et réflexion morale. Tourgueniev (**PREMIER AMOUR**) mêle émotions intimes et observation réaliste : analyse fine, cadre quotidien, amours contrariés, reflet fidèle de la société russe. Le réalisme chez Dostoïevski (**LES FRÈRES KARAMAZOV** ou *CRIME ET CHÂTIMENT*) explore avec intensité les profondeurs de l'âme humaine, les conflits moraux, religieux et sociaux, mêlant psychologie, foi et misère, tout en sondant la complexité des motivations et des passions humaines. Anton Tchekhov (*NOUVELLES*) et Maxime Gorki (**LA MÈRE**) dressent des portraits sensibles de la vie ordinaire, de la souffrance humaine et des luttes sociales.

Angleterre : **LA FOIRE AUX VANITÉS** de Thackeray incarne le réalisme par sa critique sociale mordante, ses personnages imparfaits et sa représentation fidèle de la société victorienne. Dans *OLIVER TWIST*, Charles Dickens dénonce la misère urbaine, l'exploitation des enfants et l'injustice des institutions. Dans *MIDDLEMARCH*, George Eliot décrit avec acuité la vie d'une petite ville anglaise et les destins croisés de ses habitants, avec psychologie et moralité. Thomas Hardy explore le monde rural, ses personnages complexes et sa critique sociale marquant la fatalité du destin humain. D. H. Lawrence mêle réalisme psychologique et social, explorant les tensions sexuelles, familiales et individuelles dans un monde industriel en mutation.

Allemagne : Theodor Fontane (*EFFI BRIEST*) parle des contraintes sociales et morales imposées aux femmes. Italie : Luigi Capuana et Giovanni Verga, chef de file du verisme, décrit la vie difficile d'une famille de pêcheurs siciliens (*LES MALAVOGLIA*) : transcription linguistique des parlers locaux et rejet du pathos.

Espagne : Benito Pérez Galdós écrit plusieurs romans historiques et sociaux d'inspiration balzacienne.

Portugal : Camilo Castelo Branco et Eça de Queirós (**LES MAIAS**) : critique sociale des mœurs très acérée.

4. Thèmes majeurs

La condition sociale et les inégalités (conflits entre classes, ascension ou chute sociale), la vie quotidienne (travail, mariage, famille, argent, religion), la psychologie humaine (motivations profondes, conflits intérieurs, désillusions) et la critique des institutions (école, justice, religion, bourgeoisie).

5. Héritage

Le réalisme ouvre la voie au naturalisme, avec notamment Émile Zola et sa série des *ROUGON-MACQUART*, puis à la littérature moderne du 20ème siècle, en affirmant que le roman peut être un outil d'analyse du monde. Par son souci de vérité, il est une source d'inspiration pour de nombreux écrivains contemporains.

Le Romantisme est un courant littéraire majeur qui s'est développé en Europe à la fin du 18ème siècle et s'est épanoui tout au long du 19ème. Il se caractérise par une réaction contre les règles rigides du classicisme et les idéaux rationalistes des Lumières. Il privilégie l'expression des sentiments, la subjectivité, la nature et l'imaginaire. Il s'est décliné différemment selon les pays européens avec plusieurs thèmes majeurs.

1. L'exaltation du moi et des sentiments

Au cœur du Romantisme se trouve la subjectivité. L'écrivain romantique exprime ses émotions, ses états d'âme, ses tourments intérieurs. Le mal du siècle, la mélancolie, la solitude, sont des thèmes récurrents.

France : **RENE** de Chateaubriand incarne le héros romantique, solitaire, en quête de sens, miné par l'ennui. Le romantisme chez Rousseau se manifeste par l'exaltation de la nature, la primauté du sentiment sur la raison, le culte de l'individu, la mélancolie et une quête d'authenticité.

Allemagne : mû par un sentiment de révolte à l'égard des Lumières, le *Sturm und Drang* célébrait la force irrésistible du sentiment et le culte de l'individualité. Dans **LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER** de Goethe, le héros, Werther, est submergé par une passion amoureuse impossible qui le conduit au suicide.

2. La nature comme reflet de l'âme

La nature est omniprésente, comme un miroir de l'état d'âme du personnage ou du poète.

France : dans *MEDITATIONS POETIQUES* Lamartine utilise le paysage lacustre (confidente et consolatrice) pour évoquer la fuite du temps, la douleur du souvenir ses joies ou douleurs, avec sensibilité et harmonie.

Angleterre : Byron parcourt les paysages d'Europe dans *CHILDE HAROLD'S PILGRIMAGE*, où la nature sauvage exprime ses tourments intérieurs, les émotions profondes de l'âme, mêlant beauté et mélancolie.

Allemagne : Novalis avec *HENRI D'OTTERDINGEN* et les poètes du romantisme allemand voient dans la nature un accès au divin et à l'absolu, révélant émotions profondes et quête spirituelle intime et mystique.

Italie : Giacomo Leopardi mêle contemplation de la nature et pessimisme existentiel dans ses poèmes.

3. Le goût du passé, de l'exotisme et du rêve

Le Romantisme exprime une fascination pour le Moyen Âge, les légendes, les civilisations lointaines et les mondes imaginaires. Il s'agit de fuir la réalité contemporaine.

France : Victor Hugo (*NOTRE-DAME DE PARIS*) ressuscite le Paris médiéval et fait du bossu Quasimodo un personnage tragiquement romantique.

Ecosse : Walter Scott (*IVANHOE*) est le père du roman historique où il recrée l'Angleterre du 12ème siècle.

Allemagne : E. T. A. Hoffmann mêle fantastique, rêve et réalité dans *LES ELIXIRS DU DIABLE*.

4. La révolte, l'héroïsme et la liberté

Le romantique est souvent un être révolté, en lutte contre les conventions sociales, les injustices ou l'oppression. La liberté devient un idéal fondamental, aussi bien sur le plan politique qu'artistique.

France : Alfred de Musset, dans *CONFESSION D'UN ENFANT DU SIECLE*, décrit la désillusion de la jeunesse post-napoléonienne. **CINQ-MARS** incarne le romantisme par l'héroïsme tragique, la lutte contre le pouvoir, la passion politique et la révolte noble et désespérée.

Angleterre : le poète rebelle Lord Byron incarne et exalte l'individualisme (*DON JUAN*, *MANFRED*).

5. L'amour tragique

L'amour est passionné, absolu, mais condamné. Il devient une source de souffrance, voire de mort.

Allemagne : Goethe avec **WERTHER** en est un exemple emblématique.

France : dans *HERNANI* de Hugo ou *LORENZACCIO* de Musset, l'amour est entravé par des conflits moraux.

Angleterre : avec **LES HAUTS DE HURVEVENT** Emily Brontë peint une passion dévastatrice et sauvage. **JANE EYRE** de Charlotte Brontë incarne le romantisme par ses émotions intenses, l'individualisme, la nature sublime, la quête d'identité et la rébellion sociale.

Italie : Alessandro Manzoni (**LES FIANCES**) mêle histoire, passion, foi et destin dans un climat social trouble.

6. L'imaginaire et le fantastique

Le Romantisme ouvre la voie au fantastique, à l'exploration des rêves, du double, du surnaturel.

