

L'Humanisme (XV-XVIe siècles)

L'Humanisme est un courant littéraire qui s'inscrit dans la **période historique de la Renaissance**. Après le Moyen-Âge, les Humanistes **redécouvrent les textes antiques**. Ainsi ils souhaitent replacer l'Homme au centre de la société (place occupée par l'Église pendant le Moyen-Âge).

Plus qu'un mouvement littéraire, l'Humanisme est un **mouvement intellectuel européen** qui s'étend à tous les champs de réflexion (littérature, philosophie, sciences pures etc.) C'est également un mouvement optimiste qui croit en l'Homme, en ses capacités, sa morale, et recherche sa progression.

Caractéristiques à retenir :

- Intérêt pour l'éducation des enfants.
- Redécouverte et traduction des textes antiques.
- Volonté de développer l'esprit critique.
- Critique de l'Église Catholique, soutien de la Réforme.
- Importance des langues anciennes pour accéder au sens premier des textes.

Principaux auteurs :

- Pétrarque (1304-1374)
- Érasme (1466-1536)
- Thomas More (1478-1535)
- Pic de la Mirandole (1463-1494)
- Rabelais (1483-1553)

La Pléiade (XVIe siècle)

La pléiade est d'abord une association de 7 poètes (d'où le nom de pléiade en référence aux 7 filles d'Atlas transformées en constellation de 7 étoiles). Formés par un professeur humaniste, Jean Dorat, ils reprennent plusieurs principes de ce courant littéraire, mais en s'intéressant davantage à la langue française.

Ils ont pour but de **faire du français** (à l'époque langue vulgaire) **une langue des arts**, comme le Latin ou l'Italien. Pour cela, **ils revendiquent l'inspiration italienne et antique**, tout en travaillant le langage poétique et ses possibilités. Ils se considèrent inspirés par une "fureur divine", et pensent que cette inspiration doit être exploitée par un travail acharné.

Caractéristiques à retenir :

- Utilisation du registre lyrique.
- Thème de la fuite du temps.

- Libre inspiration de l'antiquité, de la mythologie, et de l'Italie, notamment du poète Pétrarque.
- Fréquence du thème de l'amour.

Les 7 poètes de la pléiade :

- Joachim Du Bellay (1522-1560)
- Pierre de Ronsard (1524-1585)
- Étienne Jodelle (1532-1573)
- Pontus de Tyard (1521-1605)
- Jean-Antoine de Baïf (1532-1589)
- Jacques Peletier du Mans (1517-1582)
- Rémy Belleau (1528-1577)

Le Picaresque (XVIe siècle)

Le picaresque est **un courant littéraire ayant surtout connu le succès en Espagne**. Il met en scène des personnages de classes sociales basses et présente leurs aventures variées et parfois invraisemblables. C'est un type de récit plein d'humour. Ainsi, le ton est volontairement moins sérieux, les sentiments, et notamment l'amour, moins nobles.

Le picaresque est un courant très libre, qui entremêle les intrigues et les événements. Le personnage cherche à échapper à sa condition basse, mais n'y parvient pas. Ce courant est également teinté d'une critique sociale réaliste de la société.

Bien que principalement espagnol, ce courant littéraire du XVIe siècle laisse des traces en Europe et en France. Certains auteurs comme Diderot (*Jacques le fataliste et son maître*) ou Gary (*Les Enchanteurs*) se saisissent de ce genre riche.

Caractéristiques à retenir :

- Un héros de rang social très bas.
- Narration à la première personne pour donner l'impression d'une autobiographie.
- Idée d'une aventure sans fin, le personnage restera toujours au même point, malgré les péripéties qu'il traverse.
- Morale pessimiste : le héros est puni de sa marginalité.
- Critique de la société au gré des pérégrinations du héros.
- La société dépeinte dans le roman picaresque est réaliste, non-idéalisée.
- Intrigue foisonnante et libre.

