4200 Notz
mardi 6 janvier 2015

1. **Introduction au cours: syllabus, explication des textes, philosophie du cours, etc.**
2. **Remplir le truc**
3. **Qu'est-ce que c'est que le 20e siècle? C'est quand le 20e siècle? C’est quoi le Modernisme ? Quels sont les grands événements qui l'ont marqué? *Try to elicit events from any kids who were in 3010…***

* **Politique:** Avant 1914, 1914-1939, 1940-45, 1946-1968, depuis 1968.

1. Avant la guerre, des crises. L'affaire **Dreyfus**, la séparation de **l'Église** et **l'État**, la montée du **socialisme**, l'exploitation des **ouvriers**. Ce sont des situations propriétaires du 19e.
2. On peut proposer que le 20e commence avec le commencement de la guerre **1914-1918**: Pourquoi? (la guerre moderne, chars, mitrailleuses, gaz, tranchées). Aussi la grippe, peste moderne. Avènement du socialisme par la **révolution communiste** en Russie (1917). Guerre **idéologique**.

Par contre, on peut insister aussi que certains mouvements artistiques et philosophiques modernes ont commencé AVANT 1914 (modernisme, symbolisme, impressionnisme, etc.).

1. 1919-1939: **Désarmement**, **sécurité collective échoués**, et la montée du **totalitarisme** (Hitler, Franco, Mussolini, Staline). Épuisement militaire et moral: **Invasion** en juin 1940.
2. 1940-45: **L'occupation**: la **résistance** et la **collaboration**.
3. 1946-68 et au-delà: **instabilité** politique: division de victoire, la **décolonisation**, le Viêt-Nam, l'Algérie, De Gaulle, la **révolution estudiantine**, la **cohabitation** sous Mitterrand. Chirac, Sarkozy, et François Hollande. Côté politique, une grande perte de prestige internationale. Menace atomique et terroriste. L’expansion du féminisme et la vague féminine.
4. Depuis : La diaspora – Les Antilles, le Maghreb, le Canada. Conscience d’une **tension**, due à l’accélération de l’histoire, entre **la tradition** et **la révolution**. La déconstruction, le post-modernisme, la fin du période socialiste mitterrandien. La menace terroriste et la tension avec les USA.

* **Politique:** Avant 1914, 1914-1939, 1940-45, 1946-1968, depuis 1968. Par le calendrier, le 20e c'est cent ans, mais du point de vue de l'art et de la littérature, c'est différent. **L'Art:** L'âge des "ismes," mais aussi des individus inclassables. L'art abstrait: la création est le but, pas la représentation. **La Méta-réprésentation**. Musique atonale. L’arrivée et développement du 7me art : le cinéma et son ébranlement de tous les genres,les arts traditionnels, le langage, le pensée. Autonome et d’un statut comparable par les années 40. Quête des essences : *poésie* pur, *roman* pur, *peinture* pure, *théâtre* pur, etc.

1. Avant 1914: "Le Modernisme," évolution du naturalisme (Zola), du symbolisme (Mallarmé), du lyrisme (Apollinaire), l'analyse de l'intellect (Valéry), la psychologie (Freud), la temporalité et la mémoire (Proust). C'est **la belle époque**. Le septième art: avènement du **cinéma**, **le Fauvisme** (cf. en bas), **le futurisme.**
2. 1919-1939: **L'horreur** et **l'irréalité** de la guerre, le **dégoût** de l'organisme humain. Dadaïsme, Surréalisme, Cubisme, le théâtre de la Comédie humaine et renaissance de la tragédie du 17e. La littérature de la grandeur humaine. L'acte de création devient son objet. Valéry, Breton, Gide, Giraudoux, Malraux, St. Exupéry.
3. 1940-45: L'incroyable rechute : le théâtre de **l'Absurde** et la littérature **engagée**. Sartre (existentialiste), Camus (existentialiste révolté - Sisyphe) Aragon/Eluard (résistants). Littérature expérimentale - les "antis."
4. 1946-58, Beckett, Ionesco, Genet (théâtre de l'absurde), Robbe-Grillet, Sarraute, Butor (le nouveau roman) et la **critique de la structure.** Interrogation de l'acte créateur inspirée par le ciné.
5. 1968 et depuis: Les nouvelles vagues - le féminisme, la diaspora francophone, la déconstruction (qui n'était pas vue pareillement en France – cf. en bas), et encore de littérature expérimentale. Écriture féminine, Queer theory, etc.