Allemagne : Hoffmann avec ses *CONTES* et **LE CHAT MURR** et Jean Paul sont des maîtres du fantastique.

France : Gautier dans *LA MORTE AMOUREUSE*, ou Nodier dans *SMARRA*, explorent le surnaturel.

Russie : Pouchkine et Lermontov mêlent réalisme, imagination et symbolisme.

7. Héritage

Le Romantisme, mouvement riche et divers, marque une rupture avec les formes classiques et pose les bases de la littérature moderne. Il accorde une place centrale à l'individu, à l'émotion et à l'imaginaire.

Chaque écrivain donne à ce courant une expression nationale, tout en partageant des idées communes.

La science-fiction (SF) en Europe est un courant littéraire riche et diversifié, qui explore les enjeux technologiques, sociaux, philosophiques et politiques à travers des récits imaginatifs. Bien qu'influencée par les pionniers comme Mary Shelley (qui inaugure la science-fiction avec **FRANKENSTEIN**, mêlant progrès scientifique, création artificielle, morale et responsabilité humaine face aux dérives de la connaissance), la SF européenne s'est développée avec des spécificités culturelles propres à chaque pays.

1. L'exploration des frontières de la connaissance scientifique et la conquête spatiale

France : Jules Verne est une figure emblématique du 19ème siècle, précurseur de la SF avec des romans comme VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE, DE LA TERRE A LA LUNE ou **vingt mille lieues sous les mers**, où il mêle aventure et rigueur scientifique. Anticipant des avancées scientifiques, ses œuvres mêlent exploration, technologies futuristes et réflexion sur le progrès humain et ses limites.

Russie : la SF soviétique explore aussi cette dimension, mêlée à une vision idéologique. Alexandre Bogdanov, avec RED STAR, imagine une société communiste sur Mars, liant aventure spatiale et utopie sociale. **Pologne** : plus tard, Stanislaw Lem deviendra célèbre pour ses réflexions philosophiques sur le contact avec l'extraterrestre et les limites de la connaissance, notamment dans SOLARIS.

2. La dystopie et la critique sociale

La science-fiction européenne se distingue par une forte tradition critique envers la société contemporaine, exprimée à travers des dystopies, où des sociétés totalitaires ou déshumanisées sont mises en scène.

Angleterre : H.G. Wells explore les avancées scientifiques et leurs conséquences sur l'humanité. Il imagine des mondes futurs, des extraterrestres et des technologies révolutionnaires. Ses œuvres, comme LA GUERRE DES MONDES, L'HOMME INVISIBLE ou **LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS**, mêlent critique sociale, imagination et réflexion sur le progrès, marquant les débuts de la science-fiction moderne. George Orwell dépeint avec **1984** un régime totalitaire et surveillant, symbole d'alerte face aux dérives politiques.

France : Pierre Boulle (LA PLANETE DES SINGES) dénonce la manipulation et la déshumanisation. Cette œuvre emblématique interroge l'humanité, l'évolution et la civilisation à travers un miroir simiesque.

3. La mutation humaine et la post-humanité

Un thème récurrent est la transformation du corps humain, par la science ou la technologie, questionnant l'identité et l'évolution, l'éthique, le pouvoir et l'avenir de l'humanité.

France : L'ÈVE FUTURE d'Auguste de Villiers de l'Isle-Adam imagine un androïde féminin parfait, créé pour remplacer une femme réelle jugée imparfaite, mêlant science, amour et philosophie sur l'idéal féminin. J.-H. Rosny aîné (LES XIPEHUZ), imagine des formes de vie non humaines et mystérieuses qui remettent en question la suprématie humaine, illustrant la rencontre avec l'altérité radicale.

Italie : Valerio Evangelisti explore les mutations à travers des récits mêlant science-fiction et histoire.

Russie : Ievgueni Zamiatine (NOUS AUTRES) montre une société où les individus sont uniformisés, annonçant le transhumanisme dystopique, à travers un futur où l'individu est écrasé par un État technocratique.

4. La technologie, les robots et l'intelligence artificielle

Ce thème interroge souvent la place de l'homme dans un monde de plus en plus technologique.

France : Maurice Renard avec Le DOCTEUR LERN, SOUS-DIEU explore la manipulation génétique.

Tchécoslovaquie : l'écrivain Karel Čapek a inventé le mot « robot » dans sa pièce R.U.R.

5. La philosophie, la paranoïa et l'absurde

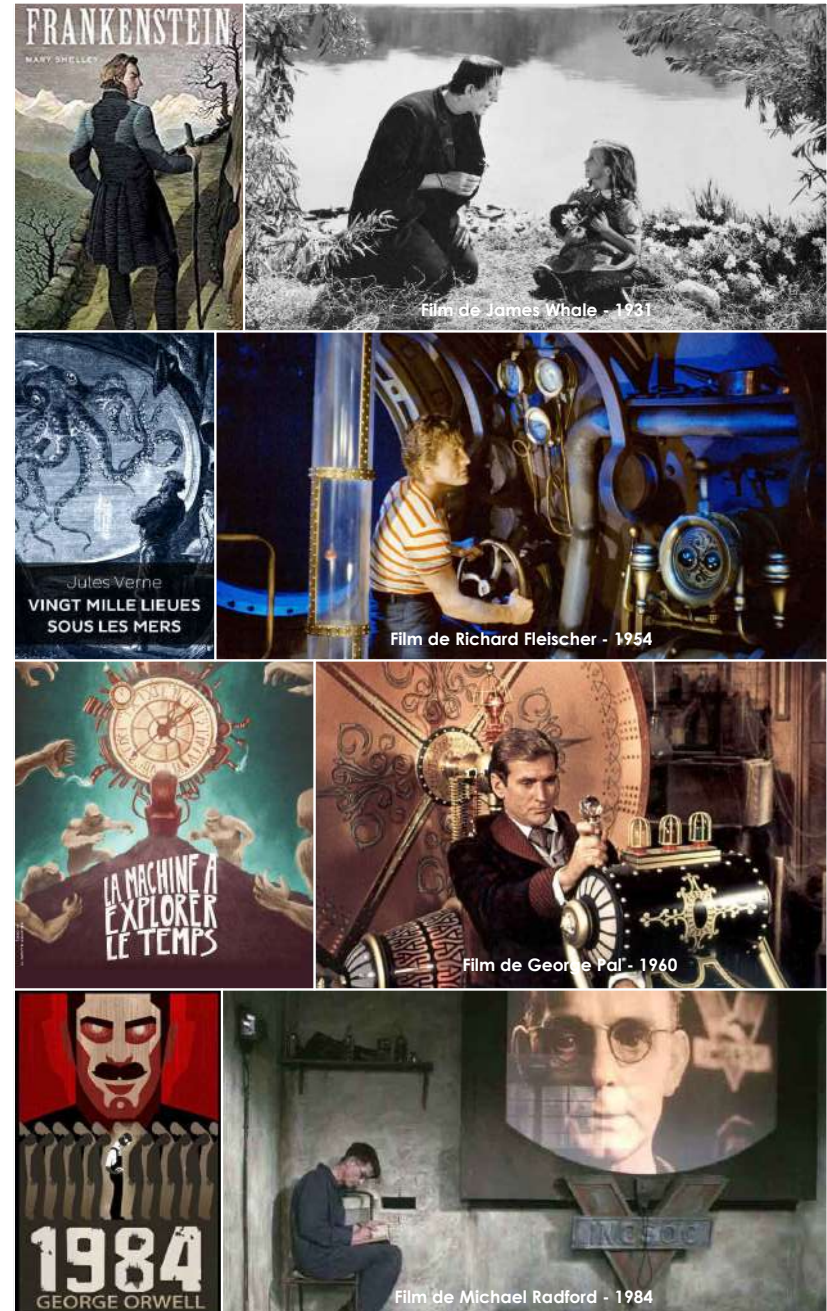
Certaines œuvres européennes mêlent SF et philosophie, interrogeant la nature de la réalité, la conscience et le sens de l'existence. Stanislaw Lem est le maître incontesté de cette approche (LE CONGRES DE FUTUROLOGIE), mêlant satire, métaphysique et science. Philip K. Dick explore la paranoïa, l'identité, et l'illusion, remettant sans cesse en question la nature du réel. Ray Bradbury décrit lui les peurs humaines, la technologie déshumanisante, la censure et l'imaginaire poétique, mêlant critique sociale et rêve futuriste.