Principaux auteurs :

- Alonso de Castillo Solorzano (1584-1648)
- Vicente de Espinel (1550-1624)
- Francisco de Quevedo (1580-1645)

Le Baroque (XVI-XVIIe siècles)

Le mouvement baroque prend ses racines dans **un siècle marqué par les guerres de religion**. En conséquence, l'instabilité de l'Europe se ressent dans l'art. Toutes les formes artistiques, de l'architecture à la littérature, et de la peinture à la sculpture, portent les marques de cette instabilité.

On notera que le mot baroque était utilisé péjorativement jusqu'au XIXe siècle, et qu'il vient du portugais "*barroco*" qui désigne une perle de forme irrégulière.

Caractéristiques à retenir :

- Art exubérant, foisonnant.
- Passion pour le mouvement.
- Thème de l'eau en poésie.
- Volutes et arabesques en architecture.
- Jeux de clair/obscur en peinture.
- Thèmes de la métamorphose et du déguisement.
- Registres lyrique et pathétique (importance des émotions)
- Refus des règles (irrégularité formelle)

Principaux auteurs :

- Pierre de Marbeuf (1596-1645)
- Théophile de Viau (1590-1626)
- Agrippa d'Aubigné (1552-1630)
- François de Malherbe (1555-1628)
- Jean de Sponde (1557-1595)

Le Classicisme (XVIIe siècle)

Le classicisme naît au XVIIe siècle en **opposition en Baroque**. Le règne de Louis XIV en France ramène une certaine stabilité dans le royaume, et l'art, encore une fois, s'en ressent. Contrairement au courant baroque, le courant classique attache une **grande importance au respect des règles**, à la mesure et à la morale.

Les auteurs classiques cherchent à plaire à un public idéal d'honnêtes hommes, pour cela, il prône cet idéal d'honnêteté et de morale. Les grandes règles classiques (règle de bienséance, de vraisemblance, 3 unités au théâtre) sont faites pour plaire au public.

Caractéristiques à connaître :

- Inspiration de l'Antiquité.
- Personnages nobles ou de la très haute bourgeoisie.
- Analyse des passions (jamais représentées gratuitement, elles sont montrées pour en souligner les dangers)
- Idéal de l'ordre (architecture symétrique, ligne droites, intrigues centrées sur un seul événement en littérature)

- Respect des règles.

Principaux auteurs :

- Molière (1622-1673)
- Racine (1639-1699)
- La Fontaine (1621-1695)
- Boileau (1636-1711)

Les Lumières (XVIIIe siècle)

À la mort de Louis XIV, le monde artistique ressent comme une bouffée d'air frais, car la fin de son règne était très dévote. C'est dans ce contexte de "**libération intellectuelle**" qu'émerge en France le mouvement des Lumières. Des artistes, philosophes et scientifiques exaltés par l'idée de changement.

La métaphore de la lumière porte l'idée d'un combat contre les ténèbres (l'obscurantisme religieux). Les représentants des Lumières veulent **éclairer l'Homme par le savoir et la connaissance**. C'est une époque de progrès dans la compréhension du monde qui remet en question l'idéal religieux unique de salut après la mort.

Économiquement, c'est une époque libérale, plus individualiste, où la quête du bonheur personnel tend à supplanter la vision collective du peuple derrière le roi. C'est d'ailleurs ce mouvement qui ouvre les prémises de la Révolution Française.

Caractéristiques à connaître :

- Lutte contre l'obscurantisme religieux.
- Importance de la logique et de la démonstration par opposition à la foi pure.
- Rayonnement européen (intérêt pour les systèmes politiques et économiques des autres pays)
- Récits de voyage, regard de l'autre et sur l'autre.

