

EXEMPLE DE COURS : LA NOUVELLE RÉALISTE

« *Tout ce qui ne se dessine pas sur la rétine est en dehors du domaine de la peinture* » Gustave Courbet
Le réalisme est un « miroir que l'on promène le long du chemin » Stendhal.

C'est au XIXe siècle que le récit réaliste se développe dans le cadre d'un mouvement littéraire. Il s'agit d'un récit fictif qui cherche à donner l'illusion du réel : il cherche à faire vrai et à représenter la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir ou la travestir. Il s'agit d'un récit qui privilégie le réel et la réalité. C'est un récit qui souhaite montrer le réel dans sa diversité et sous ses aspects les plus ordinaires. Un récit qui choisit le « vrai » plutôt que le « beau ». Le réalisme cherche à créer l'illusion du réel. Les caractéristiques du réalisme sont :

– Le sujet : le sujet des récits réalistes s'appuie sur le vécu ou les faits divers ; les auteurs se documentent très précisément sur le sujet qu'ils ont choisi.

– Les personnages : ils sont ordinaires voire médiocres, vraisemblables ou vrais. Le récit réaliste peint rarement des héros. Le héros du récit réaliste est un personnage banal, dont les qualités et les défauts ne sont pas remarquables. Le lecteur ne le ressent pas comme un idéal, mais le sent proche de lui-même.

– La morale : elle se veut absente puisque que c'est la réalité qui est racontée. En effet comme l'auteur décide de décrire la réalité telle qu'elle est, il ne construit pas un récit dans le but que son histoire comporte une morale. Toutefois, si la morale n'est pas le but premier de ce type de récits, certains textes en comportent une (cf. certaines nouvelles réalistes de Maupassant).

– Le style : il se caractérise par l'évocation des choses concrètes à l'aide de termes précis, par des dialogues qui retranscrivent au plus près la réalité et enfin par l'effacement de l'auteur qui renonce à toute subjectivité. _Un cadre spatio-temporel précis qui place la nouvelle dans un contexte précis : une époque et un lieu ciblés. Les personnages réalistes sont précisément situés dans la société : ils ont une identité, une famille, un métier. L'époque du récit réaliste est souvent l'époque contemporaine de l'auteur ; l'espace est familier au lecteur. L'auteur utilise cite des noms réels, met en avant les caractéristiques sociales précises des personnages, décrit minutieusement le cadre de l'action.

— des procédés typiques de narration : faux journal, fausse correspondance, faux article de journal, focalisation omnisciente, introduction in medias res, introduction dialogue. Le roman réaliste met en scène des faits quotidiens. -l'emploi du discours descriptif qui a pour objectif d'inscrire les portraits, événements, actions dans le réel et de créer l'illusion romanesque. On retrouve des thèmes récurrents dans les romans réalistes.

- L'ascension sociale, l'ambition et la chute : les classes sociales (noblesse, bourgeoisie, paysans) sont très présentes et les liens et oppositions entre ces classes sont complexes.
- L'argent (et le manque d'argent)
- Le monde ouvrier et du travail : mise en avant des métiers et de la société industrielle (le mineur, le cheminot, le banquier, le commerçant...)
- La passion et l'amour souvent malheureux). Ce thème est souvent lié à celui de la prostitution, monde pour lequel les auteurs réalistes ont une tendresse particulière.
- La maladie, la vieillesse et la mort.

REALISME ET NATURALISME

a. Le réalisme Le réalisme est un mouvement littéraire aussi bien pictural que littéraire qui se base sur la description de la réalité politique et sociale contemporaine. Les réalistes sont appelés les « peintres de la réalité ». Les réalistes refusent de travestir ou d'embellir la réalité qu'ils reproduisent exclusivement. Les sujets sont des gens du peuple et non plus des bourgeois, des nobles (comme dans la tragédie) ou des sujets mythologiques (dieux, héros). Les lieux et les époques ne sont plus inspirés de l'Antiquité ou d'une période lointaine : on se sert de la réalité et des faits contemporains pour renforcer l'illusion du réel. Il s'agit d'exposer des faits quotidiens, contemporains et presque familiers au lecteur. Flaubert et Maupassant sont des romanciers réalistes, Gustave Courbet est un peintre réaliste.

b. Le naturalisme Le naturalisme tente de reproduire avec objectivité parfaite la réalité même dans ses aspects les plus vulgaires. Le naturalisme constitue un durcissement du réalisme. Elle s'inspire de plusieurs domaines : le journalisme (méthode des enquêtes), la sociologie (étude des milieux sociaux), et surtout la science. En effet, les naturalistes se servent beaucoup de la science expérimentale. Ils sont positivistes, c'est-à-dire qu'ils ont foi dans les progrès de la science. Ils utilisent beaucoup des théories sur l'hérédité et le déterminisme. Les auteurs naturalistes les plus connus sont : Huysmans, Renard, Jules Vallès, Alphonse Daudet.

