

Cours 1 : Panorama de la vie littéraire au XXème siècle.

Introduction

« Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons, avec amusement, que de l'aujourd'hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. » Hugo Ball et Richard Huelsenbeck.

Le **XXème siècle** est une période très mouvementée, qui a vu de nombreux conflits et où les découvertes scientifiques se sont succédés à un rythme de plus en plus rapide.

Ce qui a surtout marqué le siècle, c'est l'accession de la femme au marché du travail et au droit de vote, phénomène dû en grande partie à la Deuxième Guerre mondiale.

Le **XXème siècle** est également le siècle de toutes les littératures ou de nombreux courants contradictoires se confondent. En effet, la littérature foisonne. Cependant on peut affirmer que c'est le siècle du roman, genre littéraire commun à de nombreux mouvements littéraires : nouveau réalisme, nouveau roman, etc.

Littérature française du XXe siècle

La littérature française du XXe siècle s'inscrit dans un siècle tumultueux marqué par deux guerres mondiales, par l'expérience des totalitarismes fascistes et communistes et par une décolonisation difficile. La littérature verra aussi son statut évoluer sous l'effet des transformations technologiques comme l'apparition et le développement des éditions de poche ou la concurrence d'autres loisirs comme le cinéma, la télévision ou la pratique informatique. On assistera parallèlement à une dilution progressive des courants esthétiques et intellectuels après l'époque du **Surréalisme**, de l'**Existentialisme** ou du **Nouveau Roman**.

Le XXe siècle commence dans un esprit de liberté qu'évoque l'atmosphère des années 1900 : les artistes novateurs sont nombreux dans le domaine de la peinture avec le fauvisme¹ et le cubisme² qui

¹ Le **fauvisme** (ou les **Fauves**) est un courant de peinture du début du XXe siècle qui émerge en France en 1905 et se termine vers 1910.

Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses recherches chromatiques. Les peintres ont recours à de larges aplats de couleurs violentes, pures et vives, et revendiquent un art fondé sur l'instinct. Ils séparent la couleur de sa référence à l'objet, afin d'accentuer l'expression,

ouvre le chemin à l'abstraction ou dans le domaine de la musique C'est aussi le moment où s'installe l'art du cinéma avec Méliès (qui ne deviendra parlant qu'à partir de 1927) et où la modernité s'impose aussi dans le domaine littéraire. De ce fait, la littérature française du XXe siècle va à l'évidence être traversée par les coups et contrecoups de l'Histoire.

De 1913 à la déclaration de la guerre d'Août 1914, fleurissent une littérature et un art qui se réfèrent à des valeurs nouvelles. Guillaume Apollinaire publie *Alcools*³. Apollinaire écrit, ensuite, des poèmes qui dénotent une recherche d'émancipation des mots : (**Les calligrammes**)⁴.

En effet, on assiste à un éclatement des valeurs, intense échange culturel dans toute l'Europe gagnée par la fièvre du renouvellement. Tout est ainsi soumis à une révision des anciennes valeurs, en pensant qu'elles n'avaient produit que malheur et malaise. La fin de la guerre a également produit une sorte de malaise intellectuel. Il y a eu comme un vide, un flottement car tous « les repères » avaient été détruits et la crise est générale chez les intellectuels. Jacques Maritain est une des figures importantes du thomisme au XXe siècle. Il s'est converti au catholicisme, et la religion a profondément imprégné sa philosophie. Après une phase anti-moderniste, où Maritain était proche de l'Action française, il s'en détacha et finit par accepter la démocratie et la laïcité (*Humanisme intégral*, 1936). Son œuvre fut liée de près à l'éclosion de la démocratie chrétienne, malgré les réserves de Maritain lui-même à propos de son organisation concrète. Il a tenté, en revanche, d'utiliser la pensée de Saint Thomas dans le sens de libération

et réagissent de manière provocatrice contre les sensations visuelles et la douceur de l'impressionnisme : ce courant est donc à rattacher à celui de l'expressionnisme.