Principaux représentants :

- Diderot (1713-1784)
- Voltaire (1694-1778)
- Montesquieu (1689-1755)
- Rousseau (1712-1778)
- D'Alembert (1717-1783)
- Newton (1643-1727)
- Locke (1632-1704)

Le Romantisme (XIXe siècle)

Le romantisme est né en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Il gagne ensuite l'Angleterre, la France, puis le reste de l'Europe. Il accorde une très **grande importance au personnage**, qui est idéalisé. **Les sentiments sont exacerbés** et le "moi" est très lyrique et plaintif.

C'est également un mouvement qui répond aux lumières. **Après un siècle de rationalisme, le tour des sentiments est venu.** En France, l'après Révolution est décevant pour de nombreux auteurs qui s'intéressent donc davantage à l'individu qu'au collectif, ce qui donne une écriture plus intime et moins impliquée dans la politique.

Caractéristiques à connaître :

- Personnage idéalisé.
- Importance des thèmes de l'amour, de la mort, du temps et de la nature.
- Le mal du siècle (fait de ne pas trouver sa place dans une société instable, entre 2 révolutions)
- Intérêt pour l'orient (avec la traduction des *Mille et une nuits*)
- Exacerbation des sentiments, primauté des passions et importance de la sensibilité individuelle.

Principaux auteurs :

- Victor Hugo (1802-1885)
- Alfred de Musset (1810-1857)
- Alfred de Vigny (1797-1863)
- Alexandre Dumas (1802-1870)
- George Sand (1804-1876)

Le Réalisme (XIXe siècle)

Le Réalisme est un courant littéraire qui cherche à **dépeindre le réel le plus fidèlement possible**. Contrairement au Romantisme, il **refuse l'idéalisation du personnage** et montre la société dans ce qu'elle a de beau comme de laid. C'est généralement un mouvement assez pessimiste, car il porte souvent sur la bassesse de l'homme, la pauvreté et le cynisme de la société.

Les auteurs réalistes s'accordent à dire qu'ils ne cherchent pas à "dire la vérité" mais à "donner l'illusion de la vérité". Ainsi, le réalisme en littérature reste bien un genre de la fiction, mais qui cherche à s'approcher le plus possible de la réalité.

Il faut également noter que la croissance fulgurante du journalisme au XIXe siècle participe de faire du peuple un thème littéraire important. Les gens veulent pouvoir se retrouver dans ce qu'ils lisent. De nombreux textes étant publiés en feuillets dans les journaux, les auteurs cherchent à plaire et à fidéliser le lecteur.

Caractéristiques à connaître :

- Personnages et scènes de la vie courante.

- Pas d'idéalisation du personnage.
- Importance des questions sociales (grèves, misère, guerre ...)
- Inspiration de la réalité (rubrique des faits divers, événements récents)

Principaux auteurs :

- Balzac (1799-1850)
- Flaubert (1821-1880)
- Maupassant (1850-1893)
- Stendhal (1783-1842)

Le Naturalisme (XIXe siècle)

Le Naturalisme émerge pendant la seconde moitié du XIXe siècle et est **assez proche du réalisme**. Il reprend ses thèmes et sa peinture fidèle de la réalité, mais y ajoute une **dimension analytique** et scientifique. Le but n'est plus simplement de peindre le réel, mais d'en analyser le fonctionnement.

Zola, le principal représentant de ce courant littéraire s'intéresse par exemple aux influences de l'hérédité et du milieu dans les caractères sociaux. Le roman se fait donc laboratoire d'expérimentation sociologique.

Caractéristiques à retenir :

Les caractéristiques de ce courant sont les mêmes que celles du réalisme, avec en plus la volonté d'une analyse scientifique des personnages.

Principaux auteurs :

- Émile Zola (1840-1902)
- Huysmans (1848-1907)

Le Parnasse (XIXe siècle)

Le Parnasse est un mouvement poétique de la seconde moitié du XIXe siècle. Contrairement au réalisme et au romantisme, les poètes de ce mouvement refusent toute implication politique et sociale : "Tout ce qui est utile est laid" (Théophile Gautier). **Ils prônent "l'art pour l'art" et rejettent l'épanchement personnel du Romantisme.**

Les Parnassiens évitent d'utiliser la première personne car ils recherchent une poésie plus impersonnelle qui s'incarnerait comme un "regard extérieur". Ils s'intéressent beaucoup à la sculpture et l'architecture, car ces formes d'art les renvoient à leur tentative de ciseler et travailler le langage jusqu'à atteindre la perfection formelle.

