

L'histoire des idées et de l'art

Le romantisme XIXe Siècle

Contexe politique introduisant à l'émergence du mouvement romantique :

- Le XVIII est le siècle des Lumières , il s'est terminé par un grand massacre . Cette période sanglante est baptisée la " **terreur** ".
- Les mécontents français étaient écrasés de taxes mais exempte d'impôts de noblesse , ils se révoltent contre Louis XVI .
- L'Angleterre et L'Autriche entrent en guerre de deux ans avec La France , dont cette dernière sortira vainqueur.
- Le XIXe Siècle fut une période très mouvementée :

+ **L'empire est déclarée (1804-1815)** , Bonaparte se fait sacré empereur en 1804, le pouvoir est fondé sur la force militaire et la guerre (l'empire a pu conquérir une grande partie de l'Europe occidentale 1812).

après la défaite contre la prusse , la russe et les Britanniques , Bonaparte est exilé à saint Hélène où il est meurt en 1821.

+ **La restauration (1815-1830)avec Louis 18**

+ **La monarchie de Juillet (1830-1848)**

+ **La deuxième République (1848-1851)**

+ **Le second Empire (1852-1870)**

- Plusieurs écrivains sont engagés dans les luttes politiques .
- outre que les facteurs politiques , le développement économique et socioculturel contribuent à la naissance d'un mouvement , d'abord préromantique , puis romantique.

Source du Romantisme (préromantisme) :

La révolution du mouvement romantique se développe surtout en Allemagne et en

Angleterre . il se théorise d'abord en Allemagne et produit de grandes oeuvres romanesques, chez **Goethe** avec " les souffrances du jeune Werther " 1774. dramatique **Schiller** , "Les brigands" 1781 . Et poétique , chez **Hölderlin** " Odes "1800 .

En Angleterre , l'admiration de la nature et la terreur inspirée par la mort orientent certains Poètes vers une forme de mysticisme (William Blake).

autres auteurs allemands : dans le roman : (Werther , Faust). dans le théâtre (Schiller , Guillaume).

autres auteurs Anglais : dans la poésie (percy Shelley , jean Keats) . Théâtre (Shakespeare)

le mouvement se diffuse dans toute l'Europe à partir de la France , depuis les années 1760 avec Jean Jack Rousseau : "Les confessions " , " La nouvelle Héloïse " (1761) , et " Bernardin " de Saint-Pierre , le rationalisme des Lumières laisse place à **la sensibilité nouvelle (romantique)** qui accorde la supériorité à **l'imagination** . La découverte , en 1755 , des ruines de Pompei , conduit parallèlement les peintres et les sculpteurs à s'intéresser à l'antiquité dont les oeuvres comportent une empreinte de **sentiments nostalgique** . Notant aussi l'écrivain Chateaubriand , au tournant du 19e siècle, avec ses oeuvres " Atala"1801 , et " René " 1802. Tous ces écrivains et philosophes sont nommés des **Préromantiques** , voire , **les précurseurs du romantisme** .

-----> Chez eux , On note le besoin de parler du **Soi , de l'amour , de la nature , de la passion (les émotions) et l'analyse psychologique et la description de l'âme** .

Le mouvement romantique : définition ,principes(aspects) , thèmes , auteurs et oeuvres :

1) Définition

Le romantisme est le mouvement littéraire et artistique développé en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVIIIe Siècle et en France à la première moitié du XIXe Siècle . il a apparu comme une réaction contre la rigueur classique et le rationalisme des Lumières. son propre objectif , la libération de l'imagination et de la langue . il tend vers la subjectivité , l'individualité et l'expression des sentiments .

2) Principes (aspects)

- l'auteurs ou l'artiste romantique s'attache à l'exigence de la libération de l'imagination (se libérer des normes traditionnelles). et rêve de la totalité .

- La redécouverte du **Moi** (exaltation du "je" , alliance de la subjectivité et l'intimité).
- imitation de la nature , considérée comme modèle .
- l'innovation des poètes au niveau de du fond (les figures rhétoriques , les thèmes...) de forme (la langue est libérée) : transgression des contraintes du classicisme .
- transgression des contraintes religieuses et morales .
- Victor Hugo , chef de file romantique, affirme " la poésie est illimitée sous le monde réel , il existe un monde idéal qui se montre resplandissant " --> rêve de l'idéal.
- La poésie doit tout dire .

3) thèmes principaux :

l'amour , la mort , la nature , l'estimation du moi , le mysticisme , la sympathie pour le peuple , l'ennui , la poésie engagée , la mélancolie , la nostalgie, le voyage et l'exotisme , Fantaisie

4) auteurs , artistes et les oeuvres les plus célèbres

Au niveau littéraire :

La Poésie :

V.Hugo :

" Odes et poésies diverses " 1822 --> le titre renvoie à une forme de poésie (Ode) comme depuis l'antiquité , et la diversité de ses inspirations et ses sujets .

" Odes et Ballades " 1826 .---> dans ce recueil , Hugo met un regard sur son siècle , il commente l'histoire qui se déroule sous ses yeux , baptisée " le mal du siècle " (la restauration , l'épopée napoléonienne , deuxième république , second empire ...) .