EXEMPLE DE FICHE : LA NOUVELLE RÉALISTE

« *Tout ce qui ne se dessine pas sur la rétine est en dehors du domaine de la peinture* » Gustave Courbet
 Le réalisme est un « *miroir que l'on promène le long du chemin* » Stendhal

I. DEFINITION

- Mvment litt du XXe s.
- Réalisme = aussi bien pictural que littér. Récit fictif qui se base sur descript° de réalité polit et sale contemp, donner illusion du réel, à faire vrai et à représenter la réalité comme elle est, sans l'embellir ou la travestir : le « vrai » plutôt que « beau ».

II. LES CARACTERISTIQUES DU REALISME

- Sujet basé sur le vécu ou les faits divers
- Les psonnages : ordinaires, vraisemblables/ vrais, ce n'est pas un idéal
- La morale : pas ou peu de morale
- Le style : descript° avec termes précis + dialogues + pas de subjectivité
- Cadre spatio-temp précis ds un contexte précis : époque et lieu ciblés.
- des procédés typiques de narration : faux journal, fausse correspondance, faux article de journal, focalisat° omnisc, introduct° in medias res, dialogues.
- descript° qui crée l'illus° romanesque.

III. LES THEMES REALISTES

- L'ascens° sale (classes sales), ambit°, chute
- argent / manque d'argent
- monde ouvrier et de la sté industr
- La pass°, amour prostitut°
- Maladie, vieillesse, mort.

IV. DIFFERENCE ENTRE REALISME ET NATURALISME

	REALISME	NATURALISME
SUJET	Exposer des faits quotidiens et presque familiers au lecteur. Reproduire exclusivement la réalité.	Durcissement du réalisme. S'inspire de : journalisme (méthode des enquêtes), la sociologie (étude des milieux sociaux), et surtout la science expérimentale : positivisme. Ils utilisent beaucoup des théories sur l'hérédité et le déterminisme.
PERSONNAGES	Différentes classes <u>sales</u> et surtout le peuple	Différentes classes <u>sales</u> et surtout le peuple
CONTEXTE SPATIO-TEMPOREL	Période contemp à l'auteur	Période contemp à l'auteur
ARTISTES	Flaubert, Maupassant : romanciers Gustave Courbet : peintre	Huysmans, Renard, Jules Vallès, Alphonse Daudet : romanciers

2. Vous ferez la fiche synthétique de chacun des thèmes suivants :

- Les 12 travaux d'Hercule.
- Le tableau des dieux de la mythologie (*nom grec, nom latin, caractéristiques et attributs majeurs*).
- Les dix commandements.
- L'amour courtois dans la littérature médiévale.
- Les objets magiques (*Excalibur, le Graal, la forêt de Brocéliande, la table ronde, le château de Camelot*).
- Le mythe d'Orphée
- Le lyrisme
- Œdipe

Consignes de recherche :

- Vous utiliserez les feuilles bristol demandées dans la liste au format A4 et à grands carreaux. (*Utilisez les feuilles restantes de l'année dernière*).
- Multipliez les sources pour vérifier la fiabilité des informations.
- Chaque fiche devra faire un recto de page maximum.
- Veillez à ce que votre fiche soit structurée et organisée en parties et sous-parties.
- Pensez à utiliser des couleurs.
- Vous devez reformuler toutes les informations sélectionnées. Le copier-coller ne sert à rien et est interdit.

Les fiches devront être soigneusement rangées dans le classeur et présentées à la rentrée.