6. Pouvoir, religion et écologie

DUNE de Frank Herbert est un roman de science-fiction épique racontant l'ascension de Paul Atréides sur la planète désertique Arrakis, enjeu politique et écologique majeur. Il explore pouvoir, religion, écologie et destinée dans un univers complexe et visionnaire.

7. Héritage

La science-fiction européenne, loin d'être un simple miroir des tendances anglo-saxonnes, est un genre foisonnant où chaque pays apporte sa couleur et ses préoccupations propres. Des récits d'exploration scientifique aux dystopies politiques, en passant par les questionnements sur la technologie et l'identité humaine, la SF européenne s'impose comme un vecteur essentiel de réflexion sur notre temps. Elle continue en core aujourd'hui d'inspirer et de questionner notre avenir.

Alexandrin : vers composé de douze syllabes. Forme très rare et très recherchée de poésie

Allégorie : expression d'une idée par une métaphore (image, tableau, etc.) animée et continuée par un développement

Allitération : répétition d'une consonne (ou d'un groupe) dans des mots qui se suivent, produisant un effet d'harmonie imitative ou suggestive

Analepse : procédé de style par lequel on revient sur un événement antérieur au récit en cours

Anthropocentriste : doctrine qui considère que le genre humain est le centre de l'univers

Antimétabole : figure de style qui consiste en une répétition des mots apparaissant en début de phrase en fin de celle-ci mais dans un ordre différent

Antonomasie : figure de style dans lequel un nom propre ou bien une périphrase énonçant sa qualité essentielle, est utilisé comme nom commun, ou inversement, quand un nom commun est employé pour signifier un nom propre

Aphorisme : phrase, sentence qui résume en quelques mots une vérité fondamentale

Apologie : éloge ou justification de quelqu'un, de quelque chose, présentés dans un écrit, un discours

Archétype : modèle original ou idéal sur lequel est fait un ouvrage, une œuvre

Assonance : figure de style qui consiste à répéter un même son vocalique dans un groupe de mots ou dans un ensemble de phrases

Avant-garde : groupe, mouvement novateur dans le domaine intellectuel, artistique...

Barbarisme : forme d'un mot qui n'existe pas dans la langue à une époque donnée et dont l'emploi est jugé fautif

Baroque : qui appartient à l'époque littéraire qui, en France, correspond aux règnes de Henri IV et Louis XIII

Chronique : récit d'événements réels ou imaginaires qui suit l'ordre du temps

Chleuasme (ou **Prospoïèse**) : figure consistant à pratiquer l'auto-dépréciation dans l'espoir implicite d'une réfutation par l'interlocuteur

Contrepèterie : inversion de l'ordre des syllabes, des lettres ou des mots qui, modifiant le sens, produit des phrases burlesques ou grivoises

Dialectisme : terme ou tournure usités localement et absents de la langue standard

Diatrise : critique amère et violente ; pamphlet

Didactique : dont le but est d'instruire, d'informer, d'enseigner

Diégèse : narration (partie du discours qui raconte les faits, univers spatio-temporel), par opposition à la démonstration, à l'imitation du vrai

Distique : se dit lorsqu'une strophe, composant un poème, est composée de deux vers.

Élégie : poème lyrique de facture libre, écrit dans un style simple qui chante les plaintes et les douleurs de l'homme, les amours contrariés, la séparation, la mort

Ellipse : une ellipse narrative permet au narrateur de passer volontairement sous silence certains épisodes de l'histoire, pour produire un effet de raccourci

Épître : genre littéraire en vers traitant de sujets variés (littéraires, moraux) à la manière d'une lettre, avec parfois une pointe badine ou satirique

Euphémisme : atténuation dans l'expression de certaines idées ou de certains faits dont la crudité aurait quelque chose de brutal ou de déplaisant

Exégétique : relatif à l'exégèse, la critique, l'interprétation et l'approfondissement (philologique, historique, etc.), des textes, en particulier de la Bible

Farce : genre dramatique qui prit forme au 15ème siècle dans la tradition des récits et des dialogues comiques

Flux de conscience : c'est une représentation du flux des pensées d'un personnage, les perceptions et les sentiments

Hendécasyllabe : se dit d'un vers de onze syllabes

Hétéroglossie : c'est l'idée que différentes formes de langage peuvent exister au sein d'un même texte cohérent

Hexamètre : se dit d'un vers grec ou latin, qui a six pieds, et particulièrement de l'hexamètre dactylique, employé dans l'épopée

Humanisme : mouvement intellectuel qui s'épanouit surtout dans l'Europe du 16ème ; il tire sa philosophie de l'étude des textes antiques

Hyperbole : figure de rhétorique consistant à mettre en relief une idée en employant des mots qui vont au-delà de la pensée

Hypotaxe : figure de style qui consiste à utiliser abondamment des liens de subordination ou de coordination dans une phrase complexe

Iambique : se dit d'un vers composé d'iambes (pied de deux syllabes dont la première est brève et la dernière est longue)

Idéalisme : caractère de quelqu'un qui se propose un idéal élevé, voire utopique, qui croit en des valeurs idéales, en particulier sur le plan social

Idiotisme : forme linguistique propre à une langue donnée et qui ne possède pas de correspondant syntaxique dans une autre langue

Intradiégétique : qualifie toute chose située à l'intérieur de la narration, qui a une incidence sur le cours de l'histoire

Ironie : manière de se moquer en ne donnant pas aux mots leur valeur réelle ou complète, ou en faisant entendre le contraire de ce que l'on dit

Langue vernaculaire : c'est la langue locale communément parlée au sein d'une communauté

Litote : figure de rhétorique qui consiste à atténuer l'expression de sa pensée

Lyrique : se dit d'une œuvre poétique, littéraire ou artistique où s'expriment avec passion les sentiments personnels

Métaphysique : ensemble des connaissances tirées de la raison seule, indépendamment de l'expérience, chez Kant

Métaphore : emploi d'un terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique, sans qu'il y ait d'élément introduisant formellement une composition

Mémorialiste : auteur de mémoires historiques ou d'un témoignage sur son temps

Métonymie : phénomène par lequel un concept est désigné par un terme désignant un autre concept qui lui est relié par une relation nécessaire

Mètre : mesure, rythme, arrangement de syllabes dont l'ensemble compose un vers

Mise en abîme : procédé qui consiste à placer à l'intérieur du récit principal un récit qui reprend de façon plus ou moins fidèle des actions ou des thèmes de ce récit

Monologue (Intérieur) : transcription à la première personne d'une suite d'états de conscience, de réflexions que le personnage est censé éprouver

Musicalité : qualité de ce qui est harmonieux

Mythe : récit mettant en scène des êtres surnaturels, des actions imaginaires, des fantasmes collectifs, etc.