* **Influences étrangères:** Einstein (la relativité), Freud (la psychanalyse, la littérature, la morale), Kierkegaard et Heidegger (la phénoménologie), Kafka (l'absurde), Joyce et les romanciers/dramaturges américains, le primitivisme et l'art nègre américain. Le jazz, la musique et les médias populaires.
* **Civilisation ou Barbarie?** L'angoisse devant le paradoxe entre le progrès matériel et la tragédie d'une population mondiale qui est pour la plupart pauvre et ignorante. Comment réconcilier une civilisation qui comprend la structure même de la matière, mais qui utilise cette connaissance pour détruire? « Être ou Néant? »

Le Naturalisme : mouvement littéraire internationale qui met l’accent sur les descriptions scientifiques et objectives des réalités humaines : ces auteurs montraient la société telle qu’elle était, aucun sujet n’était inabordable. Amplification forte du **Réalisme**. Cf. **Zola**

Le Symbolisme : Une réaction littéraire et spiritualiste qui cherche à trouver d’autres moyens d’expression que dépassent la simple représentation réaliste, les certitudes scientifiques du matérialisme et le naturalisme. Cf. **Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé**

Fauvisme : l’évolution de l’impressionnisme et du pointillisme, caractérisé par :

* la simplification et l'accentuation des formes,
* l'autonomisation relative de la couleur,
* l'aplatissement de l’espace,
* l'apparence d'improvisation rapide,
* la texture, brutalement visible,
* l'immédiateté agressive.
* des rejets, en particulier celui du modelé traditionnel, de la sophistication décorative et de la thématique littéraire mis en avant par les artistes symbolistes.

Le Futurisme : rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines et la vitesse. Art officiel fasciste de Mussolini, graffiti comme un médium artistique, etc.

La Déconstruction : Derrida suggère le terme de *différance*, une sorte de **mot-valise** combinant « différence » et le participe présent du verbe « différer » : « différ**a**nt ». En d'autres termes, les différentes significations d'un texte peuvent être découvertes en décomposant la structure du langage dans lequel il est rédigé.

Tout commence à un centre, qui suppose une opposition entre deux points binaires : bien/mal, clair/obscur, masculin/féminin, raison/tort, etc. Dans la culture occidentale, il y en a toujours un qui est subordonné à l’autre. Langage écrit/langage parlé. L’un ne peut pas exister sans l’autre : « Que la lumière fut. » L’absence de qqch signifie son existence. Privilège de la présence : masculin/pénis, parole /personne qui parle.

Devoir: Lisez les photocopies et racontez-nous un aspect du siècle qui vous intéresse et pourquoi.

jeudi 8 janvier 2015

1. Quels sont vos intérêts?
2. Comme continuation du courant romantique, la forme de l’expression littéraire ante-bellum était **la poésie** La **poésie** avant 1914: Maurice Maeterlinck, Jules Romains, Guillaume Apollinaire, Charles Péguy, Blaise Cendrars. Il y avait des **Revues (200), des manifestes, et des écoles.**

* La fin d'une longue période d'évolution poétique romantique depuis La Génie du Christianisme (Chateaubriand en 1802). Romantisme, Réalisme, Naturalisme, Symbolisme. Toujours en vogue ; soirées littéraires, cafés littéraires dominaient toujours. Influence du roman aussi. Beaucoup de manifestes, écoles, et revues poétiques. **Anciens débutants de 1880-1890.**
* Évolution des formes traditionnelles (sonnet, octet, quatrains, etc.) qui fait honneur aux antiques commencent à donner la voix au **vers-librisme**. **Retour aux et dépassement des apparences.** Abandon du monde cérébral de Mallarmé. Moins hermétique que les symbolistes, mais toujours très musicale. Lyrisme. Sujets moins abstraits. **Investigation poétique, interprétation simultanée. Naissance du cubisme. (Showpictures from LM or Internet) :

  John Golding,** historien de l’art et spécialiste de ce mouvement, a dit : « le cubisme est un langage pictural absolument original, une façon d’aborder le monde totalement neuve, et une théorie esthétique conceptualisée. On comprend qu’il ait pu imprimer une nouvelle direction à toute la peinture moderne »

1. **Guillaume Apollinaire (1880-1918):** un des poètes "massacrés" (Bernard, Despax, Drouot, De la Salle, De la Ville de Mirmont). Blessé à la tête dans la guerre, mort à l'instant même de l'Armistice en 1918. Charles Péguy avait été tué en 1914.

