

Le contexte historique et les origines du romantisme

Du siècle des Lumières au romantisme : un changement de vision

À la fin du XVIIIe siècle, une grande transformation touche la pensée européenne. Après plusieurs décennies marquées par la philosophie des **Lumières** — qui valorisait la **raison**, l'**ordre** et les **lois universelles** — une nouvelle sensibilité apparaît : celle du **romantisme**.

Ce mouvement naît comme une **réaction contre le rationalisme froid** et abstrait qui dominait jusque-là.

Les penseurs des Lumières, comme **Voltaire** ou **Diderot**, avaient confiance dans la logique et la méthode scientifique. Mais, peu à peu, certains trouvent cette approche **trop mécanique, trop éloignée de la vie humaine réelle**.

Une nouvelle génération d'esprits cherche autre chose : **l'émotion**, **la nature**, le **mystère** et tout ce que la raison seule ne peut pas expliquer.

Ce changement ne vient pas seulement des idées : il est aussi **lié aux événements historiques**. La **Révolution française de 1789** bouleverse profondément l'Europe.

D'abord célébrée comme la victoire des idéaux des Lumières, elle tourne vite au drame avec la **Terreur** et les guerres napoléoniennes.

Les jeunes générations sortent de cette période **désillusionnées**, doutant que la raison seule puisse sauver l'humanité.

Dans ce contexte troublé, l'attention se déplace :

Les Lumières demandaient « Que peut-on savoir avec certitude ? »

Le romantisme répond : « Que puis-je ressentir avec intensité ? »

Le romantisme met donc au centre **l'expérience personnelle**, **le sentiment**, **l'imagination** et **le regard intérieur**.

La vérité n'est plus dans les principes universels, mais dans **l'expression sincère du moi**.

La naissance du romantisme français en littérature

En France, le romantisme se développe plus lentement que chez les Allemands ou les Anglais. Sous **Napoléon**, l'art officiel reste attaché au **classicisme**.

Mais en **1813**, un tournant décisif a lieu avec **Madame de Staël** et son ouvrage *De l'Allemagne*. Bien que censuré par l'Empereur, ce livre fait découvrir aux Français la philosophie et la littérature romantiques d'Allemagne — celles de **Goethe**, **Schiller** et **Schlegel**.

Madame de Staël y affirme que la France doit dépasser ses modèles antiques pour retrouver **la profondeur spirituelle et la sincérité émotionnelle** de la littérature allemande.

En parallèle, **Chateaubriand** joue un rôle essentiel.

Ses œuvres *René* et *Le Génie du christianisme* (toutes deux publiées en 1802) mettent en avant les thèmes typiquement romantiques :

- la **mélancolie**,
- la **foi religieuse**,
- la **nostalgie du passé**, surtout du **Moyen Âge**.

Chateaubriand explore le **tourment intérieur** et la **beauté du sentiment**, ouvrant la voie à toute une génération d'écrivains.

Le triomphe public du romantisme arrive en **1830** avec la fameuse "**Bataille d'Hernani**". Lors de la première du drame de **Victor Hugo**, les partisans du **classicisme** et les jeunes **romantiques** s'affrontent violemment dans la salle.

Ce choc marque le **passage symbolique d'un monde à l'autre** : le triomphe de **l'émotion sur la règle**, de **l'innovation sur la tradition**.

Les grandes étapes du mouvement romantique

Le romantisme français se développe en **trois périodes principales** :

1. La période des débuts (1800–1820)

Les premières œuvres de **Chateaubriand** posent les bases du mouvement : un ton mélancolique, une quête spirituelle, un retour à la nature et à l'intimité. Les influences étrangères (notamment allemandes et anglaises) nourrissent cette première sensibilité romantique.

2. L'âge d'or (1820–1840)

C'est le moment où le romantisme s'épanouit pleinement. Les grands auteurs de cette époque :

- **Victor Hugo** (poésie et théâtre),
- **Lamartine** (*Méditations poétiques*, 1820),
- **Musset**, avec ses textes intimes et passionnés.