Narrateur : personnage fictif qui raconte une histoire, au sein d'un récit littéraire. Le narrateur omniscient, contrairement aux narrateurs personnages, ne fait pas partie de l'histoire

Nihilisme : négation des valeurs intellectuelles et morales communes à un groupe social, refus de l'idéal collectif de ce groupe

Nouveau roman : ensemble d'écrivains, qui dans les années 1950-1960, ont remis en cause le roman traditionnel

Ode : poème lyrique divisé en strophes semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers et destiné soit à célébrer de grands événements ou de hauts personnages soit à exprimer des sentiments plus familiers

Onomastique : branche de la lexicologie qui étudie l'origine des noms propres.

Onomatopée : processus permettant la création de mots dont le signifiant est lié à la perception acoustique des sons émis par des êtres animés ou des objets

Oxymore : figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires

Pamphlet : petit écrit en prose au ton polémique, violent et agressif

Panhellénisme : dans l'Antiquité, sentiment politique qui proposait à toutes les cités grecques une action commune pour arrêter leurs luttes fratricides

Parabole : genre littéraire consistant en une comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et permettant de concrétiser un aspect de la doctrine

Paralipse : figure de rhétorique consistant à feindre de ne pas vouloir dire ce que néanmoins on dit très clairement

Parataxe : figure de style qui juxtapose les mots, groupes de mots dans une phrase sans inclure de mots de liaison

Parodie : imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les procédés d'expression

Paronomase : procédé qui consiste à rapprocher, à l'intérieur d'une phrase ou d'un vers, des paronymes dans un but stylistique

Paronyme : se dit de mots de sens différent mais de forme relativement voisine

Périphrase : figure de rhétorique qui substitue au terme propre une suite de mots qui le définit ou le paraphrase de manière imagée

Pied : unité rythmique d'un vers ou d'une phrase. Il en permet la scansion et comprend deux ou plusieurs syllabes dont les quantités s'opposent et/ou se subordonnent les unes aux autres et où les temps sont tantôt levés tantôt baissés

Platonisme : théorie philosophique inspirée de la théorie des formes de Platon, selon laquelle il existe des entités intelligibles en soi, dont le contenu est indépendant de la contingence de l'expérience sensible

Polémique : débat plus ou moins violent, vif et agressif, le plus souvent par écrit

Polyphonie : écriture à plusieurs voix de consciences distinctes obéissant aux règles du contrepoint

Polysémie : caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs sens ou significations différentes

Prétérition : figure par laquelle on attire l'attention sur une chose en déclarant n'en pas parler

Proème : prélude d'un chant ; exorde d'un discours

Prolepse : figure de rhétorique qui consiste à réfuter à l'avance une objection possible

Prose : forme ordinaire du discours écrit ou parlé, non assujettie aux règles du rythme et de la musicalité, propre à la poésie

Réalisme : né du besoin de réagir contre le sentimentalisme romantique, il est caractérisé par une attitude de l'artiste face au réel, qui représente fidèlement la réalité, avec des sujets / personnages des classes moyennes ou populaires

Rhétorique : déploiement d'éloquence, de moyens oratoires, pour persuader ; style emphatique et déclamatoire

Romantisme : nouvelle sensibilité qui proclame le culte du moi, l'expression des sentiments jusqu'aux passions

Satire : pamphlet ordinairement mêlé de prose et de vers, dans lequel on s'attaque aux mœurs publiques

Solécisme : construction qui n'est pas conforme aux règles de la syntaxe d'une langue à une époque donnée

Soliloque : entretien de quelqu'un avec lui-même

Styliste : écrivain qui brille surtout par son goût du style, souvent remarquable

Synonymie : relation entre plusieurs synonymes, c'est-à-dire entre des mots ayant un sens identique ou très similaire

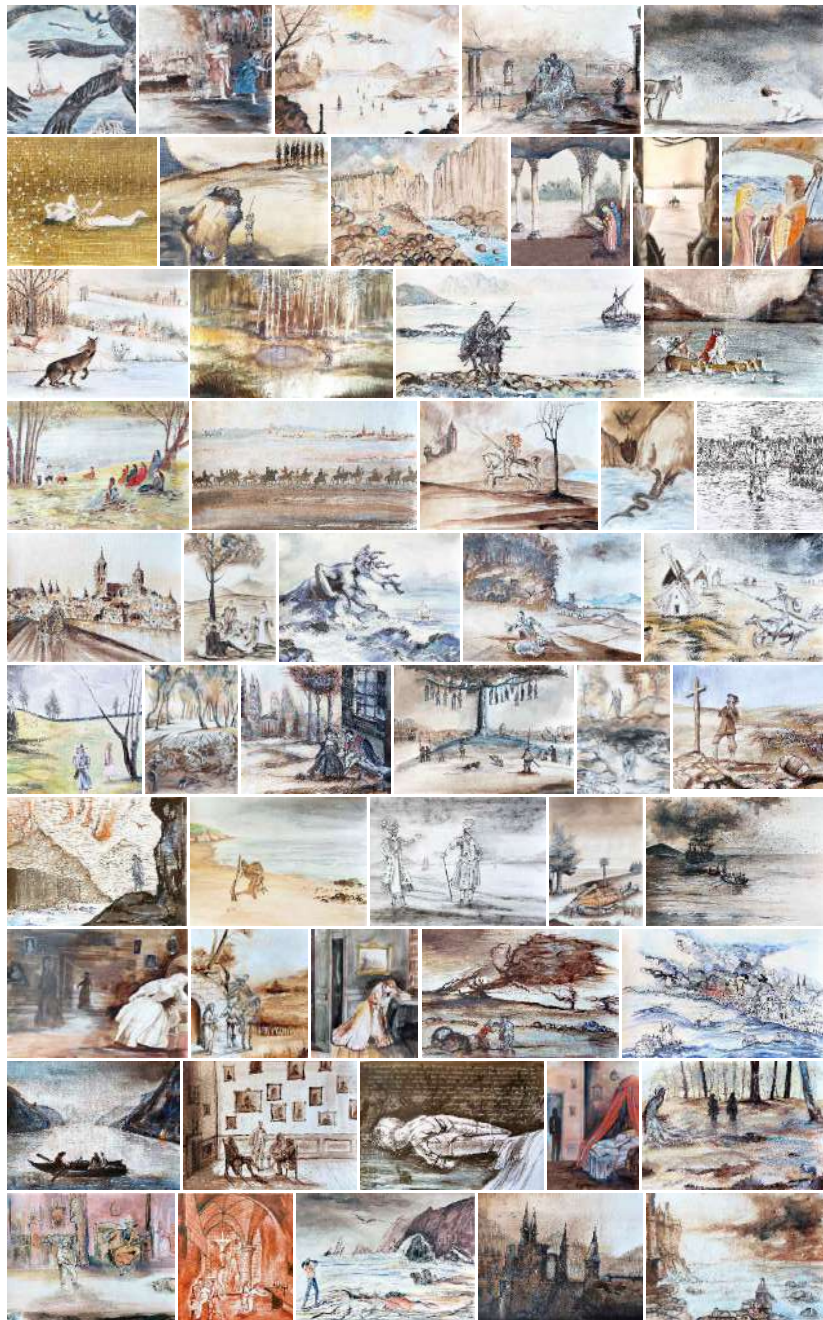
Théologie : dans un sens chrétien, étude portant sur Dieu et les choses divines à la lumière de la Révolution