* Né **Wilhelm Apollinaris** à Rome. Immenses lectures à cause de son **mouvement constant** en roulotte. Nice, Monaco, Cannes, Wallonie, Berlin, Munich. Il était anarchiste et feuilletoniste. Devenu ami de Vlaminck, Picasso, Max Jacob. **Affaire de larcin de la Joconde au Louvre avec Picasso (21.08.1911)**. Engagé en guerre volontairement en 1914 et blessé à la tempe en 1916. Reconnu comme précurseur des mouvements à venir comme le Dadaïsme, le Surréalisme. Mort le 9 novembre, 1918, de la grippe espagnole.
* Son grand travail: **Alcools**, 1913. Aussi, **Calligrammes**. Une **anti-tradition** de "poèmes-conversations." Un peu symboliste, c'est à dire, attaché au **signifiant**, il est aussi attaché aux réalités diverses du monde concret.
* Avant "Alcools," si son imagination était toujours révolutionnaire, sa versification ne l'était pas. Mais la nouvelle collection était tout à fait une innovation poétique à tous les nivaux.Influencé profondément par le **"Cubisme"** de ses peintres contemporains. **Auto-écriture**: Écriture du subconscient.
* **Alcools** (Eau de vie): Reflet de sa poésie entre 1998 et 1912. Poésie sans ponctuation.

1. Lecture de **"Le Pont Mirabeau"** s'il y a temps… **Listen to « ViveVoix » version online…**

Devoir: Lisez et préparez les poèmes d'Apollinaire

mardi 15 janvier 2013

1. **Vérifier les projets indépendants**
2. **La poésie d'Apollinaire:**

* **Le Pont Mirabeau:** La fuite du **temps** et de **l'amour**. **Listen to « ViveVoix » version**

1. Résignation au **changement** / espoir violent de **permanence**
2. Mouvement de l'eau du premier vers, mais la Seine reste la Seine: **fuite/durée (Héraclite :** "On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve ", écrit-il.
3. "**Amours**" est le mot clé
4. "Do I have to remember? » Lassitude et résignation devant le **souvenir**
5. **"La joie…**" Succession dans le temps, mouvement.
6. **"Les jours…"** Le temps coule autour de moi. Wishes it were "**nous** demeurons"
7. **"Les mains…"** Retournons à **"Nous":** désir de permanence

* **Mai** (à sauter cette fois)
* **Le Colchiques: Amertume**

1. Couple fleur/troupeau correspond au moi/toi.
2. Paysage/état d'âme où le poète est amoureux (vénéneux)
3. Enfants font partie du moi/toi
4. Le mot "**Colchiques**" est inhospitalier, acide, et abrupt.
5. C’est donc **l’inverse** du mythe de la femme fleur.
6. Thème des enfants est dur: les "C" durs.
7. Thème de l'amour est doux: "Mère" (M) mais chez Apollinaire, le thème du mal aimé le voit comme **A**-mer

* **Liens: Unification/isolement:** 4 premiers vers établissent un **espace géographique et temporel**

1. Cris, cloches, rails: unissant les hommes
2. Strophe 2: **liberté** & union humaine en contraste avec les **cordes** de strophe 1
3. Araignées-pontifes: Spider web: Exact center of poem. Toutes les cordes convergent
4. **Concorde**: "Agreement," la Place de la Concorde à Paris, Communion humaine.
5. Tours de Babel (isolement) Ponts (union, séparation, dispersement)

* **La Colombe: look at text**

mardi 20 janvier 2015

1. **Valéry:** (1871-1945)

* Études médiocres, sans éclat à Montpellier. Entrée dan l'école de droit, il aime les mathématiques. Service militaire. Épris de la poésie symboliste de Mallarmé. Musique de Debussy.
* 1892: **Crise intérieure**: Il rejette la poésie en faveur de l'activité intellectuelle. Connaissance de soi, rigueur et sincérité de la pensée.
* **25 ans** de silence, poste administrative dans l'armée. L'entraînement de l'intellect. 2-3 heures de pensée solitaire chaque jour. Contemplation des grands mystères.
* Mais il n'avait jamais abandonné les milieux artistiques! Les mardis de Mallarmé, Il fréquentait les musiciens et les peintres, il s'est marié avec la nièce de la femme de **Manet.**
* "La Jeune Parque" annonçait son retour à la poésie. On l'a convaincu à publier ses poèmes de jeunesse. Succès immédiat.
* Il a publié le recueil: **Charmes**, et puis il est devenu "Un Homme de Lettres." Préfaces, articles, interventions littéraires, conférences, etc. Il était le **poète de l'état**.
* Il a établi une esthétique de la **poésie pure** - dépourvue de tout aspect de la **prose**. **Langage dans le langage: "**la transmission d'un état poétique qui engage tout l'être sentant." "**Charmes**," ou "Carmina" en Latin, veut dire **poèmes** ET **incantations, ensorcellements, moyens magiques**.
* La chose la plus important: c'est une esthétique recherchée, consciente, délibérée, et voulue. Les symbolistes du XIXme.

