

Le réalisme

Le réalisme est un mouvement artistique et littéraire qui est apparu vers 1850 et qui est né en opposition à un autre mouvement littéraire : le romantisme. Le réalisme succède donc au romantisme et s'y oppose. Ce mouvement durera environ 50 ans, jusque vers le début du XXe siècle.

Contrairement au romantisme, le réalisme ne cherche pas à magnifier le monde, à le montrer sous son meilleur jour, à en dévoiler la beauté cachée. Les écrivains et les peintres réalistes cherchent au contraire à rendre compte du réel le plus objectivement possible, sans en cacher les laideurs, sans en exagérer les beautés. Il s'agit de montrer les choses telles qu'elles sont, ni plus, ni moins. C'est un phénomène nouveau en littérature et en peinture : auparavant, les artistes s'ingéniaient à glorifier leur sujet ou à en faire une violente critique. Pour les Réalistes, l'art doit servir à fournir un témoignage sur leur époque.

De ce fait, il faut tout montrer quand on est un écrivain réaliste, y compris ce qui est laid, écoeurant, révoltant ou ridicule. Jusque-là, l'Art n'abordait pas les sujets de ce genre, ou de manière voilée et élégante. Seuls les héros et les personnages nobles ou appartenant à l'élite de la société y apparaissaient. Avec le Réalisme, la littérature s'ouvre à d'autres classes sociales : les paysans, les ouvriers, les commerçants, les petits bourgeois. Avec ces nouveaux personnages apparaissent aussi les travers de la condition humaine : la jalousie, l'alcoolisme, la prostitution, la misère, la manipulation, etc.

Le genre réaliste a donc bouleversé la littérature en la faisant sortir du domaine de l'idéal. Elle devient un « miroir de la société », dans toute sa complexité et sa diversité.

Les thèmes principaux du Réalisme

- L'apprentissage de la vie et l'initiation amoureuse
- Les mécanismes familiaux, sociaux et économiques
- La ville de Paris

Les formes littéraires du réalisme

- L'observation et la transcription du réel
- Essentiellement des romans et des nouvelles (peu de poésie et de théâtre)

- Beaucoup de descriptions
- Des fresques : il s'agit de mettre par écrit toute une époque, d'en montrer les évolutions. Les écrivains créent ce qu'on appelle aujourd'hui des sagas, à travers le récit de la vie de plusieurs générations successives, comme dans les Rougon-Macquart d'Emile Zola ou la Comédie humaine de Balzac.

Le naturalisme

Le naturalisme est un mouvement littéraire qui pousse encore plus loin la logique du réalisme. L'écrivain qui en est le chef de file est Emile Zola. L'écrivain naturaliste se veut objectif et s'appuie sur une documentation précise des milieux sociaux et professionnels pour décrire la réalité le plus fidèlement possible. Le projet naturaliste a pour ambition de faire de la littérature une véritable science capable d'analyser la nature humaine et la société. Les œuvres naturalistes ne servent plus à divertir, à élever le lecteur, ni même à témoigner simplement de ce qu'est la société : elles ont pour vocation d'analyser, de décrypter les rouages de cette société, à travers une transcription de nature scientifique. Ainsi, les personnages ne sont pas seulement le reflet fidèle de personnes réelles, mais aussi de véritables sujets d'étude, dont on peut tirer des conclusions sur le fonctionnement humain. Il en va de même pour les classes sociales ou les lieux, dont le traitement se veut révélateur de vérités cachées.

Les écrivains réalistes

Parmi les écrivains réalistes les plus célèbres, citons :

- Guy de Maupassant
- Gustave Flaubert
- Honoré de Balzac
- Emile Zola (naturaliste)
- Alexandre Dumas
- Edmond et Jules Goncourt
- Stendhal

Les œuvres réalistes

Parmi les œuvres réalistes les plus célèbres, citons :

- *La Parure* de Maupassant (nouvelle), qui traite de l'importance des apparences et de l'argent.
- *L'Assommoir* de Zola (roman) qui traite des problèmes de couple, de la misère des ouvriers et de l'alcoolisme.
- *L'éducation sentimentale* de Flaubert (roman) qui traite de l'apprentissage amoureux d'un jeune homme.
- *Le père Goriot* de Balzac (roman) qui traite des mécanismes familiaux.
- *Le Rouge et le Noir* de Stendhal (roman), qui traite de l'ambition d'un jeune homme avide de pouvoir.

Au genre réaliste succèdera quelque chose de totalement différent : le surréalisme.