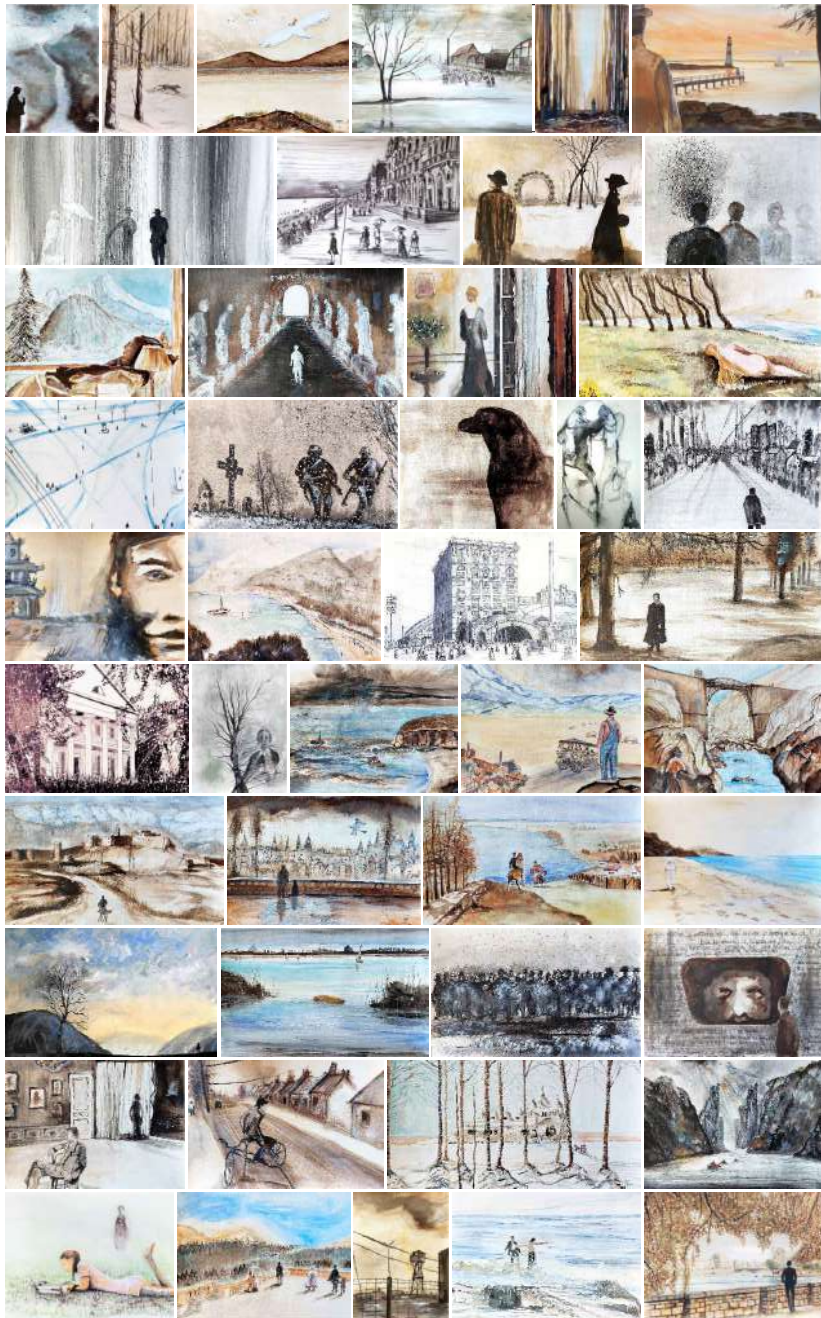
Traité : manuel, ouvrage, essai qui se consacre à un sujet particulier

Trope : emploi d'un mot ou d'une expression dans un sens figuré

Troubadour : poète lyrique des 12ème et 13ème siècles, qui composait des œuvres dans une des langues d'oc

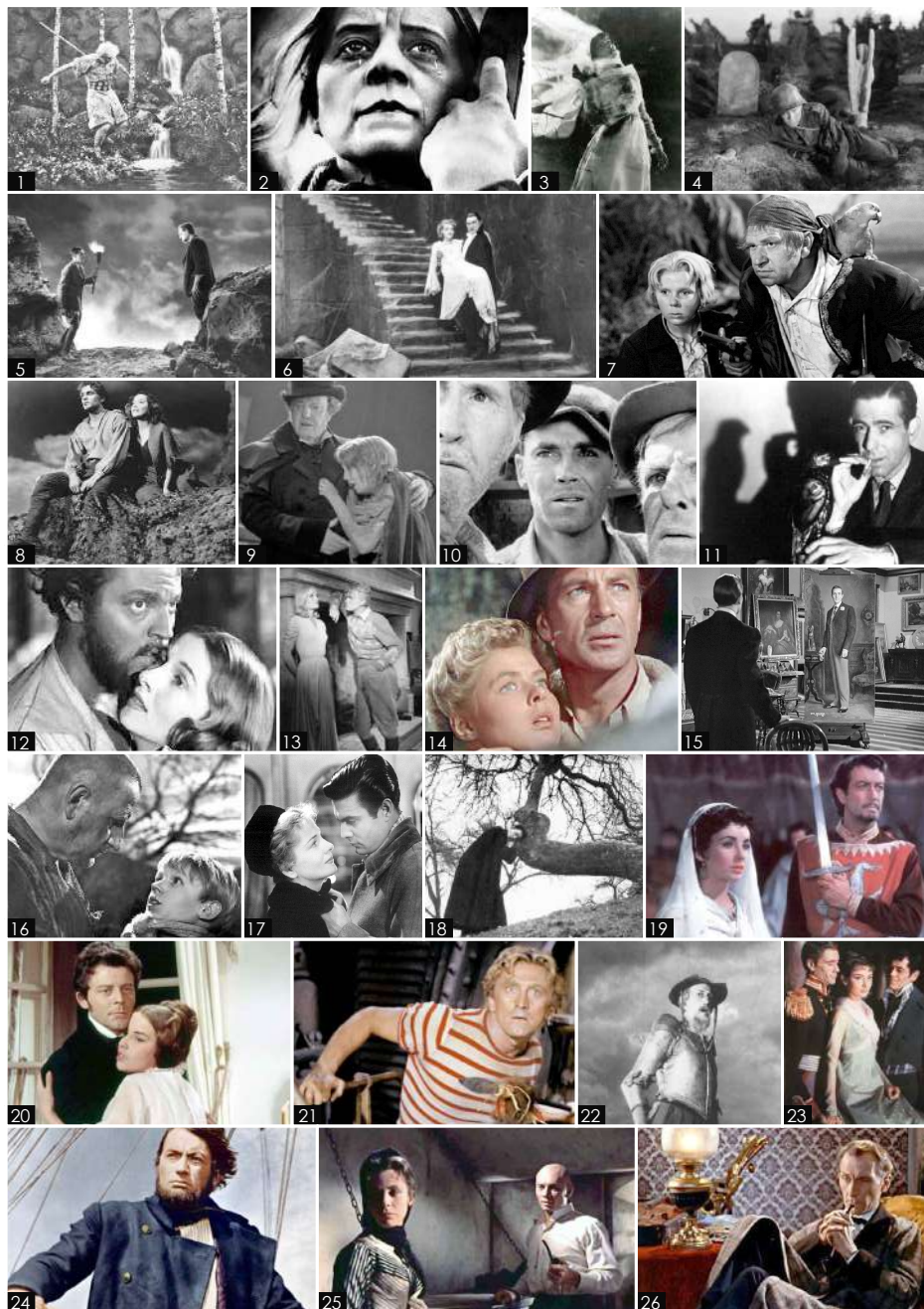
Vers : assemblage de mots, mesurés selon certaines règles (coupe, rime, etc.), rythmés d'après la quantité des syllabes, comme chez les Grecs et les Latins (vers métriques), d'après leur nombre, comme en France (vers syllabiques)