Leur écriture met en avant **le moi, les émotions, la souffrance, l'amour**, et une recherche de **forme nouvelle**.

Ce qui compte avant tout, c'est **l'authenticité du sentiment**.

3. La période tardive (1840–1850)

Le romantisme s'ouvre à des **préoccupations sociales et politiques**, notamment après les **révolutions de 1848**.

Les écrivains y expriment un désir de **justice** et de **changement**.

Progressivement, ce mouvement évolue vers le **réalisme**, mais la recherche de **vérité émotionnelle** continue d'imprégner la littérature française.

L'expression autobiographique et les confessions littéraires

L'ouvrage *Les Confessions* de **Jean-Jacques Rousseau** a servi de **modèle fondateur** pour l'écriture autobiographique romantique.

Rousseau y livre une **révélation de soi totale**, sans détour ni pudeur, où il expose ses faiblesses autant que ses élans.

Les écrivains romantiques vont s'inspirer de cette démarche : pour eux, la **vraie création artistique** passe par la **sincérité absolue des émotions**.

L'auteur et sa vie deviennent dès lors **indissociables** — un phénomène nouveau dans l'histoire littéraire.

Cette idée se retrouve parfaitement dans les *Méditations poétiques* (1820) d'**Alphonse de Lamartine**.

Son célèbre poème *Le Lac* transforme son **chagrin personnel** — la mort de sa bien-aimée **Julie Charles** — en une **méditation universelle** sur le **temps**, la **mémoire** et la **fragilité de la vie**. Ainsi, le sentiment individuel devient une **expérience partagée**, capable de toucher tous les lecteurs.

Au cœur de la littérature romantique se trouve une **relation nouvelle entre l'auteur et le lecteur** :

Ce que tu lis est vrai, ressenti, vécu.

Cette **promesse d'authenticité** crée une **intimité inédite** entre écrivain et lecteur.

Lire un texte romantique, ce n'est plus seulement découvrir une histoire : c'est **entrer dans la confiance de l'auteur**, partager son émotion et son humanité.

L'esthétique de l'expression de soi romantique

Briser les formes classiques : les nouvelles libertés littéraires

La révolution romantique ne se limite pas aux thèmes : elle transforme aussi **la forme même de la littérature**.

Dans la célèbre **préface de *Cromwell*** (1827), **Victor Hugo** publie ce qui deviendra le **manifeste du romantisme français**.

Dans ces pages enflammées, il déclare la guerre aux **contraintes classiques** et affirme que le théâtre moderne doit mêler **le sublime et le grotesque**, tout comme la nature et la vie humaine unissent grandeur et laideur.

« Le grotesque est une des plus grandes beautés du drame », écrit-il, provoquant le scandale d'une élite littéraire encore attachée aux règles du XVIIe siècle.

Cette **libération des normes classiques** n'est pas restée une simple théorie.

Sur scène, les **dramaturges romantiques** abolissent les fameuses **trois unités** qui régissaient le théâtre français depuis Corneille et Racine :

- **unité de temps** (une action en 24 heures),
- **unité de lieu** (un seul décor),
- **unité d'action** (une intrigue unique, sans épisode secondaire).

Les pièces de Hugo s'étendent sur **plusieurs jours, plusieurs lieux, plusieurs intrigues** : elles reflètent la complexité du monde réel, refusant tout ordre artificiel.

En poésie, même le **vers alexandrin** (12 syllabes) est **malmené** :

les poètes pratiquent l'**enjambement** (les phrases qui débordent d'un vers à l'autre), déplacent les **césures**, mélangent les **rythmes**.

Ces innovations, d'abord jugées choquantes, ouvrent de **nouvelles possibilités musicales** pour exprimer les émotions.

Beaucoup d'œuvres romantiques restent **inachevées volontairement**.

Les fragments, ébauches ou textes interrompus ne sont pas des accidents : ils traduisent l'idée que **l'expérience humaine est, elle aussi, incomplète et infinie**.

En laissant des zones ouvertes, les auteurs invitent le lecteur à **participer** à la création, à **prolonger l'émotion** — tout le contraire du classicisme, qui visait la perfection et la clôture.