² **Cubisme** : mouvement artistique du 20e siècle a été très important dans l'histoire de l'art mais aussi très court. Ce mouvement est le fruit des peintres Pablo Picasso et Georges Braque qui ont introduit la fragmentation dans leurs œuvres d'art. Plusieurs artistes faisant partie de la Section d'Or se sont joints au mouvement cubiste.

³ **Guillaume Apollinaire** est un poète et écrivain français, né sujet polonais de l'Empire russe. D'après sa fiche militaire https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire_-_cite_note-1, il est né le 26 août 1880 à Rome et mort pour la France le 9 novembre 1918 à Paris.

Il est considéré comme l'un des poètes français les plus importants du début du XXe siècle, auteur de poèmes tels que *Zone*, *La Chanson du mal-aimé* ..., ayant fait l'objet de plusieurs adaptations en chanson au cours du siècle, Le. Son œuvre érotique (dont principalement un roman et de nombreux poèmes) est également passée à la postérité. Il expérimenta un temps la pratique du calligramme (terme de son invention, quoiqu'il ne soit pas l'inventeur du genre lui-même, désignant des poèmes écrits en forme de dessins et non de forme classique en vers et strophes). Il fut le chantre de nombreuses avant-gardes artistiques de son temps, notamment du cubisme à la gestation duquel il participa poète et théoricien de *l'Esprit nouveau*, et sans doute un précurseur majeur du surréalisme dont il a forgé le nom.

⁴ **Calligramme** est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Cela permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par les mots.

de l'homme. Alain (1868-1951) développe dans son *Système des beaux-arts* (1920) une philosophie de l'unification de l'être par l'exercice de la volonté qui met en ordre imagination et passion : il se rendre compte des données de l'expérience vécue, comprendre la pensée des autres, se sauvegarder contre les tyrannies. Sa doctrine a conquis beaucoup de jeunes disciples de cet excellent pédagogue qui a beaucoup fait pour développer les recherches sur l'imaginaire. Parallèlement, de nombreux chercheurs ont montré un engouement sans précédent pour les cultures orientales. Des recherches spirituelles de l'harmonie est la préoccupation essentielle de cette pensée que font connaître **Romain Rolland_Gandhi** (1924) et l'oculiste René Guenon, *Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues* 1922, des cahiers de l'Orient publié en 1925, Les Appels de l'Orient de Louis Massignon 1925. Antonin Artaud et Soupault sont tentés par Les mystères *de l'Orient* en 1926, Malraux publie *La tentation de l'Occident* qui pose la question sous un jour essentiel « *L'Occident n'est pas accordé au Cosmos et se débat dans le temple de l'individualité, comment survivra-t-il avec la certitude que son destin est précaire* ».

Dans les *Faux monnayeurs*⁵ 1925, André Gide dénonce les valeurs bourgeoises. Le groupe Dada et les surréalistes feront tous pour détruire la civilisation qui produit le dessèchement et l'anéantissement de l'être.

La littérature de l'engagement :

Nous verrons comment ces guerres qui alimentent l'esprit critique des écrivains et qui amènent la plupart d'entre eux à réagir explicitement dans leurs œuvres respectifs, placent la littérature et les écrivains dans la voie de l'engagement politique. Certains auteurs ne se contentant plus de la dénonciation écrite, vont jusqu'à s'engager physiquement dans l'action et deviennent militants de partis politiques de gauche ou de droite comme J.-P. Sartre ou Malraux.

Rappelons que durant cette période⁶, on voit l'expansion, la multiplication et le pouvoir des partis politiques tels que le Front populaire, le communisme et le fascisme suivis par de profondes mutations sociales ce qui amènent certains auteurs à s'intéresser aux questions sociales ne défendant pas ainsi de « thèse » politique.

Les œuvres qui ont marqué cette littérature engagée se résument dans le tableau non exhaustif et chronologique suivant :

⁵ *Les Faux-monnayeurs* est un roman écrit par André Gide, publié en 1925 dans la *Nouvelle Revue française* (NRF). Alors que Gide a déjà écrit de nombreuses œuvres à cette époque, telles *Les Caves du Vatican*, il affirmera dans la dédicace à Roger Martin du Gard que c'est son « premier roman » (qualifiant ses publications antérieures de « récits » ou de « soties »).

