

La littérature du tournant du siècle

- les premières années du XXe s. sont appelées la belle époque, elles sont caractérisées par un nouvel optimisme, voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque
 - o l'exposition de 1900 à Paris, c'est le symbole de la satisfaction et de la frivolité des gens à ce moment-là
 - o la « petite bourgeoisie », classe moyenne, se présente beaucoup, elle est anticléricale, elle applaudit aux changements des relations entre l'État et l'Église (la séparation en 1905)
 - o la littérature de cette période connaît deux tendances :
 - a/ ouvert sur le monde
 - b/ repliée sur la vie intérieure

A/ POÉSIE

- c'est le mélange de plusieurs influences
 - inspiration du symbolisme, évolution des idées
 - rencontre avec des peintres modernes (surtout dans les quartiers de Montmartre et de Monparnasse où se passe une effervescence intellectuelle et esthétique
 - un adieu aux temps anciens et en même temps la victoire de l'esprit moderne dans l'œuvre de Guillaume Apollinaire

Tendances et représentants

1 – Les poètes de tradition évoluée sortant du symbolisme

Paul Fort (1872-1960)

Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Fort

- il fonde une revue néo-symboliste *Vers et prose*
- il crée une poésie lyrique, pleine de panthéisme, d'images, de nature, de tradition folklorique et médiévale
- *Ballades françaises* – poèmes très rythmiques, de thèmes variés

Saint-Paul-Roux (par son propre nom Paul Roux) (1861-1940)

Voir <http://lesfeeriesinterieures.blogspot.com/search/label/Bibliographie>

- il est le fondateur de l'idéoréalisme, idéalisme platonicien qui s'inspire des recherches intéressantes du symbolisme
- il définit la tâche du poète : restituer l'éclat de la beauté cachée sous les apparences
- il compte sur une fonction expressive privilégiée de l'image
- c'est un des précurseurs des surréalistes : il se sert des rêves et de l'esprit
- son recueil connu – *Les Reposoirs de la procession*

2 – Le naturisme – les naturistes

Francis Jammes (1868-1938)

Voir http://www.francis-jammes.com/lepoete_biographie.htm

<http://www.florilege.free.fr/florilege/jammes/>

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Jammes

- le poète d'une sensibilité toute personnelle

- *De l'angélus de l'aube à l'angélus du soir, Le deuil des primevères* – poétique de la simplicité, de la banalité ce qui est révolutionnaire à cette époque
- *Les Clairières dans le ciel, Les Géorgiques chrétiennes* – la méditation religieuse, l'innocence des pensées, les poèmes chantent la vie à la campagne

Marie Noël (1883-1967)

<http://www.florilege.free.fr/florilege/noel/index.htm>

- une poétesse moins connue, mais très important dans la poésie du tournant du siècle
- son style est souvent comparé avec celui de Francis Jammes
- dans sa poésie, on entend des chansons traditionnelles, on y lit des crises religieuses, mais aussi une vie simple à la campagne qui est soumise à l'ordre du changement de saisons
- *Les Chansons et les Heures, Les Chants d'arrière saison*
- *Notes intimes* – son journal intime publié vers la fin de sa vie qui a aidé à découvrir et apprécier son œuvre et de le mettre en contexte de tout la littérature française
- *La Neige qui brûle* – l'œuvre sur cette auteur, son titre la caractérise très bien

3 – Les poètes modernistes

Guillaume Apollinaire (1880-1918)