1. **Les poèmes:**

Les Pas: poème symboliste avec un sens littéral et un sens symbolique. Les pas d'une femme/amante, et l'attente amoureuse de l'homme avant l'acte sexuel. L'attente du poète qui précède l'acte créateur.

"Les pas": obsession d'un rythme que le poète écoute intérieurement.

"Enfants de mon silence": les mots du poète

Valery s'intéresse au moment créateur où il n'y a que de la musique qui attend les mots. Like a songwriter. **Le moment de la poésie pure**. L'extase du poète arrive à ce moment-là

"Procèdent muets et glacées.": La pensée est toujours supérieure au résultat publié, et une fois publié, un poème est muet et statique.

"Personne pure ombre divine," c'est la Muse, pas l'amante. **L'Amante**.

"Dons": cadeaux donnés par la femme, l'inspiration donnée par les Dieux.

Strophe 3-4: n'oublions pas que l'attente est une extase pour le poète.

Le poème habite les pensées du poète anxieux, et un baiser, c'est que la mère donne à l'enfant pour le calmer.

Strophe 4: le moment de création arrive (n'être/naître), l'acte est accompli, et on est maintenant plus formel. "Time for a cigarette, communication is less intimate, more formal, less PURE."

La Fileuse:

1. Elle se dodeline et s'incline (poses & dozes)
2. La vie qui file comme la laine dans un rouet
3. Croisée: Crossroads, but also window.
4. Boire l'azur (dream)
5. Toute rime féminine, enjambement, allitération.
6. Douceur et grâce qui indique la virtuosité du poète.

La Jeune Parque: faire ceci seulement pour la musique et le thème général

* Give them **l'Abeille** to work on as a group (if time).

FR 4200 Dailies, jeudi 22 janvier 2015

1. **Entre 2 guerres : Le Dadaïsme et le Surréalisme**

* **1916 : DADA: Révolte pure et totale,** désagrégation complète du langage et de la vie de l'esprit. **CONTRASTE :** Complètement et directement contre la philosophe de **Valéry.** Le nom signifie **l'irruption incontrôlée de la violence.** **Tristan Tzara**: «Je détruis les tiroirs du cerveau et ceux de l'organisation sociale: démoraliser partout et jeter la main du ciel en enfer, les yeux de l'enfer au ciel, rétablir la roue féconde d'un cirque universel dans les puissances réelles et la fantaisie de chaque individu.»
* **Détruisons tout, et ce qui reste sera la vérité, l'authentique.**
* **DADA = Liberté.**
* Éventuellement, on voulait **dépasser la négation dadaïste** pour apprendre et explorer.
* **Surréalisme: André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924:** «Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique du monde».

1. **Le Surréalisme, la continuation. CE N’EST PAS UN MOUVMENT LIMITÉ À LA LITTÉRATURE !

   Qu’est-ce que c’est que le surréalisme ?**

* **La Mort d'Apollinaire:** sa révolution et la profusion d'idées avaient éclaté.
* Le **Cubisme** de **Picasso** et d'autres dont **la Défense et illustration** Apollinaire avait écrit.
* La musique d'**Erik Satie**, qui a dit qu'il avait appris plus de musique auprès des peintres et des littérateurs que des musiciens.
* Le **cinéma**.
* Donc, le surréalisme est vu ainsi: ***«l'évolution générale de l'esprit, héritier … des expériences esthétiques qui se sont succédé depuis le romantisme profondément marqué enfin par les répercussions sociales, psychologiques, et morales de la Grande Guerre, il concerne toutes les formes de l'expression artistique, car il prétend remettre en question à la fois la matière, le langage, et la signification de l'Art.»***

3 visages du surréalisme:

Rupture et révolte: La poésie avait le rôle de pilote de cette révolution surréaliste. Ce n'est pas une série de nouvelles règles et de formes, mais c'est plutôt un moyen d'expérimenter et d'exprimer ce que le chef du mouvement, **André Breton**, avait appelé "**la Vraie Vie**." La poésie surréaliste, C'est "**un préambule expérimentale à la conquête effective d'une manière d'exister**" **(Read Apollinaire verse p. 371).**

Fécondité de l'insolite: la pratique de l'art comme *technique d'exploration de l'Inconnu* et de tous les "ailleurs." Le rêve, la démence, le songe, l'agonie, l'inconscient. Correspondance de **l'univers** et la **conscience humaine**. **Lisez** un peu de Breton du premier manifeste (ll 6-17, p. 375 des feuilles) Voyage baudelarien.

