

Le héros romantique est entre sa passion et fatalité dans le drame romantique

Limia' Kazim Muftan

الباحثة : لمياء كاظم مفتن

Sommaire

Dans Hernani, sa pièce la plus connue, Victor Hugo présente son drame qui a pour toile de fond l'Espagne du XVIe siècle. L'action se déroule à Saragosse où il s'agit d'une histoire d'amour; un personnage d'origine noble est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Doña Sol qui est aimée à la fois par le Duc, Don Ruy Gomez de Silva, et par le roi, Don Carlos ; mais c'est Hernani qu'elle aime passionnément. La rivalité amoureuse de ces trois personnages pour une même fille montre l'amour qui se trouve au cœur du drame romantique.

Hernani est la figure exemplaire du héros romantique : passionné, révolté, pauvre et grand, ange et démon à la fois, déchiré entre ses aspirations contradictoires. Il est le combattant de la fameuse bataille qui s'identifiait à son âme de malheur, un pouvoir monarchique qui l'a brisé. L'intrigue de la pièce repose sur le thème de la fatalité qui entraîne inéluctablement le héros vers le malheur et la mort. Hernani est victime d'une fatalité qui prend la forme d'une malédiction héréditaire et historique qui s'incarne dans le vieux duc et le roi.

Hernani est un drame en cinq actes et en vers. Elle est célèbre sous le nom de Bataille d'Hernani par le choix du sujet et de l'époque, par la qualité et le caractère des personnages, l'action, le dénouement et finalement le style, c'est le type du drame romantique.

Introduction

Par la richesse de son inspiration et la puissance de l'expression, Victor Hugo apparaît comme une sorte de géant de la littérature du XIXe siècle. Il occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de la littérature française à cette époque-là par la fécondité de son génie et la diversité de son œuvre : poésie lyrique, satirique, épique, drame en vers et en prose, et roman. Victor Hugo est considéré comme le chef de file du mouvement romantique, avec Cromwell et sa préface (1827), Notre-Dame de Paris (1827), Les Orientales (1829), quatre recueils de vers : Les Fleurs d'automne, Les Chants de Crépuscule, Les Intérieures, Les Rayons et les Ombres.

Tant le romantisme s'exprime dans les romans et la poésie, les romantiques cherchent à s'approprier la scène dramatique. Le moment leur semble venu de donner au public la tragédie moderne qu'il attend. Hernani apparaît en 1830 comme une pièce politiquement dangereuse qui scandalisent les milieux royalistes que la peinture de Don Carlos en tyran débauché, et le pouvoir de la monarchie héréditaire. Hugo écrit dans la préface d'Hernani: "Le romantisme n'est, à tout prendre, que le libéralisme en littérature"¹. Hugo, par cette définition, met en évidence une revendication clé des artistes romantiques : la liberté, le refus des règles et des traditions contraignantes. Un nouveau genre s'illustre la génération romantique, c'est le drame romantique de Victor

.....

1-Cité par André Lagarde et Laurent Michard, dans XIXe siècle p:154.

Hugo qui se revendique d'abord comme un théâtre libre parce que le théâtre, est un lieu de toutes les règles et de toutes les modifications, devient, l'un des enjeux centraux de ce renouveau artistique et littéraire. Hugo condamne les trois unités (l'unité de lieu et de temps), les bienséances, et toutes les règles véhiculées depuis Aristote, pour revendiquer la liberté de composition. "Le drame romantique ne prend sa véritable dimension que sur scène: c'est un théâtre populaire immédiatement accessible à un public pour satisfaire son plaisir dramatique. Son but est d'impressionner le spectateur, frapper ses sens, l'emporter dans une action qui cavalcade, le dépayser par des scènes colorées"².