Voir <http://www.florilege.free.fr/florilege/apollina/index.htm>

<http://www.franceweb.fr/poesie/apolli3.htm>

<http://www.anthologie.free.fr/anthologie/apollinaire/apollinaire.htm>

- il déménage souvent et voyage beaucoup, ses nombreuses expériences dans sa poésie
- en 1907, il commence à vivre de sa plume – il écrit des articles et des critiques, il joue un rôle important dans la critique d'art (il défend des cubistes, ses amis – Picasso, Braque, Léger, Delaunay)
- il admire les nouvelles techniques, il considère le poète comme un multiplicateur de progrès
- 1913 – *Alcools* – recueil des poèmes écrits pendant les 14 ans
 - o il présente des souffrances et des émotions du poètes
 - o il chante le monde moderne
 - o il joue avec des images (thématique de l'eau, du feu, de la mort, de la renaissance)
 - o il supprime la ponctuation
 - o il utilise le vers libre et le flot libre des idées - les associations
- pendant la Guerre – il est soldat, il continue son écriture poétique – *Poèmes à Lou* (publié tardivement, 1947)
- 1918 – *Calligrammes* – recueil de ses poèmes-images, on les appelle « les poèmes de la paix et de la guerre »
 - o a/ il y a des textes normalement disposés sur la page
 - o b/ il y a des textes dont les vers occupent l'espace de façon très variée
 - o c/ il y a des textes dont les mots se disposent en formant un dessin figuratif
- synthèse de la création poétique d'Apollinaire
- 1/ *diversité des dons et des goûts*
 - o l'auteur se manifeste dans des domaines très divers (journaliste, conteur, poète, critique, auteur d'une opérette, d'un scénario de filme, d'un roman, d'une pièce de théâtre)
 - o il lit beaucoup, s'intéresse aux cultures différentes, il est très érudit

- il joue avec des mots – il les choisit bien, il joue de leur pouvoir d'évocation, de leur étrangeté
- 2/ *le renouvellement des thèmes et des formes*
- nous trouvons chez Apollinaire de l'inspiration par des villes, des usines, du monde moderne, il cite le décor urbain, l'univers industriel et les objets de la vie quotidienne
- il utilise le vers libre, sans ponctuation – il en résulte un nouveau rythme et des ambivalences du sens
 - une écriture simultanée (à la base des associations – l'absence des liens logiques dans la succession des phrases – il en résulte de nouvelles images)
- il est sensible à la disposition du texte sur la page
- 3/ *la fantaisie et la recherche de la surprise*
- l'auteur utilise le calembour et les jeux sur les mots
- il présente des images inattendus
- son « esprit nouveau » est différent des autres mouvements artistiques et littéraires
- 4/ *le lyrisme*
- la nostalgie de l'amoureux
- la fuite du temps
- la peine en même temps que la sympathie pour le genre humain

Blaise Cendrars (1887-1961)

Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Cendrars

<http://www.franceweb.fr/poesie/cendrs2.htm>

- d'origine suisse, il s'installe à Paris, il voyage beaucoup (Extrême-Orient, Sibérie, New York, le monde africain) et il y puise les thèmes pour ses poèmes – son imagination développe:
- *Du monde entier* – c'est un ensemble d'œuvres poétique – *Les Pâques à New York, Le Panama ou Les Aventures de mes 7 oncles, La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France* – poème simultané
- il est novateur en poésie comme Apollinaire, il présente de grands espaces du monde entier, dans la forme, il utilise des procédés traditionnels du lyrisme (répétitions, refrains, rimes, assonances), mais aussi des procédés nouveaux (emploi des phrases nominales, des vers courts – souvent un seul mot, juxtaposition)
- grâce à la méthode des associations, il exprime de l'immédiateté
- dans la guerre, il perd sa main droite, il écrit aussi des romans – *La main coupée, Bourlinguer, L'Or*

Pierre Reverdy (1889-1960)

- il est imprimeur, dans sa propre poésie, il réfléchit sur la fonction du poète et du romancier
- (recueils : *La Lucarne ovale, Les Ardoises du toit* – structure forte de sa poésie, gravité de ton et de pensée)
- on trouve chez lui le culte de l'image qui devient plus tard l'inspiration pour les surréalistes
- il choisit un monastère comme cadre de vie
- voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Reverdy

Max Jacob (1876-1944)

- il cherche le secret des choses et du langage à travers les techniques diverses