Construit avec minutie, ce roman multiplie les personnages, points de vue narratifs et intrigues secondaires diverses autour d'une histoire centrale. Par la liberté de l'écriture et la multiplicité des angles de vue, Gide se détache de la tradition littéraire du roman linéaire. À travers le personnage d'Édouard il montre les limites de la prétention du roman à reproduire le monde réel et ouvre ainsi la voie à la recherche plus large d'une écriture créatrice.

⁶ . Rappel historique, voir annexe 01.

Année	Auteur	Œuvre	Genre
1930	Henry POULAILLE	<i>Nouvel Age littéraire</i>	Essai
1932	Paul NIZAN	<i>Les chiens de garde</i>	Pamphlet
1934	Louis ARAGON	<i>Hourrah l'Oura !</i>	Poésie
	Jean GUEHENNO	<i>Journal d'un homme de quarante ans</i>	Autobiographie
1934-1951	Louis ARAGON	<i>Le Monde Réel</i>	Roman
1937	Louis-Ferdinand CELINE	<i>Bagatelles pour un massacre</i>	Pamphlet
	André MALRAUX	<i>L'Espoir</i>	Roman
1938	Georges BERNANOS	<i>Les Grands cimetières sous la lune</i>	Pamphlet
1941	Robert BRASILLACH	<i>Notre avant-guerre</i>	Essai
	Pierre DRIEU LA ROCHELLE	<i>Notes pour comprendre le siècle</i>	Essai
1942	Pierre EMMANUEL	<i>Combats avec tes défenseurs</i>	Poésie
	Lucien Romain REBATET	<i>Les Décombres</i>	Autobiographie
1945	Benjamin PERET	<i>Le Déshonneur des Poètes</i>	Pamphlet
1945-1951	Jean-Paul SARTRE	<i>Les Chemins de la liberté</i>	Roman
1947	Albert CAMUS	<i>La Peste</i>	Roman
1948	Jean-Paul SARTRE	<i>Les Mains sales</i>	Théâtre
1951	Albert CAMUS	<i>L'Homme révolté</i>	Essai
1959	Elsa TRIOLET	<i>Roses à crédit</i>	Roman

Caractéristiques générales de cette littérature « engagée »⁷ :

- Les écrivains de cette période sont d'origines variées et leur appartenance à la classe bourgeoise (pour la plupart) ou au peuple, une classe modeste, est souvent abandonnée pour une « famille » politique précise.

- Les journaux, revues et maisons d'éditions sont en expansion ce qui permet la diffusion de cette littérature. Ex. : *L'Action française*, *Gringoire*, *Je suis partout* (la droite) ; *L'Humanité*, *Clarté* (Gauche) ; *Libération*, *Combat*, *Fontaine*, *Poésie 40*, *Revue Française* (journaux et revues résistants).

- Les tendances idéologiques varient dans un premier temps entre communisme, extrême-droite fasciste et gaullisme au service desquelles les textes sont élaborés. Après la Libération (1944), les auteurs s'inquiètent de la question nazie et de la question coloniale mais elles ne suscitent que quelques écrits souvent journalistiques (le rôle de *L'Express* dans la guerre d'Algérie). D'autres écrivains s'éloignent des courants politiques et s'engagent à traiter de la question sociale à l'exemple de Poulaille et de Vilar.

- Les écrivains s'éloignent de l'esthétique pure considérée comme un « luxe bourgeois » et lui préfèrent un « réalisme socialiste » puisque l'objectif premier de leurs œuvres est d'influencer dans l'immédiat sur le public et le lectorat.

7 - c'est une expression utilisée par J-P. Sartre pour désigner une littérature qui se rallie au communisme.