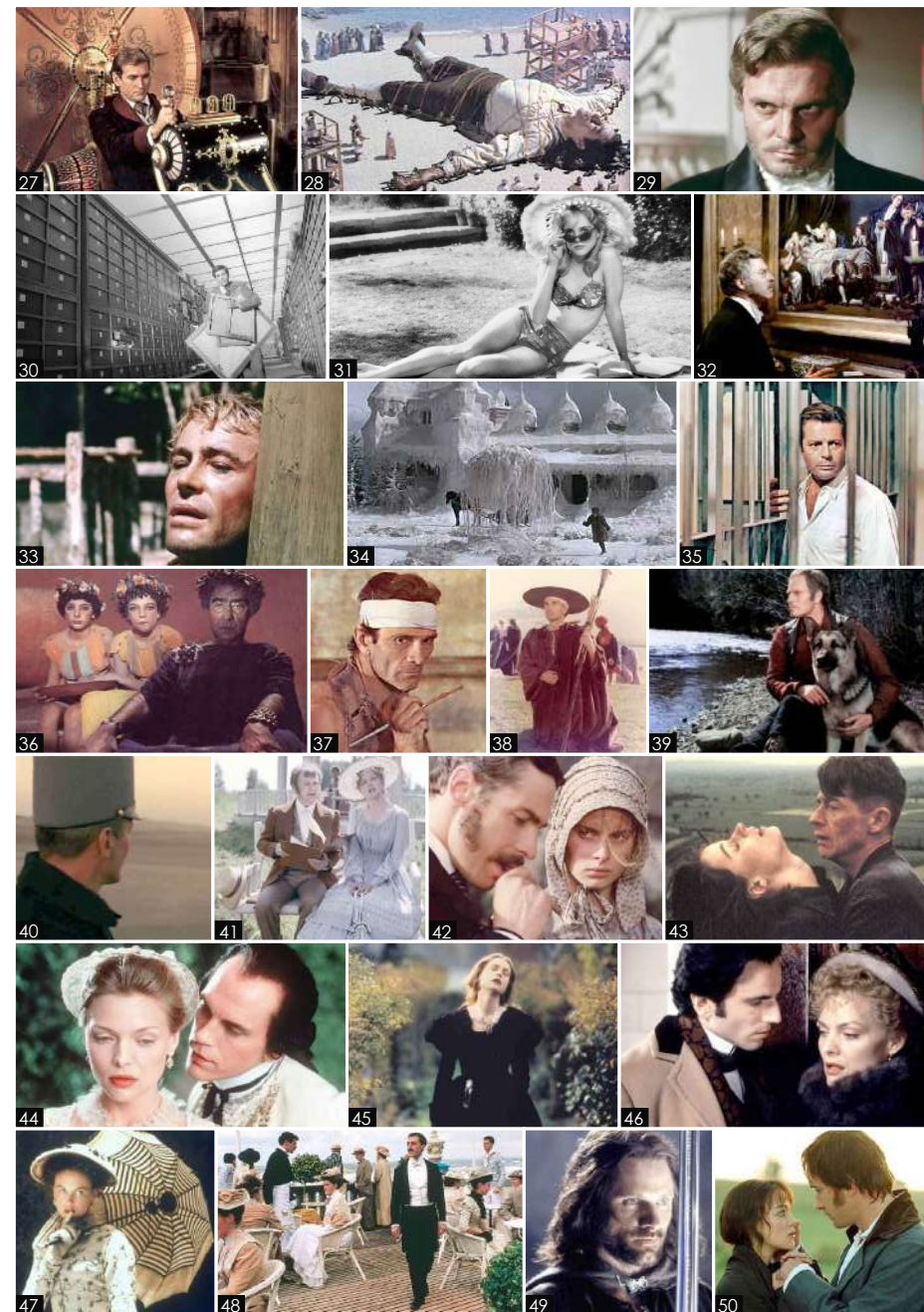

D'après **A REBOURS** de Maximus Leo - 2015

50 films issus de romans

1 - LES NIEBELUNGEN Fritz Lang (1924) / 2 - LA MÈRE Vsevolod Poudovkine (1926) / 3 - LA CHUTE DE LA MAISON USHER Jean Epstein (1928) / 4 - À L'OUEST RIEN DE NOUVEAU Lewis Milestone (1930) / 5 - FRANKENSTEIN James Whale (1931)
6 - DRACULA Tod Browning (1931) / 7 - L'ÎLE AU TRÉSOR Victor Fleming (1934) / 8 - LES HAUTS DE HURLEVENT William Wyler (1939) / 9 - LES MISÉRABLES Raymond Bernard (1934) / 10 - LES RAISINS DE LA COLÈRE John Ford (1940)
11 - LE FAUCON MALTAIS John Huston (1941) / 12 - JANE EYRE Robert Stevenson (1943) / 13 - L'ÉTERNEL RETOUR Jean Delannoy (1943) / 14 - POUR QUI SONNE LE GLAS Sam Wood (1943) / 15 - LE PORTRAIT DE DOBRIAN GRAY Albert Lewin (1945)
16 - LES GRANDES ESPÉRANCES David Lean (1946) / 17 - LETTRES D'UNE INCONNUE Max Ophüls (1948) / 18 - LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE Robert Bresson (1951) / 19 - IVANHOE Richard Thorpe (1952) / 20 - LE ROUGE ET LE NOIR Claude Autant-Lara (1954) / 21 - VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS Richard Fleischer (1954) / 22 - DON QUIXOTE Orson Welles (1955) / 23 - GUERRE ET PAIX King Vidor (1956) / 24 - MOBY DICK John Huston (1956) / 25 - LES FRÈRES KARAMAZOV Richard Brooks (1958) / 26 - LE CHIEN DES MASSEVILLE Terence Fisher (1959)