- il est d'origine juive, mais appartient au groupe nombreux des convertis au catholicisme du tournant du siècle (il vit une partie de sa vie aussi dans un monastère)
- sa poésie – les jeux du hasard, de la fantaisie, de l'humour et de rêve (il est acrobate de l'esprit – il jongle avec les mots)
- recueils : *Cornet à dés*, *Le Laboratoire central*
- *L'Art poétique* – la poésie doit lier les mots et les maux – c'est-à-dire la tête et le cœur
- *Les Conseils à un jeune poète* – sa méthode esthétique : émotions, recherche, approfondissement de la vie intérieure
- voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Jacob

4 – L'aventure intellectuelle

Paul Valéry (1871-1945)

- il appartient d'abord au groupe des symbolistes (il participe aux rencontres « mardi » chez Mallarmé à la rue de Rome), plus tard, il devient poète officier et membre de l'Académie française
- dans la période 1892-1914 – il n'écrit rien – il pratique « l'entraînement de l'esprit » dans le domaine des mathématiques, des spéculations intellectuelles et il note ses réflexions – il expérimente toutes les richesses de son cerveau comme son héros, Monsieur Teste (*La Soirée avec Monsieur Teste*)
- *La jeune Parque* – la première poème après la pause
- dans sa poésie, on sent l'accent de tristesse d'un homme déchiré (poète, philosophe)
- *Les Charmes* – le recueil avec l'ambition d'un discours qui soit chargé de plus de sens et mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n'en peut porter
- *Variétés* – les textes de circonstances, l'auteur refuse la modernité, l'art moderne est selon lui l'expression des modes passagères, pourtant il a provoqué par ses pensées des entreprises nouvelles
- voir aussi

<http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=550>

5 – l'inspiration religieuse

Charles Péguy (1873-1914)

- attiré par le socialisme, il crée même une certaine mystique socialiste
- *Les Cahiers de la Quinzaine* – les écrits réguliers qui expriment la rupture avec les socialistes, présentent les pensées politiques de Péguy (il condamne les orientations matérialistes et anticléricales), il utilise un style lourd, beaucoup de symboles, il veut unir le surnaturel au naturel, la mystique à l'existence charnelle
- Nous y suivons son combat spirituel – les batailles « au jour le jour »
- en 1905 – il quitte les idées pacifistes, parce qu'il sent les menaces du côté des Allemands
- il devient poète nationaliste – il veut faire revivre une tradition nationale, il se convertit à la foi catholique et utilise les motifs mystiques pour soutenir la mémoire historique et approfondir la tradition nationale, il transmet ainsi les valeurs patriotiques et religieuses – l'idéal ancien de la France, « fille aînée de l'Église »
- poésie mystique : *Le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc*, *Le Mystère des Saints Innocents*, *La Tapisserie de Notre-Dame*, *Eve*
- voir <http://www.coeur-de-france.com/peguy.html>

B/ PROSE

1 – L'unanimisme

- voir <http://www.poesieetessai.com/unanimisme.htm>

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Unanimisme>

- le nom vient du latin : una anima = une âme – les artistes essaient de s'unir dans leur idéaux, ils tente même de vivre ensemble pour créer ensemble – 1906-1908 – le groupe de l'« Abbaye de Créteil » (voir <http://www.duhamel-abbaye-de-creteil.com/>)

- le mouvement est défini en 1908 par Jules Romains dans sa *Vie unanime*, recueil de poèmes

- les artistes et les écrivains vivent ensemble, il sont inspirés par l'abbaye de Thélème de Rablais, les pensées utopiques de W. Whitman et de Lev N. Tolstoï

- l'idéal de la vie en fraternité, l'union du travail physique et spirituel dans la proximité de la nature

- la fin de la vie en commun a été causée par les problèmes financiers des membres de l'abbaye et par leur tentation de ne pas se soumettre aux autres – il y a quand même une différence entre une vie en commun unie par le travail et unie par un haut idéal spirituel (voir les couvents des religieux qui existent depuis des siècles)

