

Français

Module No 21

Le surréalisme

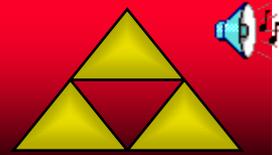
- Comprendre le surréalisme
- Identifier les surréalistes

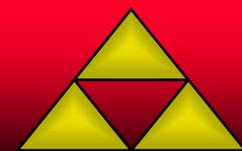
- Le XXeme siècle
- Le surréalisme dans le XXeme siècle
- Définition du surréalisme
- Histoire du surréalisme
- Le groupe surréaliste
- L'écriture surréaliste
- Les thèmes surréalistes
- Les œuvres surréalistes

- ❑ La technique triomphante (Electricité, Aviation, Automobile, Chimie, Energie nucléaire, ..)
- ❑ La grand hécatombe de 1914-1918
- ❑ Crises et sursauts du capitalisme
- ❑ Les idéologies totalitaires (nazisme, communisme stalinien)
- ❑ La seconde guerre mondiale et ses victimes civiles (Génocide juif, bombardements de Coventry et de Dresde, Hiroshima et Nagasaki)
- ❑ La guerre froide et la chute du communisme

Le surréalisme dans le XXème siècle

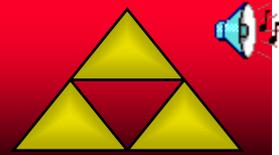

Histoire

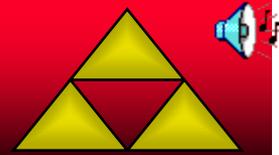
1871 : IIIe République
1914-1918 : Première guerre mondiale
1917 : Révolution russe
1933 : Hitler au pouvoir
1936 : Front populaire en France
1936-1939 : Guerre civile d'Espagne
1939-1945 : Deuxième guerre mondiale
Bombe de Hiroshima
1944 : IVe République
1958 : Ve République
1994 : Naissance de Charles
2001 : Naissance d'Aymeric
Mais c'est déjà un autre siècle !

Littérature

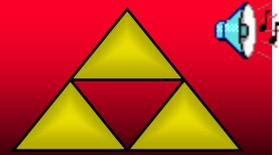
1913 : Apollinaire, Alcools (renouveau de la poésie)
1913-1927 : Proust, A la recherche du temps perdu (renouveau du roman)
1924 : le surréalisme Breton, Manifeste du surréalisme
Aragon, Eluard, Desnos, Dada...
poésie non-surréaliste : Valéry
1940 : La poésie engagée :
Aragon, Eluard, Pierre Emmanuel, René Char...
1945 : L'existentialisme Sartre, La Nausée 1938
1947 : Camus, La Peste
1950 : le nouveau roman Nathalie Sarraute, M. Butor, Robbe-Grillet, Marguerite Duras

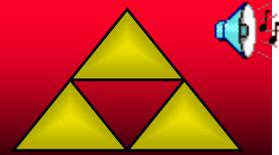
- ❑ Le surréalisme est un mouvement littéraire apparu dans l'entre-deux-guerres qui revendique une sur-réalité.
- ❑ Il fait référence à l'inconscient de l'homme.
- ❑ Ce mouvement rassemble deux mots d'ordre en un : « *transformer le monde* » (**Karl Marx**) et « *changer la vie* » (**Rimbaud**).

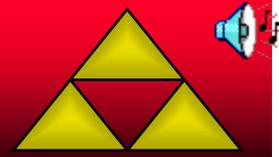
- ❑ L'héritage de Dada.
- ❑ En 1916, à Zurich, **Tristan Tzara** fonde le **dadaïsme**, révolte pure qui récuse l'art bourgeois et rompt avec les valeurs traditionnelles par la provocation et la dérision. **André Breton**, **Philippe Soupault** et **Louis Aragon** sont séduits par cette démarche.
- ❑ Le Manifeste du surréalisme de 1924.
- ❑ André Breton, qui devient le chef de file de ce mouvement, le définit comme suit :
- ❑ *SURRÉALISME, n. m. 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 ou morale. (© PAUVERT)*

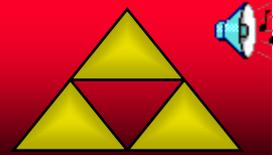
- ❑ Les surréalistes assument un double héritage :
 - ❑ d'une part, celui des poètes modernes et romantiques qui exaltent l'imagination et le surnaturel (Nerval, Baudelaire, Rimbaud, le poète de la « voyance ») ;
 - ❑ d'autre part, celui de Freud qui jette les bases de la psychanalyse.
- ❑ De fait, les surréalistes chercheront à connaître l'homme dans sa totalité, jusqu'aux profondeurs de l'inconscient.