Caractéristiques à connaître :

- Refus d'utiliser la poésie comme un outil idéologique.
- Refus du lyrisme et de l'épanchement personnel.
- Intérêt marqué pour l'Antiquité, l'Histoire, l'orient, l'architecture et la sculpture.
- Culte de la beauté et de l'art pour l'art.

Principaux poètes :

- Théophile Gautier (1811-1872)
- José-Maria de Heredia (1842-1905)
- Théodore de Banville (1823-1891)
- Charles Baudelaire (1821-1867)
- Leconte de Lisle (1818-1894)

Le Symbolisme (XIXe siècle)

Il s'agit d'un courant artistique de la fin du XIXe siècle qui émerge en réaction aux mouvements du réalisme, du naturalisme, et à la poésie parnassienne. Les poètes symbolistes veulent doter l'Homme de **nouveaux moyens d'accéder au réel** : les symboles et les correspondances.

Ainsi, le langage poétique est tout indiqué pour accéder à **une vision plus spirituelle du monde**. Il permet en effet de faire jouer la musicalité des mots, des sens, des échos, pour suggérer le réel, plutôt que d'en montrer une représentation réaliste.

Caractéristiques à connaître :

- Thèmes de la mythologie, du rêve, du flou et du mystère.
- Travail de la langue pour jouer sur l'évocation des sons et sens des mots.
- Recherche d'une "vérité absolue" cachée dans le réel.

Principaux poètes :

- Baudelaire (1821-1867)
- Stéphane Mallarmé (1842-1898)
- Arthur Rimbaud (1854-1891)
- Paul Verlaine (1844-1896)

Le Futurisme (XXe siècle)

Le futurisme est un mouvement artistique du début du XXe siècle né en Italie. Les artistes de ce mouvement s'intéressent au progrès marquant de cette période et rejettent les traditions artistiques pour **représenter les promesses de ce progrès**.

Le futurisme est donc un mouvement optimiste qui veut croire dans les promesses d'un nouveau siècle, mais qui s'éteint rapidement avec la première guerre mondiale. L'une des

principale évolution qui fascine les futuristes est la révolution du transport, et donc l'idée de vitesse.

Caractéristiques à connaître :

- Thèmes des machines, de la ville moderne et des masses populaires.
- Représentation du mouvement et de la vitesse.
- Combat du passé et des anciens critères esthétiques
- Mouvement artistique proche des mouvements populistes, notamment des fascismes Européens.

En France, le futurisme est surtout représenté par Guillaume Apollinaire dans certains de ses poèmes.

Le Surréalisme (XXe siècle)

Ce courant artistique majeur naît en France pendant l'entre-deux guerres. Des artistes se rassemblent sous l'impulsion d'André Breton, lui-même très inspiré par les patients d'asiles psychiatriques qu'il a étudiés. Comme le romantisme avant lui, le surréalisme refuse l'instrumentalisation de l'art et se replie sur le "moi" et l'inconscient. Pour cette raison, certains le considèrent comme un courant né du traumatisme de la guerre.

Ce mouvement est une **révolte artistique** : ses auteurs rejettent le culte de l'utile, de la morale et du bon sens. Ils sont fascinés par les découvertes de Freud, et cherchent à accéder à leur inconscient par l'écriture automatique.

André Breton rédige le 1er *Manifeste du Surréalisme* en 1924, mais rapidement après, le groupe perd plusieurs membres en raison de désaccords politiques et personnels.

Caractéristiques à connaître :

- Importance du rêve et de l'inconscient.
- Rejet de toutes les contraintes formelles, morales et esthétiques.
- Recherche d'un autre degré de réalité (en cela ils sont préfigurés par le symbolisme).
- Critique de la société bourgeoise.