- dans la création littéraire des unanimistes, on trouve des expressions directes à la place des symboles et l'idéal de l'âme collective

les représentants :

Jules Romains (1885-1972)

Voir <http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=594>

- agrégé de philosophie, théoricien de l'unanimisme (mais il n'a pas vécu à l'Abbaye de Créteil), membre de l'Académie fr.
- dans sa création :
 - o poésie immédiate (formellement il utilise le mètre traditionnel, mais non rimé, cela s'appelle « le vers blanc » où le rôle important est joué par le rythme)
 - o pièces de théâtre – il crée le genre de la farce ou la comédie unanimiste avec une valeur symbolique – il veut montrer des mythes collectives (*Knock ou le Triomphe de la médecine, Le Dictateur*)
 - o prose – *Les Hommes de bonne volonté* – tableau de la vie politique, économique et sociale entre 1908-1933, deux personnages – une amitié profonde, une diversité de destinées individuelles qui cheminent chacune pour leur compte, le souci de proposer la morale de « bonne volonté » = la solidarité – on y voit une recherche d'un humanisme du réel basé sur les vertus de l'action consciente et responsable

Georges Duhamel (1884-1966)

Voir <http://www.duhamel-abbaye-de-creteil.com/>

<http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=570>

- poète, prosaïque, médecin, dramaturge, essayiste
- dans son cycle romanesque il présente son expérience du chirurgien et de sa famille au cours de la 3e République – tableau de la société, étude psychologique, peur de la technique nouvelle, souffrance des gens causée par la guerre

Charles Vildrac (1882-1971)

Voir <http://www.duhamel-abbaye-de-creteil.com/>

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Vildrac

- initiateur de l'Abbaye, créateur de la poésie, des pièces de théâtre, des livres pour les jeunes
- il est optimiste, la forme de sa poésie simple et régulière – elle correspond aux besoins de l'époque

2 – La relève du naturalisme - une crise de roman qui cherche des voies nouvelles

a/ roman psychologique – on ne se contente pas avec une psychologie sommaire

- mais attention – l'enquête psychologique pouvait devenir envahissante au point de tuer le roman
- le genre du journal intime

Paul Bourget (1852-1935)

Voir <http://www.academie-francaise.fr/Immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=479>

– écrit les *Essais de psychologie contemporaine*

- il invite à étudier les états de conscience, l'évolution du caractère (*L'irréparable* – une femme scrupuleuse se substitue à une mondaine assez libre)
- on lui reproche de créer des « âmes sans corps » à la place des « corps sans âmes » dans le naturalisme
- *Le Disciple* – le problème de la responsabilité de l'écrivain

Valery Larbaud (1881-1957)

Voir http://www.culture.fr/sections/themes/livres_et_litterature/articles/valery-larbaud_1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Valery_Larbaud

<http://www3.ac-clermont.fr/pedago/lettres/larbaud.htm>

- un des grands voyageurs de la littérature française malgré qu'il reste les 20 derniers ans de sa vie paralysé
- il utilise tous les moyens de transports ferroviaires et maritimes – il s'y inspire pour ses œuvres littéraires
- il est traducteur de l'anglais et de l'espagnol
- il écrit son journal intime – *A. O. Barnabooth, journal d'un milliardaire* – c'est nouveau dans la littérature, cela devient la base pour l'évolution du monologue intérieur dans la littérature moderne

b/ roman poétique

- le roman devrait être comme un poème, mais le principe n'est pas bien défini, il est très vague (on choisit un décor poétique)
- le paysage correspond aux âmes des personnages, les romans contiennent aussi des parties méditatives
- le meilleur roman – **Alain Fournier** – *Le Grand Meaulnes*
 - o c'est l'expérience d'un jeune homme, l'esthétique classique est mêlée avec le rêve symboliste
 - o les thèmes : l'amour – la quête d'un visage aperçu par un adolescent
 - o l'aventure – la fidélité à la parole donnée, une fin tragique