27 - LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS George Pol (1940) / 28 - LES VOYAGES DE GULLIVER Jack Sher (1940) / 29 - LE COMTE DE MONTE CRISTO Claude Autant-Lara (1961) / 30 - LE PROCÈS Orson Welles (1962) / 31 - LOLITA Stanley Kubrick (1962) / 32 - LE GUEPARD Luchino Visconti (1963) / 33 - LORD JIM Richard Brooks (1965) / 34 - DOCTEUR JIVAGO David Lean (1965) / 35 - L'ÉTRANGER Luchino Visconti (1967)
36 - SATYRICON Federico Fellini (1969) / 37 - LE DÉCAMÉRON Pier Paolo Pasolini (1971) / 38 - LES COMTES DE CANTERBURY Pier Paolo Pasolini (1972) / 39 - L'APPEL DE LA FORÊT Ken Annakin (1972) / 40 - LE DÉSERT DES TARTAIRES Valerio Zurlini (1974)
41 - QUELQUES JOURS DE LA VIE D'ORLOVSKI Valerio Zurlini (1979) / 42 - TESS Roman Polanski (1979) / 43 - 1984 Michael Radford (1984) / 44 - LES LIASONS DANGEREUSES Stephen Frears (1988) / 45 - MADAME BOVARY Claude Chabrol (1991)
46 - LE TEMPS DE L'INNOCENCE Martin Scorsese (1993) / 47 - PORTRAIT DE FEMME Jane Campion (1996) / 48 - LE TEMPS RETROUVE Raoul Ruiz (1999) / 49 - LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Peter Jackson (2003) / 50 - ORGUEIL ET PRÉJUDICES Joe Wright (2005)

LES MISÉRABLES de Henri Fescourt - 1925

LES RAISINS DE LA COLERE de John Ford - 1940

LA LETTRE ECARLATE de Victor Sjöström - 1926

LE GUEPARD de Luchino Visconti - 1963

DOCTEUR JIVAGO de David Lean - 1965

L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE de Philip Kaufman - 1988

LA GUERRE ET LA PAIX de Sergueï Bondartchouk - 1966 à 1967

LE TEMPS DE L'INNOCENCE de Martin Scorsese - 1993

O n avait sûrement calomnié Joseph K.,
car, sans avoir rien fait de mal,
il fut arrêté un matin
LE PROCES

J e m'appelle Ishmaël. Mettons. Il y a quelques
années, sans préciser davantage, n'ayant plus
d'argent ou presque et rien de particulier à faire à
terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu
et de revoir le monde de l'eau
MOBY DICK

T el en pleurera
qui maintenant en rit
LE ROMAN DE RENARD

L ecteur inoccupé, tu me croiras bien, sans exiger
de serment, si je te dis que je voudrais que ce livre,
comme enfant de mon intelligence, fût le plus beau,
le plus élégant et le plus spirituel qui se pût imaginer
DON QUICHOTTE

I ls allaient, ils allaient toujours, et lorsque cessait le chant
funèbre, on croyait entendre en continuant sur leur lancée
chanter les jambes, les chevaux et le souffle du vent
LE DOCTEUR JIVAGO

A ujourd'hui, maman est morte.
Ou peut-être hier, je ne sais pas
L'ETRANGER

C 'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire
pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier
ORGUEIL ET PREJUGES

I l n'est pas de plus grande douleur
que de se souvenir
des temps heureux dans la misère
LA DIVINE COMEDIE

A imer vous condamne
à la solitude
MRS DALLOWAY

N otre temps est le présent,
et ce présent ne finira jamais
POUR QUI SONNE LE GLAS

L ongtemps, je me suis
couché de bonne heure
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

A vant l'homme, il n'y avait rien.
Après l'homme, s'il pouvait
s'éteindre, il n'y aurait rien.
Hors de l'homme, il n'y a rien
1984

C omment s'étaient-ils rencontrés ?
Par hasard, comme tout le monde.
Comment s'appelaient-ils ?
Que vous importe ?
D'où venaient-ils ?
Du lieu le plus prochain.
Où allaient-ils ?
Est-ce que l'on sait où l'on va ?
Que disaient-ils ?
Le maître ne disait rien ;
et Jacques disait que son capitaine
disait que tout ce qui nous arrive
de bien et de mal ici-bas
était écrit là-haut
JACQUES LE FATALISTE

N ous n'avions pas
encore de racines.
La guerre, comme un
fleuve, nous a emportés
dans son courant
A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU

C e fut au temps qu'arbres feuillissent,
Herbes et bois et prés verdissent,
Et les oiseaux en leur latin
Chantent doucement au matin
PERCEVAL

C a a débuté comme ça
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT

J 'ai cru qu'il y avait des choses qui restaient
importantes seulement parce qu'elles l'avaient
jadis été. Mais je me trompais. Rien n'a
d'importance sinon de respirer, comprendre, vivre
ABSALON, ABSALON !

L e seul moyen
de se délivrer
d'une tentation,
c'est d'y céder
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY

S cience sans conscience
n'est que ruine de l'âme
GARGANTUA

L 'histoire, dit Stephen,
est un cauchemar
dont j'essaie de me réveiller
ULYSSE

S on drame n'était pas le drame de la pesanteur,
mais de la légèreté. Ce qui s'était abattu sur elle, ce n'était
pas un fardeau, mais l'insoutenable légèreté de l'être
L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE

I l faut cultiver notre jardin.
CANDIDE

C e ne sont pas les lieux,
c'est son coeur qu'on habite.
LE PARADIS PERDU

L 'esprit pénètre tout de sa flamme féconde
Et s'infiltré invisible au vaste corps du monde.
L'ENDEID

L olita, lumière de ma vie, feu de mes reins.
Mon péché, mon âme. Lo-li-ta : le bout de la langue
fait trois petits bonds le long du palais pour venir, à trois,
cogner contre les dents. Lo. Li. Ta. Elle était Lo le matin,
Lo tout court, un mètre quarante-huit en chaussettes,
debout sur un seul pied. Elle était Lola en pantalon. Elle
était Dolly à l'école. Elle était Dolorès sur le pointillé des
formulaires. Mais dans mes bras, c'était toujours Lolita
LOLITA

C omment savez-vous que je suis folle ?
demanda Alice.
Il faut croire que vous l'êtes, répondit le Chat ;
sinon, vous ne seriez pas venue ici.
ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES

E n effet, si c'est être amoureux que de ne
pouvoir vivre sans posséder ce qu'on désire,
d'y sacrifier son temps, ses plaisirs, sa vie,
je suis bien réellement amoureux.
LES LIAISONS DANGEUREUSES

Intérieur de Strandgade 30 de Vilhelm Hammershøi - 1900

DON QUICHOTTE de Gustave Doré - 1863

HONORE de BALZAC et les personnages de la **Comédie Humaine**

CHARLES DICKENS et les personnages de son oeuvre

Portrait de **MARGUERITE DE NAVARRE**
de Jean Clouet - 1527

PARADIS PERDU de Gustave Doré - 1866

La villa Diodati est une résidence au bord du Léman à Cologny, en Suisse. Elle est célèbre pour avoir été habitée par Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley et John Polidori durant l'été 1816. D'autres écrivains s'installent sur les rives, comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ou Henry James.