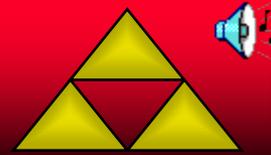
- ❑ Breton, Aragon et Soupault fondent la revue *Littérature* en 1919.
- ❑ *Les Champs magnétiques* (Breton, Soupault) paraissent la même année et développent les théories de l'écriture automatique.
- ❑ On retrouve des auteurs comme **Paul Eluard, René Char, Antonin Artaud, Robert Desnos**, des peintres comme **Max Ernst, Salvador Dali**.
- ❑ Très vite, les dissensions s'accroissent, en particulier autour de la question de l'engagement politique, et le groupe tend à se dissoudre.

- ❑ Breton, charismatique et autoritaire, exclut les membres les uns après les autres avant de se réfugier aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.
- ❑ Après 1945, le surréalisme reste fécond et influence des auteurs comme **Raymond Queneau, Jacques Prévert, Julien Gracq** ou bien encore **André Pieyre de Mandiargues**.

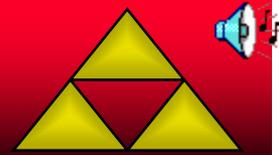
« Au rendez-vous des amis » De Max Ernst (1922), peinture qui représente une partie du groupe surréaliste. Derrière, de gauche à droite : Soupault, Arp, Morise, Sanzio, Eluard, Aragon, Breton, Di Chirico, Gala Eluard. Au premier plan : Crevel(assis, de dos), Ernst, Dostoïevski, Fraenkel, Paulhan, Péret, Baargeld, Desnos.

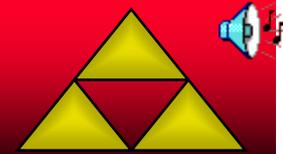
- ❑ il s'agit d'écrire sous la pure dictée de l'inconscient.
- ❑ *Placez-vous dans l'état le plus passif, ou réceptif que vous pourrez. [...] Écrivez-vite et sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir | et ne pas être tenté de vous relire.* (André BRETON)
- ❑ Les récits de rêves et l'état d'hypnose qui permettent de transcrire ses hallucinations et ses sensations, sans contrôle de la raison.

*Un calme effrayant marquera ce jour
Et l'ombre des réverbères et des avertisseurs
d'incendie fatiguera
la lumière.*

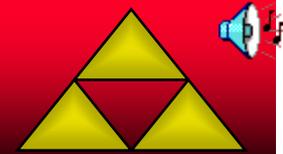
(Robert DESNOS, « Vie d'ébène », Corps et Biens, 1930,
© Gallimard)

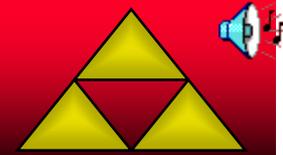
- ❑ Le choc de l'image.
- ❑ Les surréalistes considèrent que la force de l'image poétique tient à ce qu'elle assemble deux réalités éloignées.
- ❑ Ainsi, Pierre Reverdy écrit : « *L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées* » (Nord-Sud, 1918).

- ❑ **Le hasard objectif.**
- ❑ Il s'agit de décrypter le monde pour en comprendre la signification.
- ❑ L'homme est mû par des désirs et ce sont des événements extérieurs qui surviennent par hasard qui vont lui permettre de les formuler.
- ❑ Le hasard objectif se définit donc comme « *la manifestation de la nécessité extérieure qui se fraie un chemin dans l'inconscient humain* » (André BRETON, *L'Amour fou*, 1937).