3 – Les « mandarins »

- ce sont les gens qui influencent les événements, mais qui y sont, en fait, indifférents
- l'œuvre de ces représentants est plus au moins traditionnel, les thèmes touchent souvent l'histoire, la famille, la nation, les valeurs traditionnelles

Maurice Barrès (1862-1923)

- au début un humaniste spécifique (représentant du dilettantisme)
 - o *Le Culte de moi*
 - o *Un homme libre*
- plus tard, un nationalisme assez fort (il est son fondateur avec Charles Maurras)
- ils veulent préparer les « énergies françaises » pour pouvoir les utiliser au moment d'un conflit international
- or, il y a beaucoup de contradictions dans leurs projets
 - o *Le Roman de l'énergie nationale*
 - o *Les Déracinés*
 - o *La Coline inspirée*
 - Les thèmes : famille, Lorraine, race, passé politique
- Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Barr%C3%A8s
- <http://www.academie-francaise.fr/Immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=502>

Anatole France (1844-1924)

- voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatole_France
- <http://www.academie-francaise.fr/Immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=482>
- pacifiste, il défend et illustre le classicisme – il présente le goût de l'antiquité et de l'histoire, mais il préfère les exigences du goût au souci d'originalité
 - o *Les Dieux ont soif* – l'image de Robespierre
 - o *La Vie de Jeanne d'Arc*
 - o *L'Ile des pingouins* – une allégorie de l'histoire du peuple français jusqu'à l'affaire Dreyfus
 - o *L'Histoire contemporaine* – le personnage du professeur de littérature latine Bergeret, l'auteur présente ses sympathies au socialisme, il lutte contre les préjugés, les « maux des hommes »

C/ THÉÂTRE

Alfred Jarry (1873-1907)

- Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jarry
- http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/athena/jarry/jar_ubur.html - texte de ses pièces
- l'auteur du cycle ubuesque, le précurseur du drame absurde
- il s'inspire par le personnage de son professeur de physique (au lycée de Rennes), M. Hebert incarnait « tout le grotesque qui est au monde » - les élèves se moquaient de lui
- on l'appelait le Père Heb ou le P. H., Jarry fait de lui Père Ubu, roi de Pologne
 - o textes ubuesques : *Ubu roi*, *Ubu cocu*, *Ubu enchaîné*, *L'Almanach du Père Ubu* (1889-1901)
 - o c'est la provocation, le vocabulaire spécifique
 - o la littérature représente pour Jarry la négation libératrice, la valeur subversive de défi aux valeurs reçues

Paul Claudel (1868-1955)

- voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Claudel
- <http://www.paul-claudel.net/>
- diplomate et écrivain, il écrivait systématiquement chaque jour quelques pages
- son œuvre est un inventaire mondial, il s'inspire dans ses séjours professionnels aux États-Unis, en Chine, à Prague, Hambourg, Francfort, Rio de Janeiro, Tokyo, Bruxelles etc.

- il présente aussi son expérience de sa conversion subite au catholicisme en 1886
- il est poète et dramaturge, il veut concilier le théâtre et la poésie (alternance du monologue et dialogue)
- il dit que le poète est appelé à continuer la création divine en monnant le monde
 - o ses recueils : *Cinq Grandes Odes, Les Muses, La Maison fermée*
- son œuvre est une interrogation permanente avec la volonté de découvrir la communion du visible et de l'invisible
- il est également l'auteur des traités poético-philosophiques (p. ex. *L'Art poétique*)
- le grand thème de ses pièces de théâtre, c'est le sacrifice : le sacrifice de sa vie (le baiser au lépreux, la mort au bûcher), le sacrifice de son honneur (l'amour contrarié)
 - o *Le Partage de midi*
 - o trilogie - *L'Otage, Le Pain dur, Le Père humilié*
 - o *L'Annonce faite à Marie*
 - o *Le Soulier du satin*
 - o *Jeanne d'Arc au bûcher*