Conférence de Mme de Staël de Philibert-Louis Debucourt - début 19ème siècle

François René, vicomte de Châteaubriand de Ferdinand Delannoy - 1832

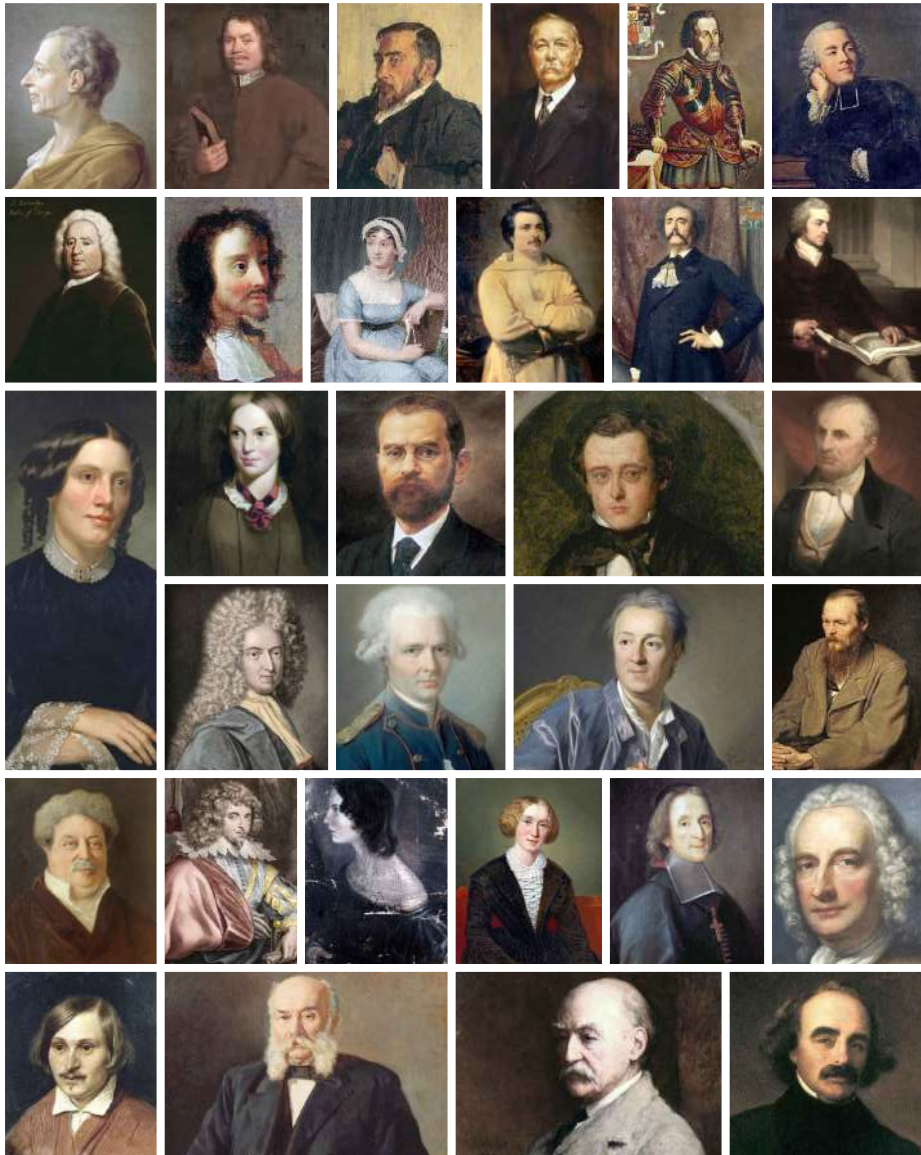
Gravure **The ghost story** - vers 1840

Tolstoï se reposant dans la forêt d'Ilya Efimovitch Repin - 1891

Duel d'Alexandre Pouchkine et de Georges d'Anthès d'Adrian Markovich Volkov - 1869

ABELARD ET HELOISE d'Erik Pauelsen - vers 1780

LE VOYAGE DU PELERIN d'Arthur Rackham - vers 1924

JE REMERCIE

Les 150 écrivains de ce guide, et tous les autres,
 Christine ma femme, qui entretient et partage avec moi cet enthousiasme depuis si longtemps
 qui m'encourage, me soutient et me conseille si précieusement
 depuis le début de ce projet de longue haleine,
 ma mère, qui m'a toujours encouragé à lire,
 mon père qui m'a éveillé avec bienveillance à toute forme d'Art, au dessin et à la peinture,
 qui m'a appris et donné le goût du dessin et de la peinture,
 David, mon frère ainé et mentor,
 qui a, depuis notre adolescence, partagé avec moi cette passion assez dévorante,
 Marina, ma sœur jumelle, qui a en commun ce goût des fiches et des compositions,
 Ludovic, mon ami,
 pour nos très nombreuses et riches discussions littéraires,
 Seb, Laurence, Pilou, Eric, Moumoune, Sophie, Evelyne, David, Xavier, Adnen,
 pour nos échanges sporadiques et éclairés
 enfin,
 Héloïse et Tristan, mes enfants, à qui ce livre est dédié,
 et qui j'espère, y trouveront quelques idées et motivations
 de lecture, d'éveil et d'enrichissement.

DANIEL NIKOLIC

Né à Perpignan en 1969, Daniel NIKOLIC vit et travaille à Paris dans le 11ème.
Architecte DPLG, il est spécialisé dans l'architecture intérieure, la décoration et le design.

ROMAN ET PEINTURE

Avec ce guide, il réalise un bel aboutissement, celui de combiner deux de ses passions : la littérature (omniprésente dans sa vie) et la peinture (il dessine et peint depuis son adolescence). Son pseudo est MAXIMUS LEO.

CINÉMA

En attente d'Édition : **100 FILMS / REALISATEURS d'anthologie**, une synthèse didactique du septième Art, illustrée par MAXIMUS LEO, pour les scènes-clés.

PHOTOGRAPHIE

Photographe passionné, il pratique cette activité, depuis ses études d'architecture.

PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE

Intéressé aussi par les rendus numériques, il transforme certaines de ses peintures en photographies plasticiennes. **Melankolia** et **Psyché** ont été maintes fois exposés.

FRISE DES ARTS

Une **FRISE DES ARTS DU MONDE OCCIDENTAL** présente, sur une échelle de temps, les principales figures artistiques liées à dix-sept arts majeurs ainsi que les dates clés de leurs œuvres principales.

EXPOSITIONS

Il a fait une dizaine d'expositions depuis 2017, avec plus d'une centaine d'œuvres accrochées.

SITE INTERNET

Son site internet : nikolicdaniel.com illustre l'ensemble de ces activités et passions.

TRISTAN ET ISEULT

LETTRES D'ABELARD ET HELOISE