- Cette littérature entretient des rapports moins étroits avec les arts qu'avec les sciences sociales des XIXe et XXe siècles qui voient un enrichissement considérable essentiellement en philosophie (Heidegger, Husserl, Marx, etc.). Néanmoins, le cinéma joue un rôle considérable (ex. *La Marseillaise* de J. Renoir)

- Comme vous pouvez le constater dans le tableau précédent, les genres qui dominent dans cette littérature sont le pamphlet, l'essai et le roman à thèse qui exposent d'une manière pertinente les idées politiques. Mais le théâtre (Sartre, Brecht) et la poésie (Eluard, Aragon) sont également des genres dans lesquels s'écrivent de nombreux textes engagés.

Remise en question de la littérature :

A partir des années 60, d'autres crises apparaissent un peu partout dans le monde (mouvements de décolonisation, révolte étudiante et ouvrière 1968, guerres du Vietnam, crise du Chili, d'Argentine, de Tchécoslovaquie, d'Afghanistan, disparition de l'URSS) qui suscitent des mouvements de masses et des idéaux généreux. Néanmoins, ils se rendent compte de leurs illusions et se retrouvent dans un état d'incertitude idéologique.

Le public partagé entre une littérature d'avant-garde qui est influencée par la littérature étrangère, de nouvelles publications des classiques littéraires du Moyen-âge aux années 50 et une paralittérature abondante et diverse, devient de plus en plus nombreux et change ses habitudes de lecture en fonction d'une attirance souvent inconsciente de la culture américaine ou anglo-saxonne. D'ailleurs, les textes ne sont pas forcément lus mais écoutés ou vus en films puisque la propagation des courants musicaux et audiovisuels envahit les médias en masse.

C'est ainsi que beaucoup d'auteurs contemporains commencent à s'interroger sur la fonction, l'utilité et le sens même de la littérature à travers des écrits (*La Quinzaine littéraire*, *le Magazine littéraire*) et des émissions radiophoniques (*Le Masque et la plume*) ou télévisées (*Apostrophe*, *Bouillon de culture*, *Vol de nuit...*etc.)

Voyons d'abord comment ce questionnement de la littérature et ces mutations apparaissent dans les années d'après-guerre essentiellement avec Sartre, Camus et chez les nouveaux romanciers, choix fait pour des raisons purement méthodologiques qui ne visent pas l'exhaustivité mais la représentabilité de toute une génération.

Annexe 01 : Littérature et Histoire 20e siècle

	Périodes	Périodes	Dirigeants et Evénements	Œuvres littéraires
Littérature et Histoire 20e siècle	1871-1940 : Troisième République	1899-1906	Loubet	1913: <i>Du côté de chez Swan</i> , Proust
		1906-1913	Fallières	1919: <i>La Symphonie pastorale</i> , Gide
		1913-1920	Poincaré	1921: <i>Suzanne et le Pacifique</i> , Giraudoux
		1914-1918	Première Guerre Mondiale	1924: <i>Manifeste du Surréalisme</i> , Breton
		1919	Traité de	1926: <i>La Tentation de</i>

			Versailles	<i>l'Occident</i> , Malraux
		1921	Hitler dirigeant du Parti National Socialiste	1927: <i>Le Temps retrouvé</i> , Proust
		1922	Création de l'URSS	1928: <i>Nadja</i> , Breton
		1929	Krach boursier de New York	1929: <i>Sido</i> , Colette
		1933	Hitler, Chancelier	1932: <i>Voyage au bout de la nuit</i> , Céline
		1936	Front Populaire , Léon Blum premier ministre	1933: <i>La Chatte</i> , Colette
		1936-1939	Guerre civile d'Espagne	1935: <i>La Guerre de Troie...</i>
		1938	Annexion de l'Autriche par l'Allemagne	Giraudoux
		1939	Invasion de la Pologne par l'Allemagne	1937: <i>L'Espoir</i> , Malraux
				1938: <i>La Nausée</i> , Sartre
				1939: <i>Le Mur</i> , Sartre
	1940-1944 : Gouvernement de Vichy	1940-1944	- La France est occupée par l'armée allemande - Le maréchal Pétain dirige un gouvernement de collaboration avec l'Allemagne - Le général de Gaulle organise la Résistance depuis Londres (Appel du 18 juin 1940) - Juin 1944 : Débarquement des Alliés sur les côtes normandes. Libération de Paris. - 1944-1945 : De Gaulle chef du Gouvernement provisoire français à Alger	1942: <i>L'Etranger</i> , Camus 1942: <i>Le Mythe de Sysiphe</i> , Camus 1943: <i>Les Mouches</i> , Sartre 1943: <i>Sodome et Gomorrhe</i> , Giraudoux 1944: <i>Huis-clos</i> , Sartre
	1946-1958 :	1947-	Auriol	1947: <i>La Peste</i> , Camus