Now: everybody write, in English, for one minute. Don't stop, don't think, just write. Now read it out loud. Voilà l’Écriture automatique !!

Révolte et Communion: Le but, c'est la liberté des contraintes. Pour l'artiste, liberté des contraints artistiques, mais pour l'homme, liberté des contraintes sociales et psychologiques. C'est la ***pratique individuelle du «défoulement» freudien***. Moyen de participer dans un une émotion collective qui inspire et exprime les thèmes de la **communion humaine**.

Alors, c’est une **« révolte supérieure de la conscience individuelle »,** un refus de toutes les règles qu’on voudrait leur imposer au nom d’un idéal d’ordre ou de beauté. Aventuriers de l’esprit, anarchistes par tempérament comme par doctrine, ne formaient pas une école littéraire. Plutôt, ils **« se donnaient pour objet une nouvelle Déclaration de droits de l’homme et du citoyen : une reconquête de la liberté perdue ».**

Alors, **Qu’est-ce que c’est que le surréalisme ? une réalité supérieure ; une surréalité**

Show pictures from book and/or PowerPoint.

1. **Présentation Paul Éluard**

* Né Eugère Grindel en 1895, mort 1952. Bon élève et grand lecteur. 3 ans soigné en Suisse pour une lésion pulmonaire. Il écrivait de la poésie comme on respire, c’est-à-dire naturellement.
* Mobilisé en 1915 il a eu horreur de la guerre, car elle contredisait son affectation pour l’humanité. Après, il s’est lié avec les autres surréalistes Chagall, Picasso, Breton, Ernst. Adhésion en 1927 avec le Communisme. Horreur du fascisme, de la guerre en Espagne.
* Mobilisé encore en 1940 dans la résistance
* Comme Breton, Éluard est un des porte-paroles du surréalisme importants. Libération des valeurs qui menaient aux tranchées. La vue imaginative ; le rêve, la spontanéité. Connexion entre **la pensée surréaliste** et **l’ambition sociale**.

C’est la douce loi des hommes

De changer l’eau en lumière

Le rêve en réa lité

Et les ennemis en frères (Bonne justice)

* C’est une poésie accessible, écrit pour tout le monde. Pas cérébrale, pas érudit. Au lieu d’une « poésie pour les spécialistes », c’est plutôt une « poésie qui est dans la vie. »

1. **(see last week's texts), Reverdy, Jacob, Supervielle.**
2. **Michele: Paul Claudel**

Devoir: Lisez Proust

Fin

Jeudi 29 janvier 2015

Présentation de Devanye: Claudel

Marcel Proust - 1871 - 1922

* Fils d'un médecin renommé, il est atteint d'asthme à l’âge de 9 ans. Toujours en santé fragile. Soigné précieusement par sa mère.
* Attiré immédiatement par la vie mondaine. Il fréquente les cafés et les salons littéraires, artistiques, et politiques.
* Perte de son père en 1903, de sa mère en 1905. Il est ébranlé et atteint par des crises de santé. Il s'enferme dans sa chambre, il scelle les fenêtres, il tapisse les murs de liège. Il y reçoit quelques amis infréquemment, et il sort de temps en temps, mais pour la plupart du temps, il se consacre au travail. Quel travail? Retrouver le temps perdu.
* Son immense texte, **A la recherche du temps perdu**, n’est pas normalement reconnu par les critiques comme un ouvrage surréaliste. Mais moi je pense que vu l’importance du monde du subconscient chez les surréalistes, il est, en fait, un de ses meilleures exemples. En plus, le déroulement de ce texte, en première personne et en des phrases quelquefois presque interminables, donne l’impression de l’écriture automatique.

Regardez les photos

A la recherche du temps perdu: Histoire en première personne: 1913-1922

Du côté de chez Swann: uneassociation fortuite donne le "je" proustien l'occasion de se connecter à son passé. Le lecteur voit le portrait de Combray (Illiers) où l'auteur a vécu son enfance heureuse. C'est l'environ de M. Swann, un ancien clubman qu'il connaît et qu'il aime. Sa fille, Gilberte, sera plus tard son premier amour.

A l'ombre des jeunes filles en fleurs: Histoire de la fin de cet amour et il passe beaucoup de temps sur les plages normandes avec une bande de jeunes filles. Il fait la connaissance d'Albertine Simonet, son prochain amour.

Le Côté de Guermantes: L'autre côté de ses environs est le prestigieux château de Guermantes. A Paris, le "je" proustien tombe amoureux de la Duchesse de Guermantes, et il essaie, vainement, d'être reçu chez elle. Il est distrait par la mort de sa grand-mère et les débuts de sa liaison avec Albertine, mais éventuellement il est reçu au château, et il arrive à connaître la glorieuse et secrète aristocratie du faubourg St. Germain.