"les orientales "1829 ---> le recueil suggère l'orient dont les poètes rêvent , et chantent dans leurs poèmes , il est associé aux thèmes du voyage et de l'exotisme .

"les rayons et les ombres " 1840 , le recueil met en lumière le rôle de poète , celui-ci se fait un prophète qui allume l'esprit de l'humanité , et expose les messages que Dieu transmet , en déchiffrant les codes de la nature ; porteur de lumière c'est porteur du savoir . (la lumière est symbole du savoir , tandis que l'ombre est symbole de l'ignorance) .

" les contemplation " , "Crépuscule" ,

" Les châtiments" 1852. ---> le recueil blâme la politique de Napoléon III .

Alphonse de Lamartine :

"méditations poétiques "1820 , "Nouvelles méditations poétiques "1825-1828. ---> ce recueil a un goût mystique(religieux) ,lyrique (expression des sentiments divers) ,ses poèmes se caractérisent par plus de volupté.

"Harmonies poétiques et religieuses" 1830 .

Alfred de Musset :

"Contes d'Espagne et d'Italie"1829 , "premières poésies" (1829-1835).

"la confession d'un enfant de siècle " 1835.

"Les nuits " 1837 ---> où le poète privilégie l'expressions d'émotion, et décrit la complexité des sentiments .

" tristesse "1840 ---> expression des souffrances , de l'ennui d'un ton pathétique .

Alfred de Vigny : "Poèmes antiques et modernes" 1826 ---> un recueil de poèmes qui montre une hésitation entre un classicisme suranné et un romantisme moderne .

"la mort du loup " ---> critique de la politique

Théophile Gautier : "Elégies "1845 ---> recueil de poèmes rassemblant toute sa jeunesse . l'influence y apparaît notamment , dans l'expression par exemple de la colère , amour (ton lyrique) , et le thème du voyage .

Charles Baudelaire :

"les fleurs du Mal" 1857---> Le fameux recueil qui célèbre à merveille les aspects romantiques , Baudelaire décrit le déchirement de l'âme humaine qui désire atteindre l'idéal , mais attachée à l'ennui du monde terrestre.

le poète y met en lumière aussi le rôle du poète , dans par exemple le poème "les phares".

Quant à l'expression du Moi , Baudelaire exprime d'un ton lyrique et pathétique un ensemble de sentiments (mélancolie , ennui , amour , détresse ,angoisse ...).

le goût mystique est aussi présent dans la section "la mort " , ainsi que d'autres thèmes romantiques tels que le voyage , exotisme dans "parfum exotique" , le rêve de l'ailleurs , la nostalgie... .

ses poèmes sont assez voluptueux , ce qui fait de lui un poète romantique .

Théâtre :

V.Hugo :

"Cromwell" 1827 , "Hernani" 1830 , "Ruy Blas" 1838 .

A. Musset :

" Lorenzaccio"

Roman :

chateaubriand :

"René" et "Atala"

Hugo :

"Dernier jour d'un condamné " : met en cause la question de la peine capitale .

, "les misérables" 1862 , --> ce roman est construit sur l'enjeu de l'exception morale , mais cette exception suffit à militer en faveur de l'abolition de toute damnation éternelle .

Au niveau Artistique :

Peinture :

Blake : peintre anglais

Frezdrich : peintre allemand

Delacroix : peintre Français , il a une oeuvre très célèbre : "La liberté guidant le peuple".

Musique :

Beethoven (allemand) , Berlioz (Français) , Verdi (Italien).

Le rôle du poète :

1) Dans le poème "Fonction du poète" extrait du recueil " Les rayons et les ombres", V.Hugo interpelle le lecteur sur l'importance du poète dans la société , c'est pour ça qu'il utilise dans ce poème l'apostrophe et le premier , ceci montre qu'il s'adresse à tous les hommes .

l'emploi des ponctuations (! ?) traduit l'élan du poète engagé dans sa cause ,

intellectuelle , spirituelle et morale .

---> la poésie engagée = poésie qui traite des causes politique .

Il existe d'autres poètes engagés comme : alfred de Vigny , avec le poème "la mort du loup ".

2) Le poète est porteur du progrès social : L'usage du champ lexical de la lumière montre que le poète est porteur la vérité , et lutteur contre l'ignorance et la superstition ex ; dans le recueil "les rayons et les ombres" .

3) le poète est intermédiaire entre Dieu et l'homme : Le champ lexical religieux ou biblique a l'intention de mettre en valeur le poète , qui se fait un prophète des temps modernes : ses poèmes sont sacrés parce qu'il révèlent des vérités religieuses et déchiffrent les symboles qu'envoie Dieu à travers la nature . ex : le recueil des poème de Charles Baudlaire. et dans certains poèmes de Victor Hugo .

4) le poète est porte parole du peuple : Dans son poème "tristesse" , A.Musset exprime d'un ton pathétique ses souffrance aussi que celle des jeunes de sa génération , à l'époque appelée << **le Mal de Siècle** >> , pendant l'épopée Napoléonienne . c'est surtout l'expression d'échec , d'ennui et de désillusion ressentis par les jeunes gens durant la première moitié du XIXe Siècle .

Tous ces événements poussent les poètes à refugier dans la nature .

5) Fonction d'émerveiller , d'émouvoir , d'exalter et de provoquer la polémique .