Convaincu de sa mission d'écrivain, Hugo veut désormais faire du drame une tribune pour instruire le peuple. La scène joue un rôle d'exposition et fournit au spectateur les éléments nécessaires à la compréhension du déroulement du drame. Le dénouement du drame romantique est souvent malheureux. Par ailleurs, le mélange des genres, et le traitement du vers marquent une complète rupture avec les conventions théâtrales de la tradition classique. Hugo montre dans sa préface de Cromwell (1827) que "La nature ignore l'opposition entre le tragique, qui met en scène dans un style élevé des personnages nobles animés de grandes passions, et le comique, qui représente dans un style prosaïque les vices et les ridicules de l'humanité moyenne. Héritier du drame bourgeois et du populaire

2- Anne Ubersfeld, Le drame romantique, P: 88.

mélodrame"³. Pour Hugo, le drame a, pour objectif, la vérité. Il a trouvé injuste de séparer la tragédie de la comédie dans les époques classiques. Selon lui, il faut réunir les deux ensemble.

"Le drame romantique de Victor Hugo est un drame historique national ou étranger ; il manifeste par le souci de la couleur locale tout en transposant ses préoccupations politiques. Il prend place à un moment charnière de l'histoire d'une nation, lors d'un mouvement social ou révolutionnaire"⁴. Ainsi, le drame d'Hernani, par son lyrisme exalté, par la virtuosité de son intrigue et la dimension de son personnage central était pour renouveler le théâtre classique.

Hugo a réussi à travers Hernani à libérer le théâtre des règles dans lesquelles l'enfermait la doctrine classique, en particulier celle de trois unités. L'unité de temps et l'unité de lieu sont refusées se limiter à un décor unique et resserrer l'action en une journée. Hugo multiplie au contraire les décors ; il éclate l'action sur des mois. L'unité d'action est repensée : l'unité de la tragédie classique, c'est l'unité d'une crise saisie dans sa phase ultime. L'unité du drame romantique, c'est l'unité d'un vaste mouvement qui mêle plusieurs destins et admet donc des actions secondaires. La tragédie classique a pour principal souci la vraisemblance, c'est-à-dire qui faut respecter la manière dont les choses se passent le plus souvent. Le drame romantique se soucie de vérité. Il peint le réel, la vie sous toutes ses

.....

3- Cité par M. H. Prat et M. Aviérinos, dans **Littérature textes histoire méthode Tome2 XIXe siècle et XXe siècle**, P: 52.

4 –Sylvie et Jacques Dauvin, **Hernani, Ruy Blas Victor Hugo**, P:66

formes, même les plus invraisemblables, en vertu de ce principe énoncé par Hugo : "Tout ce qui est dans la nature est dans l'art"⁵.

Le théâtre classique séparait les genres : tout le côté trivial ou comique de l'existence avait droit de cité dans la comédie, genre bas, mais était absolument banni de la tragédie, genre élevé. Pour les romantiques, ces barrières sont absurdes : le drame doit refléter la vie totale. Selon Hugo, "L'homme est double : il y a la part corporelle, qui est grotesque, c'est-à-dire comique et laide à la fois ; et il y a la part spirituelle, qui est sublime, c'est-à-dire sérieuse et belle. Pour peindre l'homme entier, corps et esprit, le drame doit mêler le sublime au grotesque"⁶. Son drame romantique, alors, suscite une réflexion philosophique et historique. Il replace l'individu dans son rapport complexe avec la société.

Les caractéristiques du héros romantique:

Le héros romantique est un personnage complexe et souvent révolté. Son action se heurte aux pesanteurs ou à la violence du pouvoir comme le cas du héros hugolien, Hernani qui est solitaire en lutte avec son destin. Il est un héros déchiré, à plusieurs visages, est à la recherche de son identité, entre la lumière; il est né Don Juan d'Aragon et l'ombre ; est devenu le proscrit Hernani.

"Parmi mes rudes compagnons?

Proscrits dont le bourreau sait d'avance les noms,

Gens dont jamais le fer ni le cœur ne s'émousse,

.....

5- Michel Échelard, Histoire de la littérature en France au XIX e siècle, P : 60.

6- Ibid, P: 61.

Ayant tous quelque sang à venger qui les pousse?

Vous viendrez commander ma bande, comme on dit ?