Sodome et Gomorrhe: Portrait de M. de Charlus, frère du duc de Guermantes. C'est un portrait des appétits bizarres et goûts anormaux de l'aristocratie mourante. Il retourne à Balbec et "sa petite bande," mais il voit aussi l'instabilité d'Albertine. Sous l'empire de la jalousie, il souffre d'une passion torturée pour elle.

La Prisonnière et Albertine disparue: Albertine accepte de vivre à Paris chez le narrateur, mais elle y est vraiment comme sa prisonnière. Le narrateur sent qu'elle lui échappe. Un matin, elle disparaît- il apprend plus tard de sa mort accidentelle et en souffre immensément. Introspective psychologique.

Le Temps retrouvé: La guerre survient, et le narrateur observe avec ironie les changements dans la société. Un jour, il se rend chez la Princesse de Guermantes, et il éprouve la révélation qui le mènera à justifier son récit: de le fixer en forme de roman qui raconte les moments d'un passée enfui. C'est ça trouver le temps perdu. Évidemment, l’auteur arrive à raconter son propre histoire, alors voilà le grand cercle textuel (et metatextuel) du roman.

Le texte

Devoir: lisez ce que vous n'avez pas encore lu, mais relisez l'univers dan une tasse de thé et écrivez un portrait du narrateur. 1-2 pages, marges standards. 300-400 mots. Justifiez vos conclusions en citant le texte au moins 3 fo**is.**

mardi 5 février 2013

1. **Le théâtre avant 1914**

* Pour la plupart du XIXme siècle, le théâtre n'était pas une force du mouvement romantique. L'échec des **Burgraves** (1843) a mis fin au succès du théâtre Romantique qui a vu son apogée avec **Hernani** (1830). On n'a pas beaucoup vu avant les deux succès d'Edmond Rostand: **Cyrano** (1897) et **L'aiglon** (1900). C'était le **néo-romantisme**, mais c'était vraiment la fin du théâtre romantique.
* Une force importante du théâtre en ce moment était plutôt **la farce**. Qu'est-ce que c'est que **la farce**? Elle grossit et grandit les **traits** et les **gestes**; elle diminue l'importance des **mots**. C'est une sorte de **merveilleux invraisemblable.** Rappel de **Molière.**
* **Alfred Jarry** (1873-1907) a voulu, comme ses contemporains dans la peinture et la poésie, transgresser les "contrôles" de la pure vérité humaine.
* Jarry était une force importante de cette période, mais il était mal équilibré. Tuberculeux, il abusait aussi l'absinthe. Tension constante de son défi universel. **Ubu Roi** (1896) et "**Merdre.**" L'architecte et théoricien du 'pataphysique, ce qui représente un système consacré à la désagrégation complète de la réalité et une reconstruction dans l'insolite. Ubu, "ancien roi d'Aragon," est un masque pour les traits de la vulgarité, de la bassesse, et de l'absurdité triomphantes. Dans la pièce, il renverse le roi de Pologne, et fait massacrer presque toute la famille royale. C'est un exercice de **l'arbitraire**, une forme de **l'absurde**. **(read selection?)**
* L'autre force était un théâtre qui, comme la poésie de Valery, explore le lien réciproque entre la libération du langage et la libération de l'esprit.

1. **Le théâtre de 1919 à 1939**

* A cette époque, la cause du théâtre était plutôt concentrée sur **l'interprétation, le décor,** et **la mise en scène**. Donc, les grands artistes étaient des grands **animateurs** (page suivante pour demain)
* Une fois encore, on explorait les exigences des mouvements littéraires comme le symbolisme, mais quelques dramaturges se fixaient sur les confins de la **psychologie pathologique**. Henri-René Lenormand: **Le Temps est un songe**, influencé par le freudisme. Les êtres influencés par leurs **instincts**.
* Steve Passeur: l'instinct de la **domination** et le **cynisme.**
* Paul Raynal: L'héroïsme poussé à l'inhumain: Transposition de la tragédie grecque à notre époque avec seulement trois personnages. Exaltation du *dépassement* jusqu'à la parfaite **maîtrise de soi** et au **sacrifice**. **Le tombeau sous l'arc de triomphe, La francerie, Napoléon unique, A souffert sous Ponce Pilate.**
* Le théâtre **intimiste:** réaction entre les intrigues savantes et compliquées, des analyses, et le style déclamatoire. C'est "l'école du **silence**" ou de **l'inexprimé**. Action brève et sobre, personnages "comme tout le monde, " occupations **quotidiennes**, s'exprimant **au naturel**. Ce qui est profond, inexplicable, ineffable reste ainsi. Écho de **Racine** (17me), **Marivaux** (18me).
* **La Farce**, le rêve, et la fantaisie a aussi continué. La **satire de mœurs**, des **caricatures** des gens célèbres, et des **caractères**.