MÉTHODOLOGIE DE L'IMAGE

J'identifie l'artiste et son œuvre

Je repère les informations données dans la **légende** :

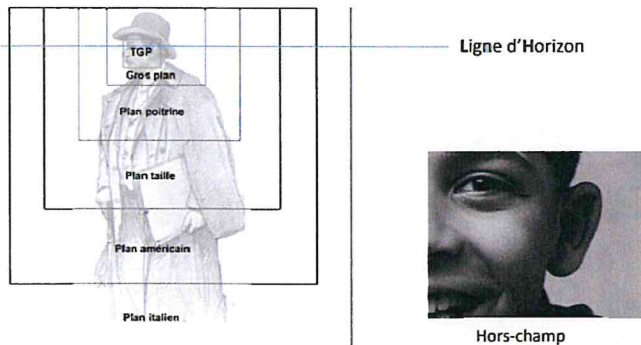
- le **nom** de l'artiste, le **titre** de l'œuvre et sa **date** de création ; le **mouvement artistique** de l'artiste, son **style** et le **contexte de la réalisation** de l'œuvre.
- la **nature** de l'œuvre (*peinture, sculpture, photographie, architecture, installation, scénographie, performance, cartographie, gravure, dessin, design graphique...*).
- Le **genre** de l'œuvre (*portrait, paysage, nature morte, scène de genre, trompe-l'œil, pastiche, enluminure, scène galante...*)
- ses **dimensions** ; son **lieu de conservation** (musée, château, collection privée, etc.) ; la **technique** (*aquarelle, crayon, peinture à l'huile, peinture à l'eau, tempera (peinture à l'œuf) pastel, encre, stylo à bille, mosaïque, fresque, empreinte, moulage, collage, lithographie...*) et le **support** (*bois, céramique...*) ou le **matériau** (*acier, marbre...*) utilisé.

Je décris le thème de l'œuvre

- **Que représente l'œuvre ?** *Un paysage, un personnage, un évènement ?* Je peux faire des recherches à partir de la légende.
- **Comment la décrire ?** Je pars du plus général avant d'aller vers les détails.
- Après l'analyse, je **propose une interprétation**. *Quelle impression se dégage de l'image ? Quelles émotions l'artiste cherche-t-il à susciter ? De quelles manières ? Que cherche-t-il à mettre en évidence (dénonce-t-il ? défend-il ? illustre-t-il ?...)*

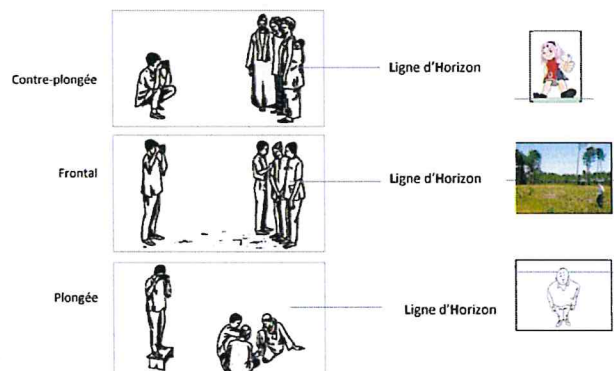
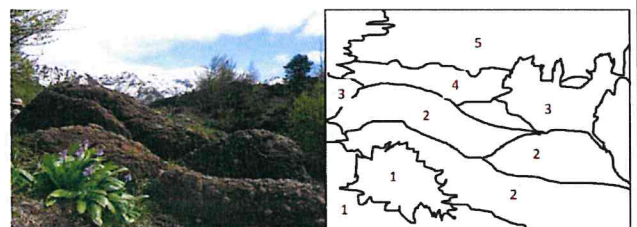
J'observe la construction de l'image

- Je repère le **cadrage choisi**, c'est-à-dire le plus ou moins grand « zoom » proposé.¹

Le hors-champ correspond à ce qui se trouve en dehors du cadre de l'image.

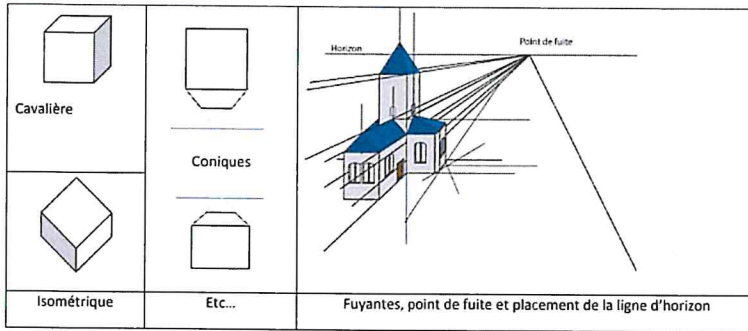
- J'observe et j'identifie les **différents plans de l'image** :²
 - le **premier plan** = ce qui semble le plus proche quand on regarde l'image (cf.1)
 - l'**arrière-plan** = ce qui semble le plus éloigné (cf. 3-4-5)
 - le **deuxième plan** = ce qui est situé entre le premier plan et l'arrière-plan. (cf.2)
- J'observe et j'identifie l'**angle de vue** (*contre-plongée, frontal, plongée*)