Car, vous ne savez pas, moi je suis un bandit! " 7

Hernani est un aristocrate, un grand d'Espagne, fier de ses titres. Sa vie, dès son enfance, est marquée par la mort de son père sur l'échafaud. Dans son malheur, cet orphelin est privé de ses biens; il est devenu proscrit, misérable et inconnu. Il ne peut compter que sur la protection quasi maternelle d'une nature aussi sauvage que lui.

"Quand tout me poursuivait dans toutes les Espagnes,

Seule, dans ses forts, dans ses hautes montagnes, dans

ses rocs où l'on n'est que de l'aigle aperçu

La vieille catalogne en mère m'a reçu "8.

Et sur l'amour d'une femme digne de sa propre naissance aristocratique. Cet amour est empreint de valeurs chevaleresques et sa fidélité absolue à la dame vénérée considérée comme une créature céleste.

Une pour trois

"Trois galants, un bandit que l'échafaud réclame,

Puis un duc, puis un roi, d'un même cœur de femme

Font le siège à la fois. L'assaut donné, qui l'a?

C'est le bandit "9.

Une pour trois, ce premier sous-titre est incarné par Don Carlos qui se contente de conquêtes amoureuses avec la même énergie qu'il met

7-Victor Hugo, **Hernani**, P: 56.

8- **Ibid**, p: 66.

9- **Ibid**, P: 33.

à convoiter son pouvoir d'obtenir le cœur d'une femme qui ne l'aime pas. On se pose est-ce que cette femme est prête à céder à cet amant royal. Et comment le roi apprécie-t-il son amour pour Doña Sol ? Don Carlos est un amoureux bien changeant qui peut se laisser aller à ses rêveries d'une préciosité conventionnelle ou se comporter en tyran cynique. La royauté ne suffit pas à son ambition, il veut chercher une amourette. L'amour en fait ne peut suffire à occuper sa vie et, sitôt élu empereur (sa véritable ambition), il renonce à aimer, même s'il en éprouve une certaine mélancolie.

Bien qu'il présente tous les caractères d'une passion authentique, l'amour de Don Ruy pour Doña Sol est voué à l'échec parce que son amour pour elle, est contre nature ; le vieillard a soixante ans. Il atteint l'extrême limite de la vieillesse; ne devrait pas aimer une jeune fille. Don Ruy dit à Doña Sol:

" Nous aimons bien. Nos pas lourds? Nos yeux rides?

Hélas! Quand un vieillard aime, il faut l'épargner.

Le cœur est toujours jeune et peut toujours saigner.

Oh! mon amour n'est point comme un jouet de verre

Qui brille et tremble; oh non! C'est un amour sévère "10

Au caprice amoureux du roi, aux sentiments profonds mais égoïstes du duc, s'oppose la qualité de l'amour de Doña Sol et d'Hernani, image d'une authentique passion romantique par son origine, ses manifestations, son

destin, Doña Sol apparaît comme un ange rédempteur envoyé par Dieu pour apaiser, purifier un héros accablé

.....

10- Victor Hugo, Hernani, P: 84.

par son sort. Hernani et Doña Sol s'aiment sous le regard de Dieu et des saints. Leur union repose sur une véritable harmonie entre deux êtres jeunes, assortis par l'âge et par leur attachement aux mêmes valeurs spirituelles. Poussés par une admiration et un respect mutuels, ils sont prêts à se dévouer l'un pour l'autre. Cet attachement indéfectible, loin de rompre leurs liens, leur permet au contraire de connaître le bonheur suprême et d'être enfin réunis dans la mort:

"Nous allons tout à l'heure ensemble ouvrir nos ailes.

Partons d'un vol égal vers un monde meilleur."¹¹

Ainsi, l'amour, selon les personnages hugoliens occupe des places variées: Don Carlos préfère le pouvoir que l'amour ; pour Don Ruy Gomez, son amour est en conflit avec l'honneur lorsque Hernani demande son hospitalité pour s'enfuir de la poursuite du roi, Don Ruy le recevoir dans son château car la tête d'Hernani est mise à prix et le roi vient le traquer jusque le château de Don Ruy. Il le reçoit. Mais les lois de l'hospitalité sont sacrées: le vieillard n'a pas livré Hernani. Il préfère voir emmener Doña Sol en otage. Parce qu'il est déchiré entre son devoir d'hospitalité et son amour.