Édouard Bourdet: la satire des milieux de l'édition et des belles lettres. Comédie de classes, portraits des vices. Un peu comme **Molière**.

Marcel Pagnol: Surveillant et puis professeur, il continue dans le théâtre. Le pouvoir corrupteur de l'argent, l'influence, et le pouvoir politique.

Jules Romains: **Knock ou le Triomphe de la médecine:** (1923). Série de farces qui révèle des vérités dignes d'être méditées. **(read selection?)**

Jean Giraudoux (1882-1944)

* Né à Bellac en 1882, fils d'un précepteur, il a étudie les langues **germaniques** et avait une connaissance profonde de l'Allemagne. Voyages en Allemagne et en Amérique. Carrière diplomatique. Mobilisé en 1914, il est blessé deux fois, il est charge de missions au Portugal et aux États-Unis. Les rapports **franco-allemandes** et la **guerre** restent des thèmes importants.
* La grande guerre finie, il continue comme fonctionnaire **ET** écrivain. Haut service diplomatique étrangère, mais aussi il laboure dans le **milieu littéraire**. Rencontre de **Louis Jouvet** (1927-28 - acteur et metteur en scène) qui lui révèle son fort comme dramaturge. Il montre une pièce importante presque tous les ans. Au moment de la 2me guerre mondiale, il devient commissaire de l'information. Après la guerre, il a continue son travail dans le théâtre, de mémoires, des réflexions.
* **Diversité, esprit, fantaisie:** telle est l'impression donnée par l'œuvre de Giraudoux. Des temps homériques, des sujets modernes, antiques, les légendes allemandes, la tragédie, la comédie, aspects du théâtre, aspects poétiques, aspects prosaïques. Tout est mélangé.
* **Question de la fantaisie:** l'expérience de la **folie**, la **fantaisie**, par rapport à la **réalité** nous donne une idée de ce que c'est que la sagesse, mais c'est **le tragique** qui va vraiment nous révéler cette sagesse.
* **Rénovateur de la tragédie:** La **guerre de Troie, Électre, Judith, Sodome et Gomorrhe,** et beaucoup d'analyses de la tragédie **racinienne.** Il cherche à nous "purger" non pas de nos **passions**, mais plutôt de notre tendance vers la **hantise du tragique**, de la **fatalité**. **Catharsis** aristotélicienne. Le tragique n'existe que par notre **acceptation**, notre **invitation**. **L'Anti-tragique**. Nous sommes les auteurs de nos désastres, pas le sort. C'est une sorte d'**humanisme** engagé. La grandeur de l'homme vient du fait qu'il se sait **menacé**.
* La récompense est **l'amour,** par lequel on fait le don de soi et il y a **fusion de deux êtres**. On le voit dans des couples universels comme Hector et Andromaque.

Devoir: Lisez jusqu'à scène X, acte 2.

jeudi 7 février 2013

La pièce: Tragédie philosophique, pas psychologique

Les personnages: Les **Troyens**, les **Grecs**, et les **neutres**.

1. Les **Troyens**: Bellicistes et pacifistes. **Hector** (fils de Priam, guerrier "fatigué & pacifiste," et porte-parole de l’auteur), **Andromaque** (épouse d'Hector tendre, réaliste, et sincère) Elle est enceinte, et avec son mari, c'est le couple parfait. **Pâris** (frère séducteur d'Hector et pacifiste), **Demokos** (poète démagogue et belliciste). Incarnation des Barrés, ultra-nationalistes massacreurs de la Grande Guerre. **Cassandre**, devineresse et comique, **Priam** (roi noble mais naïf, car il soutient la cause de Demokos), **Hécube** (femme de Priam, sage et pacifiste, elle reconnaît les beaux parleurs).
2. Les **Grecs:** Ulysse (Odyssée en grecque) (pacifiste mais réaliste), **Hélène,** (femme fatale qui ruine tout), **Ménélas**, (roi grec et mari d'Hélène), **Oiax** (ivre dangereux).
3. Les **neutres**: **Busiris** et les **Dieux**: caricatures.

La Source: L'antiquité, la mythologie grecque, et **l'Iliade** d'Homère. Titre paradoxale, car la guerre a eu lieu. Quelle guerre? La guerre déclarée aux Troyens par les Grecs à la suite du rapt d'Hélène par Pâris.