¹ Histoire des arts32.com

² Le livre scolaire

- J'observe la perspective c'est-à-dire la représentation des objets dans l'espace du tableau ou de l'image.

- Je repère les **lignes directrices de l'image** (lignes qui structurent l'image en passant par les éléments importants). Je peux les tracer pour repérer comment l'espace est réparti.
- Je repère les éléments placés sur les lignes de tiers.
- J'observe les **couleurs et la lumière** :
 - On distingue les **couleurs chaudes** (*rouge, ocre, jaune...*) des **couleurs froides** (*bleu, vert...*), les couleurs primaires des couleurs secondaires, les couleurs claires des couleurs sombres. On repère aussi les dégradés.
 - On peut remarquer des **effets de contraste**, ou au contraire d'**harmonie** entre les couleurs.
 - Les effets d'**ombre** et de **lumière** sont importants : ils mettent en valeur un élément de l'image. La lumière peut être naturelle, artificielle ou former un clair-obscur.

ROUGE	BLEU	VERT	JAUNE	ORANGE	VIOLET	OR/ARGENT
force passion puissance interdiction danger virilité courage action force	paix vertu immatérialité méditation sagesse rêverie confiance bonté calme sécurité foi féminité	espérance nature immortalité repos foi jeunesse fécondité satisfaction calme	science conscience idéisme action luminosité orgueil jalousie calme sécurité	énergie ambition enthousiasme imagination richesse honneur	politesse jalousie mystère spiritualité mélancolie tristesse modestie religion inconscient secret ténèbres mort piété noblesse	immortalité richesse gloire (or) respect (argent) dignité (argent)
BLANC	GRIS	NOIR				
pureté innocence chasteté richesse silence	sobriété tristesse modernisme peur monotonie	mort deuil nuit mystère monotonie tristesse détresse angoisse noblesse distinction élégance silence				

Noir et Violet	Nord - Primitif, origine, paradis.
Bleu ou Vert	Est - Vie, création.
Rouge	Sud - Harmonie et expansion.
Blanc	Ouest - Intégration et propulsion.
Jaune	Centre - Créateur, unité

La symbolique des couleurs

LES TECHNIQUES DE L'ORAL

Maîtriser les techniques de l'oral nécessite la prise en compte du comportement. Les attitudes, les gestes, les mimiques, la voix, le regard envoient des messages visuels qui peuvent améliorer la communication lorsqu'il sont contrôlés.

La voix.

→Le volume. Une voix trop faible finit par ne plus être écoutée. Une voix trop forte fatigue l'auditoire.

→L'articulation. Le fait de détacher et d'enchaîner correctement les syllabes donne de la netteté à la parole.

→Le débit. Une voix trop précipitée signifie nervosité, agitation. Une voix trop lente devient monotone. Un débit stimule l'attention.

→Les pauses. Les silences constituent une sorte de ponctuation orale qui permet de mettre en valeur les points importants.

→L'intonation. Sa variation anime la parole, relance l'attention.

Les gestes et les attitudes

► Les gestes et les attitudes qui favorisent la communication.

le visage souriant

le geste d'ouverture

le geste persuasif

le geste explicatif

► Les gestes et les attitudes qui gênent la communication.

le visage fermé

le geste agressif

le geste « barrière »

l'attitude de relâchement

Le regard

→Le regard mobilise l'attention. Si l'auditoire est restreint, le contrôle de l'écoute se fait par un échange de regards individuels. Si l'auditoire est vaste, le regard englobe l'ensemble des personnes concernées.

→Le regard crée la communication. En maintenant sur le groupe un regard chaleureux, celui qui parle rend l'auditoire attentif, prêt à participer.

→Le regard offre une image de soi. Le regard fuyant est associé à une image négative. Le regard perdu (*notes, plafond*) crée une impression de malaise.

→Le regard direct est associé à des qualités de franchise et d'honnêteté.