Sorti de sa cachette, Hernani supplie Don Ruy de le laisser libre de poursuivre le roi pour le tuer pour venger son père exécuté par le père du roi. En échange de sa liberté, le vieillard promet de donner sa vie dès qu'il la lui demandera ; il n'aura qu'à sonner du cor. Hernani prend

.....

11-Ibid, P: 139.

conscience de son destin tragique et celui de sa maîtresse, laisse éclater ses remords et son désespoir: Hernani s'adresse à Doña Sol:

"Oh ! fuis! détourne-toi de mon chemin fatal,

Hélas !sans le vouloir, je te ferais du mal ! "

Oh ! je porte malheur à tout ce qui m'entoure! " 12.

Hernani, sur l'honneur de son père, a prononcé le serment de se rendre à Don Ruy. Le soir de ses noces avec sa bien-aimée, il est rappelé à ce serment par le vieillard, qui exige l'exécution de leur pacte. Hernani s'empoisonne pour respecter son serment pour Don Ruy Gomez ; mais Doña Sol absorbe le poison la première en tenant dans ses bras le héros qui meurt avec elle. Le tombeau sera leur nuit de noce: comme le montre cette scène:

"Doña Sol, se dressant à demi sur son séant.

**Mort !non pas ! nous dormons. Il dort. C'est mon époux,
aimons.**

vois-tu. Nous nous

Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noce.

(D'une voix qui s'éteint)

Ne le réveillez pas, seigneur duc de Mendocce*.

Il est las.

(Elle retourne la figure d'Hernani.)

Mon amour, tiens-toi vers moi tourné.

Plus près ... plus près encore...

Elle retombe"13.

.....
12- Hernani, P: 140.

*l'un des titres de Don Ruy Gomez.

13- Ibid, p:141.

Hernani ne peut trouver le salut que dans l'amour ou la mort. Il ne peut rien faire contre son destin. Ce destin insensé a révélé chez lui une seconde nature ; il a le sentiment d'être possédé par une puissance qui lui interdit tout comportement logique:

"Je suis une force qui va !

Agent aveugle et sourd de mystères funèbres!

Où vais-je ? Je ne sais. Mais je me sens poussé

D'un souffle impétueux, d'un destin insensé.

Je descends, je descends et jamais ne m'arrête"14.

Hernani a été chargé par le destin d'une haine héréditaire qui l'accable. Il recule, subjugué par les regards d'aigle de son roi. Haine et amour, vengeance et honneur, ces forces s'équilibrent, laissent Hernani indécis, lui interdisant l'action. Sa rencontre avec le roi ranime son devoir de vengeance dont son amour l'avait détourné. Il est maudit. Cette malédiction l'isole et fait sa grandeur. Même s'il possède la vigueur des anciens chevaliers. C'est pourquoi il préfère mourir. La mort le fascine et lui paraît seule capable de mettre fin à ses tourments et aux menaces qu'il fait peser sur ses proches comme par contagion de son destin funeste.

La mort sublime des époux restés purs, morts du cœur glacé : triomphe de l'histoire sur l'individu héroïque et sur le couple impossible. Le duc rejoint, dans la mort, Doña Sol:

"Don Ruy Gomez. Morte!-Oh !je suis damné ! (Il se tue) "15

14-Victor Hugo, Hernani, P: 132.

15- Ibid, P: 144.

Pour déclarer: "Le héros meurt sur la scène avec noblesse ; si le spectateur doit être violemment ému, il faut aussi qu'il soit séduit par la beauté du spectacle"16. Les personnages du drame romantique portent des tourments de ce siècle et sont en partie à l'image de leurs créateurs. Ils se distinguent des héros du théâtre

classique, par le mal du siècle qu'ils portent en eux, par leurs contradictions et la complexité des relations qu'ils les lient les uns les autres. Les délires qui s'emparent parfois d'Hernani font partie, sans doute, des manifestations obligées de la frénésie romantique. Mais ce sont aussi des réactions vraisemblables chez ce jeune homme déchiré entre les aspirations opposées de sa double nature :

"Entre aimer et haïr je suis resté flottant" 17

Les hommes ont rarement eu le sentiment d'être maîtres de leur vie, et la notion de fatalité s'enracine dans leur croyance obscure en une force supérieure et en particulier la tragédie a très tôt reconnu l'intérêt dramatique de la peinture du héros aux prises avec son destin. Comme le dit-il Hernani à Doña Sol :

"Tu vis, et je suis mort. Je ne vois pas pourquoi

Tu te ferais murer dans ma tombe avec moi!(.....) "18.