La nature, miroir de l'âme

Pour les écrivains romantiques, la **nature** n'est pas un simple décor : elle est **vivante, sensible**, et **répond aux émotions humaines**.

Cette correspondance entre **paysages extérieurs** et **états intérieurs** est au cœur de l'esthétique romantique.

Le poème *Le Lac* (1820) d'**Alphonse de Lamartine** illustre parfaitement cette relation.

De retour au **lac du Bourget**, où il avait vécu le bonheur avec sa bien-aimée disparue, le poète s'adresse au paysage comme à un témoin compatissant :

« Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure ! Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir ! »

Les romantiques décrivent la nature selon deux grands types de beauté :

- le **sublime** : les montagnes, les orages, les cascades — tout ce qui provoque à la fois **admiration et vertige**,
- le **pittoresque** : les paysages doux, les ruines, les chemins sinueux — qui éveillent le **rêve et la contemplation**.

Ils pratiquent aussi ce qu'on appelle la "**personnification de la nature**" :

les tempêtes deviennent furieuses, les fleurs pleurent, le vent murmure — la nature **partage les émotions humaines**.

Ce n'est pas une simple figure de style : c'est l'expression d'une **croissance profonde dans l'unité du monde vivant**.

L'homme et la nature ne font qu'un — ils se répondent, se reflètent, s'écoutent.

L'exotisme, l'histoire et le gothique : les visages de l'imaginaire romantique

L'imagination romantique cherche sans cesse à **fuir la société bourgeoise moderne**, jugée froide et matérialiste.

Une échappatoire majeure est l'**orientalisme** : les écrivains comme **Théophile Gautier** ou **Alfred de Vigny** imaginent un **Orient fantasmé**, sensuel, mystérieux, passionné — tout ce qui manque à l'Europe industrialisée.

De même, le **Moyen Âge** devient un espace rêvé où **la foi domine la raison**, où **l'émotion et l'aventure** remplacent la rigueur classique.

Ce n'est pas une reconstitution historique fidèle, mais une **réinvention poétique et nostalgique** : un passé idéalisé où les valeurs spirituelles et la passion semblent plus vraies.

Enfin, les éléments **gothiques** — châteaux en ruine, apparitions, malédictions, ombres et secrets — permettent d'explorer **le côté sombre de l'âme humaine**, celui que la raison avait refoulé.

Ce goût du fantastique et du monstrueux trouve son apogée dans **Notre-Dame de Paris** (1831) de **Victor Hugo**.

La cathédrale y devient à la fois **décor historique** et **symbole de l'humanité**, mélange de grandeur et de misère.

Le personnage de **Quasimodo**, monstrueux mais profondément humain, incarne cette idée romantique que **l'apparence cache souvent la véritable beauté intérieure**.

L'héritage du romantisme et son influence sur la vision moderne du moi

De la révolte à la tradition littéraire

Ce qui, au départ, fut une **révolte artistique radicale contre les règles établies** est peu à peu devenu **une tradition littéraire reconnue**.

Les premiers romantiques étaient de véritables **révolutionnaires** : ils s'opposaient aux lois du classicisme et à la froide raison, au nom de **l'émotion** et de **l'individualité**.

Mais à la fin du XIXe siècle, ces voix autrefois scandaleuses étaient **étudiées à l'école** : leur rébellion s'était **institutionnalisée**.

C'est là tout le **paradoxe du romantisme** : il a fait de la révolte... une tradition.

Quand la pièce *Hernani* de **Victor Hugo** provoque une émeute en 1830, c'est un **acte de rébellion artistique**.

Quelques décennies plus tard, ces mêmes œuvres sont **admises au Panthéon des classiques**.

Les procédés qui choquaient hier — mélange des registres, exaltation du moi, liberté formelle — deviennent des **outils d'écriture enseignés aux jeunes auteurs**.

Charles Baudelaire fait le lien entre le romantisme et la modernité.

Avec *Les Fleurs du Mal* (1857), il **prolonge** l'héritage romantique tout en le **dépouillant de sa naïveté**.