Quatrième République	1954		1948: <i>Les Mains sales</i> , Sartre
	1948	Début de la guerre froide	1949: <i>Le Deuxième Sexe</i> , Beauvoir
	1954-1958	Coty	1950: <i>Un Barrage contre le Pacifique</i> , Duras
	1954	Fin de la guerre d'Indochine Début de la guerre d'Algérie	1951: <i>La Cantatrice chauve</i> , Ionesco 1953: <i>En attendant Godot</i> , Beckett
	1956	Indépendance du Maroc et de la Tunisie	1953: <i>Les Gommages</i> , Robbe-Grillet 1956: <i>La Chute</i> , Camus
	1957	Traité de Rome: Constitution de la Communauté Européenne	1957: <i>La Modification</i> , Butor
1958-présent : Cinquième République	1958-1969	Charles de Gaulle	1959: <i>Zazie dans le métro</i> , Queneau
	1961	Construction du Mur de Berlin	1960: <i>La Route des Flandres</i> , Simon
	1962	Indépendance de l'Algérie	1961: <i>Cent mille milliards de poèmes</i> , Queneau
	1968	Événements de Mai	1963: <i>Pour un nouveau roman</i> , Robbe-Grillet
	1969-1974	Pompidou	1964: <i>Les Mots</i> , Sartre
	1974-1981	Giscard d'Estaing	1968: <i>La Place de l'Etoile</i> , Modiano
	1981-1995	Mitterrand	1970: <i>Le Roi des aulnes</i> , Tournier
	1989	Ouverture du Mur de Berlin	1978: <i>La Vie mode d'emploi</i> , Perec
	1995	Chirac, réélu en 2002	1980: <i>Désert</i> , Le Clézio 1984: <i>L'Amant</i> , Duras 1986: <i>Le Salon du Wurtemberg</i> , Quignard

- SABBAH Hélène, *Littérature : des textes aux séquences*, ed.Hatier, Tome I et II, Paris, 2004.
- TOURET Michèle (sous la dir.), *Histoire de la littérature du XXème siècle Tome I et II*, Ed. Presses universitaires de Rennes, 2008.
- ROMILLY, J. de : *La tragédie grecque*, Paris, Quadrige-PUF, 1970, rééd. 1992.
- VERNANT, J.-P. et VIDAL-NAQUET, P. *Mythe et tragédie en Grèce ancienne*, Paris, Ed. de la Découverte, rééd. 1989.
- DELCOURT, M.: *L'oracle de Delphes*, Paris, Payot, 1981.
- FLACELIERE, R.: *Devins et oracles grecs*, Paris, PUF, 1965.
- GRIMAL, P.: *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Paris, PUF, 1951.
- Ricoeur, Paul. *Temps et récit*, Paris, Seuil, 1983.
- Ricoeur, Paul, *Temps et récit 2-la configuration dans le récit et la fiction*, Paris, Seuil, coll. « Points », 1984.
- Christian Biet, Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre*, Gallimard, Folio, 2006.
— Pierre Larthomas, *Le langage dramatique*, PUF, 1972, (rééd. 2012).
- Catherine Naugrette, *L'esthétique théâtrale*, Armand Colin, 2010 (2ème éd.) *
— Jean-Jacques Routine, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Dunod, 1990.
- Georges Zaragoza, *Le Personnage de théâtre*, Armand Colin, 2006.
— *Le training de l'acteur* (collectif), Actes Sud, 2000.
- Dictionnaire et lexique du théâtre