L'actualité: **1935**, 2 ans après le commencement de l'époque fasciste. **Hitler** et la défaite de la république Weimar (1933), **Mussolini** et l'attaque sur l'Éthiopie (1935). Vétéran de la Grande Guerre et diplomate, Giraudoux a prévu la deuxième. La pièce n'est pas vraiment un portrait de ce qui se passe **pendant** une guerre, mais ce qui se passe juste **avant**.

Acte I: Comme chez Racine, le rideau se lève sur une crise. Hélène a été enlevée, un envoi grec est là, la guerre menace. Hector décide de rendre Hélène, mais il doit convaincre à Pâris. Enfin, il lui convainc de se remettre à Priam, qui est sous l'influence des bellicistes hostiles. Il a du succès, mais avec difficulté. Il doit aussi convaincre à Hélène de s'y accorder.

1. **Idées:**

Théâtre philosophique, avec un message.

Napoléon et son règne a fini l'histoire. Les grands conflits ont fini. A Paris entre les deux guerres, on pensait comme ca.

La **fatalité** et la **bêtise** de la guerre: L'idée que la décision est déjà faite.

Le langage et son importance. Le chant de guerre et les épithètes. Le langage n'est jamais aussi puissant que le destin.

1. **Le texte: Acte I**

33: ironie de la dernière guerre.

34 - 6: le destin, la fatalité. Le bébé les souligne.

38: Fermer les portes de la guerre: absurde. **La Ligne Maginot** (la porte de la guerre) C'est une idée complètement stupide, car la source de la guerre est déjà à l'intérieure.

40: Défiguration de l'enfant pour lui défendre la guerre: ironique. L’inévitabilité de la guerre ; elle est dans la nature de l’homme.

41: Description de la vie d'être soldat.

42: Inévitabilité de la guerre, le changement de l'attitude qui vient avec **l'âge**.

44: Gloire, cause de la guerre.

44-50: Scène clé de la confrontation belliciste/pacifiste. Quelle est l'essence? Ils ne s'aiment pas.

50: Scène comique des vieillards.

51: Les portes de la guerre

54-55: Hélène, personnification de la beauté. Fin de logique, de science.

mardi 12 février 2013

1. **Hélène** représente: inconstance, vanité, tentation, malheur, mélancolie. Elle est indifférente: elle ne raisonne pas. Elle comprend le destin. Elle est absente. Elle est la négation des projets des autres. C'est elle qui cause la guerre. Elle est le centre qui manque, et par sa présence, elle réanime la dialectique de la guerre. Elle la rend possible. Même les vieillards se raniment. Elle crée histoire. Elle est le destin. Elle cause la guerre, mais elle n'est pas importante. N'importe pas quoi d'autre l'aurait causé aussi. C'est le rien que détruit tout.
2. **Continuez Acte I:**

56: Ironie de se battre pour une femme.

58: Description des hommes.

61: **Patriotisme** comme excuse pour la guerre.

62: On va convaincre à Hélène de partir.

67-9: Portrait d'Hélène.

74-7: La guerre de Troie aura-t-elle lieu? **La paix** apparaît à la fin.

1. **Acte II:**

* Scènes I & II: Quelle est la signification?
* **82-87:** Question de **symboles** et de **langage**.
* **88:** On ferme les portes.
* **89:** Nixon & "peace with honor."
* **90-91: La politique** de la guerre.
* **92:** jugement des avocats, de la politique. « Forge-nous une vérité » (WMD ?) Remarquez le choix du verbe
* **94:** "Spin," honor
* **95:** **Hector et l'hommage aux morts.** Ironie et absurdité. On ferme les portes.
* **98:** La guerre et le cul du singe.
* **99:** Hélène et sa sortie.
* **101:** La nature des hommes: crédule
* **102-4:** Andromaque, Hélène, et la nature de **l'amour** et du **mensonge**
* **106-11:** scène IX et la provocation: la farce des giflées.
* **112-17:** l'état d'Hélène et l'absurdité des causes: l'impuissance de Pâris
* **118-9: les témoins -** quel est leur rôle?
* **122:** Deus ex machina? **Iris**: messager des dieux, l'arc-en-ciel son écharpe. **L'amour et la solution divine**
* **124-8:** Les chefs d'état: décident-ils s'il y aura de la guerre?
* **128:** le destin - la guerre c'est déjà arrangé, mais par les hommes.
* **130:** c'est **graduel**, la chute vers la guerre
* **132:** il ruse contre le destin
* **134:** le **dénouement**: Hector tue **Demokos**, mais il convainc aux autres que c'était **Oiax**, le Grec. Il y aura la guerre. Tragédie.