Comme les romantiques, il explore **l'âme humaine** et ses tourments, mais avec un regard plus lucide, plus sombre.

Ses poèmes ouvrent la voie au **symbolisme** et au **modernisme**, qui s'appuieront sur le romantisme tout en s'en détachant.

Les **post-romantiques** — comme **Flaubert**, **Mallarmé** ou **Rimbaud** — conservent l'idée d'une **vision personnelle du monde**, mais ils refusent les excès de sentimentalisme.

Ils gardent le culte du moi, mais le traitent avec **ironie** ou **distance critique**.

Les origines romantiques de l'individualisme moderne

Notre façon actuelle de penser **l'identité** vient en grande partie du romantisme.

Avant lui, l'individu se définissait surtout par **sa place dans la société, sa famille ou sa religion**.

Les romantiques, eux, placent **le moi intérieur au centre** :

la vraie identité se trouve dans **les sentiments personnels, la perception unique** de chacun, et **l'expression sincère de soi**.

Cette quête d'**authenticité** — être fidèle à ce que l'on ressent, même contre les conventions — est devenue une **valeur moderne essentielle**.

Quand on parle de "se trouver soi-même" ou "être vrai avec soi", on répète, sans le savoir, la **leçon des romantiques** :

La vérité de l'individu vaut plus que les normes collectives.

La filiation entre le **romantisme** et notre **culture du développement personnel** est directe. Les poètes romantiques cherchaient à **exprimer leurs émotions les plus profondes** ; aujourd'hui, nous cherchons à **réaliser notre potentiel** ou à **vivre pleinement selon notre nature**.

Les tests de personnalité, les livres de croissance personnelle ou même certaines luttes identitaires héritent tous, d'une certaine manière, du **culte romantique du moi**.

Les échos contemporains du romantisme

Au XXe siècle, le **courant existentialiste** reprend les grandes questions du romantisme : la **liberté individuelle**, la **quête de sens**, la **fidélité à soi-même**.

Des auteurs comme **Sartre** et **Camus** explorent la solitude, la responsabilité et la nécessité de construire soi-même sa vie — des thèmes qui auraient profondément parlé à **Byron** ou **Shelley**.

Dans la littérature française actuelle, des écrivains comme **Michel Houellebecq** évoquent le **vide affectif** et la **désillusion moderne** — une forme de *mal du siècle* adaptée à notre époque. Et **Annie Ernaux**, avec son écriture autobiographique, prolonge la tradition romantique du **moi comme matière première de la création**.

Mais c'est sans doute à travers le **monde numérique** que le romantisme connaît son avatar le plus surprenant.

Les **réseaux sociaux** ont transformé le **cri du moi** en **pratique quotidienne**.

Chaque publication Instagram, chaque tweet ou story devient une **mini-déclaration romantique** : "je ressens, donc j'existe".

Cette mise en scène de soi, même superficielle, prolonge à sa manière la vieille aspiration romantique : **partager ses émotions pour exister aux yeux des autres**.

Aspect	Contenu essentiel
 Période	Vers 1800 – 1850 (essor après la Révolution française, apogée entre 1820 et 1840)
 Origine	Réaction contre les Lumières et le classicisme : refus de la raison froide, exaltation du sentiment et du moi
 Philosophie	L'individu et l'émotion au centre de tout : la vérité naît de l'expérience personnelle plus que des règles ou de la raison
 Contexte historique	Révolution française, Empire napoléonien, désillusion et instabilité politique → besoin d'expression intérieure et spirituelle
 Caractéristiques littéraires	- Liberté des formes (théâtre, poésie, roman) - Mélange des registres (sublime + grotesque) - Expression du moi et des émotions - Rôle

