

Le Réalisme



Le terme « réalisme » vient du latin « realis » signifiant « réel » (de « res » = chose, réalité). Au sens large, une oeuvre réaliste s'applique à représenter les hommes et le monde tels qu'ils sont et non à travers le filtre de l'intelligence ou de l'imaginaire de son auteur. Historiquement, le réalisme est un mouvement artistique, essentiellement littéraire et pictural, qui naît en 1850 et s'étend sur la **seconde moitié du 19ème siècle**. En réaction contre le romantisme sentimental, le réalisme s'inspire des méthodes scientifiques pour se concentrer sur l'étude et la description objective des faits et des personnages.

I) Histoire du mouvement

L'école réaliste éclôt autour des vives réactions suscitées par les toiles de **Courbet** (*l'Après-dîner à Ornans* en 1849 et *l'Enterrement à Ornans* en 1850). Peintres et auteurs se réunissent autour de l'artiste pour défendre ce courant artistique en devenant critique virulente. La théorie du mouvement prend forme avec la publication du recueil d'articles de **Champfleury** (*Le Réalisme*, 1857) et la création de la revue *Le Réalisme* en 1856 par **Duranty**. En 1857, *Madame de Bovary*, le roman de Flaubert, fait **scandale**.

II) Contexte historique, économique et social

Le mouvement réaliste naît au lendemain de la **révolution de 1848** dans une société en pleine mutation, qui devient essentiellement matérialiste. Tandis que les banques se multiplient, que la société s'industrialise entraînant l'émergence d'un prolétariat important, les intellectuels se passionnent pour les sciences et les techniques.

Les réalistes rejettent l'idéalisme et le sentimentalisme du romantisme ainsi que le formalisme bourgeois du classicisme. Ils s'inspirent de la **vie quotidienne du prolétariat** et des « petites gens », qu'ils se donnent pour mission de **décrire fidèlement**, sans en adoucir l'âpre réalité ; en cela, ils entendent atteindre à la même **sincérité** que la **photographie** naissante.

III) Personnages et thèmes du mouvement réaliste

1/ Les personnages

Aux héros romantiques, le réalisme substitue l'**homme ordinaire**, au destin des plus communs. Faisant écho aux bouleversements politiques, l'écrivain réaliste dépeint le **déclin de l'aristocratie** et quand il fait intervenir un aristocrate, il s'agit bien souvent d'un vieillard sans avenir et décadent.

Le **jeune homme** est une des figures principales du roman réaliste. Souvent ambitieux et arriviste, il constitue un prétexte parfait pour évoquer les nouvelles donnes de cette société dominée par le pouvoir de l'argent.

La **femme mariée**, et à travers elle la condition féminine, est largement décrite dans la littérature réaliste.

La **figure populaire** est certainement la plus valorisée. Le peuple, jusqu'alors délaissé par la littérature ou cantonné à des faire-valoir, fait son entrée sur la scène littéraire par la grande porte et occupe les premiers rôles.

Le **bourgeois** est un des personnages récurrents du roman réaliste. La classe bourgeoise est bien souvent décrite comme une incarnation de l'étroitesse d'esprit, voire de la bêtise crasse.

2/ Les thèmes

Les thèmes de prédilection du réalisme traduisent la vision définitivement **matérialiste** de l'époque, qui nie farouchement la dimension spirituelle de l'univers et de l'homme.

- Le **pouvoir de l'argent** ;
- Le **corps** (érotisme, sensualité, souffrance) : fin de la pudeur ;
- La **maladie et la médecine** (ce thème rejoint le thème du corps souffrant) ;
- L'**absence de spiritualité** (négation de Dieu, dénonciation de la religion, mort vue comme une fin).

IV) Méthodes

L'écrivain réaliste, soucieux de produire des descriptions fidèles, s'inspire des **méthodes scientifiques**, et en particulier de la **médecine** et des **sciences naturelles**. L'auteur réaliste se propose de devenir un historien des mœurs de son époque et pour y parvenir, accumule les **sources livresques** les plus qualifiées (documents médicaux, gazettes judiciaires, études historiques, coupures de presse, traités théologiques...). Il nourrit son travail d'**enquêtes minutieuses réalisées sur le terrain**, à la manière d'un journaliste. Zola, avant d'écrire *Germinal*, n'hésitera pas à descendre dans une mine.

V) Genres de la littérature réaliste

1/ Le roman

La littérature réaliste consacra le roman, genre jusqu'alors négligé et mineur. Parce qu'il autorise toutes les libertés formelles, le roman devient le genre parfait pour décrire avec précision la richesse du monde.

2/ La nouvelle

Le rayonnement de la presse, en plein développement, donne une impulsion au récit court qu'est la nouvelle. **Maupassant** sera le meilleur représentant de la nouvelle réaliste, sorte de cliché instantané, qui peint fidèlement et sans concession une tranche d'humanité.

VI) Recherche stylistique

La stylisation romanesque s'impose comme une nécessité pour restituer le réel. La recherche stylistique des écrivains réalistes se fera avec la même exigence de fidélité (justesse des mots, soin extrême du détail, foisonnement des descriptions) et d'objectivité (auteur en retrait, dogme de l'impersonnalité, absence de réflexions et de lyrisme).

VII) Auteurs et artistes

LITTÉRATURE	PEINTURE
Jules Champfleury	Gustave Courbet
Alphonse Daudet	Honoré Daumier
Louis Edmond Duranty	Jean-François Millet
Gustave Flaubert	Edgar Degas
Guy de Maupassant	
Émile Zola	
Edmond et Jules Goncourt	