- ❑ **Le rôle de la femme et de l'amour.**
- ❑ La passion amoureuse contribue à atteindre le surréel.
- ❑ Pour les surréalistes, la femme aimée occupe une place considérable.
- ❑ L'amour est un foyer d'énergie qui exalte le désir.
- ❑ Le rôle de la femme est donc de montrer à l'homme que l'amour permet une refonte de l'univers.
- ❑ C'est ce thème qui inspire des recueils, comme *L'Amour, la poésie* (1929) de Paul Eluard.
- ❑ **La révolte de l'homme.**
- ❑ Les œuvres surréalistes sont traversées par un vent de révolte.

- ❑ 1928 *Nadja*, **André Breton**.
- ❑ 1937 *L'Amour fou*, **Breton**.

Le siècle des idéologies et des totalitarismes : S'engager ou non ?

André BRETON

L. ARAGON

Philippe SOUPAULT

Le siècle des idéologies et des totalitarismes : S'engager ou non ?

Paul ELUARD

René CHAR

Robert DESNOS

Le siècle des idéologies et des totalitarismes : S'engager ou non ?

Max ERNST

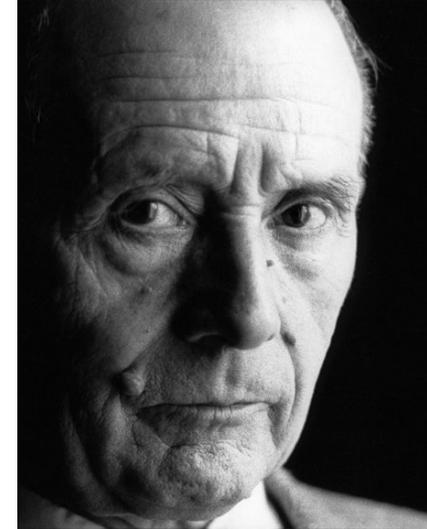

Salvador DALI

Le siècle des idéologies et des totalitarismes : S'engager ou non ?

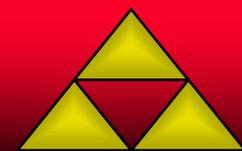
Raymond QUENEAU

Julien GRACQ

Jacques PREVERT

C'est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L'existence est ailleurs.

Manifeste du surréalisme (1924)

C'est par la force des images que, par la suite des temps, pourraient bien s'accomplir les « vraies » révolutions.

Les Nouvelles littéraires, Hommage à Saint-Pol Roux, 1925

C'est l'univers qui doit être interrogé tout d'abord sur l'homme et non l'homme sur l'univers.

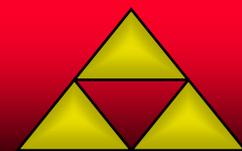
Le Surréalisme et la Peinture (1928)

Aucune vérité ne mérite de demeurer exemplaire.

Aucune règle n'existe, les exemples ne viennent qu'au secours des règles en peine d'exister.

André BRETON

*Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi que ce balbutiement.
J'ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j'ai vu désormais le monde à ta façon
J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson.*

L. ARAGON

Adaptation par Jean Ferrat

*Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom*

...

*Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté*

Paul ELUARD

*Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi parlant français,
Parlant latin et javanais,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Eh! pourquoi pas?*

Robert DESNOS

Allégeance

Dans les rues de la ville il y a mon amour.

Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour.

Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus, qui au juste l'aima ?

*Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt
est ma fidélité.*

*Il dessine l'espoir et léger l'éconduit. Il est prépondérant sans qu'il y
prenne part.*

*Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À mon insu, ma
solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son
essor, ma liberté le creuse.*

*Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans
le temps divisé.*

*Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient
plus; qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe
pas ?*

Fureur et mystère, Poésie-Gallimard p.214

René CHAR

Avons-nous atteint nos objectifs ?

- Comprendre le surréalisme
- Le surréalisme est un mouvement artistique qu'André Breton définit dans le premier Manifeste du Surréalisme comme un « *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.* »
- Identifier les surréalistes
- Fondateurs : Breton, Aragon et Soupault
- Baron, Boiffard, Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Éluard, Gérard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Péret, Picon, Vitrac.
- Antonin Artaud, René Char, Michel Leiris, André Masson, Jacques Prévert, Raymond Queneau,
- Le surréalisme aura également des liens solides avec des artistes comme Man Ray, Marcel Duchamp ou encore Picasso.