Aspect	Contenu essentiel
	symbolique de la nature - Goût pour l'histoire, le rêve, l'exotisme, le gothique
 Révolte contre le classicisme	Victor Hugo (<i>Préface de Cromwell</i> , 1827) : rejet des trois unités , défense du mélange des styles et de la liberté créatrice
 La nature	Miroir de l'âme : la nature ressent, pleure, console, partage les émotions humaines
 Le moi et l'autobiographie	Rousseau (<i>Confessions</i>) → modèle de sincérité ; Lamartine (<i>Le Lac</i>) → émotion personnelle transformée en vérité universelle
 L'imaginaire romantique	- Exotisme (Orient fantasmé) - Moyen Âge revisité (foi, passion, noblesse du cœur) - Gothique (mystère, ruines, malédictions)
 Langue et style	- Rupture du vers classique - Enjambements, rythme libre - Œuvres parfois inachevées (fragment = symbole de la vie infinie)
 Grands auteurs	- Victor Hugo : <i>Hernani</i> , <i>Notre-Dame de Paris</i> , <i>Les Contemplations</i> - Chateaubriand : <i>René</i> , <i>Le Génie du christianisme</i> - Lamartine : <i>Méditations poétiques</i> - Musset : <i>On ne badine pas avec l'amour</i> - Madame de Staël : <i>De l'Allemagne</i>
 Thèmes dominants	- Le moi souffrant et la mélancolie (<i>mal du siècle</i>) - L'amour, la nature, la mort - La nostalgie du passé - La quête de liberté et d'absolu
 Évolution	- 1800–1820 : Premiers romantiques (Chateaubriand, Staël) - 1820–1840 : Âge d'or (Hugo, Lamartine, Musset) - 1840–1850 : Romantisme social et politique (Sand, Hugo)
 Héritage	- Influence sur le réalisme et le symbolisme - Naissance de la notion moderne d' individualisme et d' authenticité - Héritage dans l' existentialisme , l' autofiction , et même les réseaux sociaux (culte du moi)

À RETENIR POUR LE BAC — Le Romantisme

1. L'idée essentielle

Le **romantisme** naît au début du XIXe siècle comme une **révolte contre la raison froide** des Lumières et les règles du classicisme.

Il place **le moi, l'émotion et l'imagination** au cœur de la création artistique.

L'écrivain romantique cherche avant tout à **exprimer sa vérité intérieure** et à **faire vibrer le lecteur**.

2. Contexte historique

- Après la **Révolution française** et l'**Empire napoléonien**, l'Europe traverse un **siècle de bouleversements**.
 - La société est désenchantée, les jeunes auteurs ressentent un **mal du siècle** : mélange de mélancolie, d'idéal et de révolte.
 - Le romantisme devient une **réponse à cette crise morale et spirituelle**.
-

3. Les grands principes

Idées clés du mouvement

- **Expression du moi** L'auteur se confie, mêle sa vie et son œuvre (Rousseau, Lamartine).
 - **Nature vivante** Miroir de l'âme humaine, lieu de refuge et de communion.
 - **Liberté des formes** Rupture avec les règles classiques (unités de temps, lieu, action).
 - **Goût de l'ailleurs** Exotisme, Moyen Âge, gothique : quête d'intensité et d'absolu.
 - **Fusion des contraires** Sublime et grotesque, beauté et souffrance coexistent (Hugo).
-

4. Auteurs et œuvres à citer

- **Chateaubriand**, *René* → le héros mélancolique et solitaire.
 - **Madame de Staël**, *De l'Allemagne* → introduit le romantisme allemand en France.
 - **Lamartine**, *Le Lac* → émotion intime transformée en universel.
 - **Victor Hugo**, *Cromwell*, *Hernani*, *Notre-Dame de Paris*, *Les Contemplations* → manifeste du mouvement et figure majeure.
 - **Musset**, *On ne badine pas avec l'amour* → la souffrance du cœur.
-

5. Notions clés à maîtriser

- **Mal du siècle** → désillusion, solitude, spleen avant l'heure.
- **Sublime** → grandeur qui émeut jusqu'à la terreur.
- **Pittoresque** → beauté douce et irrégulière.
- **Grotesque** → le laid, le monstrueux, mais plein d'humanité.