Les principaux poètes :

- André Breton (1896-1966)
- Philippe Soupault (1897-1990)
- Louis Aragon (1897-1982)
- Raymond Queneau (1903-1976)
- Paul Éluard (1895-1952)
- Jacques Prévert (1900-1977)

L'absurde (XXe siècle)

L'absurde est un mouvement littéraire pessimiste du XXe siècle. Les artistes, déçus de la tournure prise par la société qu'ils voyaient déjà briller à ce siècle remettent en question leur rôle, et à plus forte raison, le sens de l'existence.

Pour les artistes et philosophes de ce mouvement, **l'existence est dépourvue d'une fin en soi et d'un sens global**. Ainsi, l'Homme s'évertue à communiquer et cherche à avancer, mais il est bloqué dans un cercle.

Le langage est remis en question et n'apparaît plus comme la solution. En témoigne le théâtre absurde où les personnages ne parviennent pas à communiquer. Dans les romans absurdes, les personnages sont confrontés à leur angoisse existentielle et ne parviennent pas à trouver le sens de leur vie.

Caractéristiques à connaître :

- Perte de foi dans la civilisation, et le pouvoir des artistes.
- Prise de conscience de l'absurdité de l'existence.
- Personnages au comportement illogique.
- Difficultés de communication.
- Manque de cohérence, de logique.

Les principaux artistes :

- Sartre (1905-1980)
- Camus (1913-1960)
- Ionesco (1909-1994)
- Beckett (1906-1989)

Le Nouveau Roman (XXe siècle)

Il s'agit d'un mouvement purement romanesque du milieu du XXe siècle. On rassemble sous ce terme plusieurs écrivains qui ont pour point commun de **rejeter les critères traditionnels du roman**. Ainsi, dans le nouveau roman, tendent à disparaître la narration omnisciente et l'intrigue linéaire et l'analyse de la psychologie du personnage. À l'inverse, on trouvera plutôt des personnages esquissés évoluant dans une intrigue fragmentaire.

Ce mouvement apparaît en fait après la seconde guerre mondiale, et comme l'absurde, dans un monde nouveau. Par conséquent, les romanciers rompent avec les éléments traditionnels de la construction romanesque et donnent naissance à un genre nouveau.

Caractéristiques à connaître :

- Refus du vieux roman : intrigue linéaire, narrateur omniscient, psychologie des personnages...
- Recherche de nouvelles manières d'écrire pour suivre l'évolution du monde.

- Importante neutralité de ton.
- Intrigues fragmentées, recentrées sur la vie intérieure de l'individu.

Les principaux artistes :

- Nathalie Sarraute (1900-1999)
- Claude Simon (1913-2005)
- Alain Robbe-Grillet (1922-2008)
- Michel Butor (1926-2016)
- Marguerite Duras (1914-1996)

L'Oulipo (XXe siècle)

L'**O**uvroir de **L**ittérature **P**otentielle (OULIPO) est un groupe de recherche littéraire formé par un mathématicien et un poète en 1960. Le but de l'Oulipo est de **renouveler le langage et ses possibilités** en passant par l'écriture à contraintes. Ils utilisent notamment les mathématiques pour guider la création et donner naissance à de nouvelles formes d'écriture.

L'OULIPO existe encore aujourd'hui, et bien qu'il ne soit pas (de l'aveu de ses membres) un mouvement littéraire, il me semblait important de le mentionner ici, pour sa contribution à la littérature moderne. Voici Le lien vers le site : <https://www.ouliipo.net>

Caractéristiques à connaître :

- Jeux littéraires.
- Utilisation des mathématiques.
- Travail sur les potentialités du langage.

Les principaux oulipiens :

Les deux oulipiens les plus connus sont Raymond Queneau, le fondateur, et Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020 pour son roman [*L'Anomalie*](#).