- **Fragment** → œuvre inachevée volontairement, symbole de la vie imparfaite.
-

6. Citations prêtes à placer

- « Le drame doit mêler le sublime et le grotesque. » — *Victor Hugo, Préface de Cromwell*
 - « Ô temps ! suspends ton vol... » — *Lamartine, Le Lac*
 - « Le moi est haïssable » (Pascal) → *réponse romantique : le moi est sacré.*
 - « J'ai mis mon cœur à nu. » — *Baudelaire* (héritier du romantisme)
-

7. Évolution et héritage

- 1800–1820 → Premiers élans (Chateaubriand, Staël).
 - 1820–1840 → Âge d'or (Hugo, Lamartine, Musset).
 - 1840–1850 → Romantisme social (George Sand, Hugo).
 - Après 1850 → Passage vers le **réalisme**, puis le **symbolisme**.
 - Aujourd'hui : on retrouve son héritage dans l'**existentialisme**, l'**autofiction** et même les **réseaux sociaux** (culte du moi, authenticité, émotion).
-

8. Pour briller à l'oral

- Compare **Hugo et Lamartine** : liberté créatrice vs émotion intime.
- Cite la **Préface de Cromwell** pour la rupture formelle.
- Illustre avec *Le Lac* ou *Hernani* selon le thème du corpus.
- Explique que le romantisme, c'est **l'art de sentir et d'exister avec intensité**.

À retenir pour le Bac – Le Romantisme

Idée essentielle

Expression émotionnelle,
culte du moi,
rupture avec la
raison classique

Contexte historique

Fin du XVIIIe siècle,
réaction aux
bouleversements
révolutionnaires

Principes et thèmes majeurs

Subjectivité, nature,
mélancolie, goût
de l'exotique et du passé

Auteurs-clés et héritage

Hugo, Lamartine, Musset,
influence sur l'in-
dividualisme moderne

„Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé.“

Lamartine

LE ROMANTISME – FICHE DE RÉVISION

Cours Bac • version complète

CONTEXTE HISTORIQUE ET ORIGINES

Fin du XVIIIe siècle : réaction au rationalisme des Lumières. Révolution de 1789, Terreur et Empire : désillusion, quête de sens. En France : rôle décisif de Mme de Staël (De l'Allemagne, 1813) et de Chateaubriand (René, Le Génie du christianisme).

IMAGINAIRE : EXOTISME & GOTHIQUE

Orient fantasmé (Gautier, Vigny). Moyen Âge réinventé : foi, passion, noblesse du cœur. Gothique : ruines, malédictions, fantastique – ex. Hugo, Notre-Dame de Paris (1831).

AUTEURS ET ŒUVRES À CITER

Victor Hugo : Hernani ; Notre-Dame de Paris ; Les Contemplations. Lamartine : Méditations poétiques. Chateaubriand : René ; Le Génie du christianisme. Musset : On ne badine pas avec l'amour. Mme de Staël : De l'Allemagne.

HÉRITAGE ET POSTÉRITÉ

Vers le réalisme et le symbolisme. Naissance d'une conception moderne de l'individu (authenticité, vérité du moi). Échos contemporains : existentialisme, autofiction, culture des réseaux sociaux.

EXPRESSION DU MOI

Modèle : Rousseau, Les Confessions → sincérité totale, « je » au centre. Poésie du moi : Lamartine, Méditations poétiques (1820) – Le Lac. Pacte d'authenticité : ce qui est dit a été ressenti / vécu.

ESTHÉTIQUE ROMANTIQUE

Liberté formelle (Hugo, Préface de Cromwell, 1827) : mélange sublime/grotesque, rejet des trois unités. Poésie : alexandrin assoupli, enjambements, rythmes variés. Nature miroir de l'âme : sublime et pittoresque, personnification.

NOTIONS-CLÉS

Mal du siècle ; sublime / pittoresque ; grotesque ; fragment ; authenticité ; individualisme ; imagination ; liberté des formes.

ÉVOLUTION DU MOUVEMENT

1800–1820 : premiers élans (Chateaubriand, Staël). 1820–1840 : âge d'or (Hugo, Lamartine, Musset). 1840–1850 : romantisme social et politique (Sand, Hugo).

« Le drame doit mêler le sublime et le grotesque. » — Victor Hugo, Préface de Cromwell (1827)