La fatalité, dans Hernani, semble enchaîner logiquement et inexorablement, souvent sous l'apparence de hasards : chacun des

.....

16- Cité par Sylvie et Jacques, dans Hernani, Ruy Blas Victor Hugo, P:29.

17-Hernani, P:111.

18-Ibid, P:128.

personnages, par ses actions, ses sentiments, apparaît comme l'instrument inconscient du destin : rivalité amoureuse, jalousie de Don Ruy, ambition de Don Carlos, sens de l'honneur d'Hernani.

Hernani a la certitude de porter malheur à tout ce qui l'entour. Mais rien n'explique l'origine de cette malédiction capable de métamorphoser le vertueux Don Juan d'Aragon en possédé maléfique, agent de mystères funèbres, de causer la mort de deux victimes innocentes (Hernani et Doña Sol) et de leur bourreau Don Ruy.

La fatalité, dans Hernani, devient un moyen commode pour créer un pathétique attendu et apprécié du public et pour justifier coups de théâtre et rebondissements. Plus qu'une réalité agissante précise, les personnages hugoliens croient à la force de leur destin.

Conclusion

Hernani témoigne de la capacité de Hugo à nourrir sa sensibilité des littératures les plus variées pour créer une œuvre originelle : le théâtre espagnol du XVIe siècle avec la reconstitution de l'atmosphère historique. La réussite de cette pièce tient à la couleur locale tirée de l'Antiquité et en particulier le moyen âge. Ce sujet correspond au drame romantique. En faisant d'Hernani un bandit, Hugo savait combien ce type de personnage avait alors la faveur du public et permettait de porter sur la scène ses préoccupations politiques et sociales.

En effet, dans Hernani, la monarchie héréditaire paraît chargée de tous les vices ; lorsque le roi, Don Carlos se conduit en tyran : il s'appuie sur l'appareil policier pour réprimer la moindre opposition à son autorité. Pour satisfaire ses ambitions personnelles, il ne se soucie pas de la morale, mais il recourt aux pratiques les plus contestables : corruption, intimidation, mépris des engagements pris. Un tel pouvoir, injuste et médiocre, engendre une rébellion et résistance.

Hernani symbolise la révolte poétique, et une révolution dramaturgique en action par le mélange des genres ; "ce mélange donne une image plus véridique de la vie, est l'une des innovations du drame romantique, notamment chez Victor Hugo"¹⁹.

.....

19- Cité par Michel Viegnès, dans Le théâtre (Problématiques Essentielles), P:82.

D'ailleurs, l'histoire d'amour romantique des héros hugoliens se termine par le double suicide, celui du héros et de sa bien-aimée. Séparés par des lois, et des préjugés. Les couples du drame romantique ne s'unissent que dans la mort. Hernani montre la fatalité de la passion amoureuse et le couple impossible éternisé par Hernani et Doña Sol où le héros est toujours aux prises avec des forces qui le dépassent et, finalement, le détruisent, ou du moins lui révèlent son impuissance et sa misère. Ces forces sont souvent exprimées à travers la notion de la fatalité.

Bibliographie

- 1- **DAUVIN Sylvie et Jacques**, Hernani, Ruy Blas Victor Hugo, **Hatier, Paris, 2003.**
- 2- **ÉCHLARD Michel**, Histoire de la littérature en France au XIXe siècle, **Hatier, Paris, 1984.**
- 3- **FREY S, DESCAUT F., DESTOOP J.** Victor Hugo Hernani textes choisis, **Bordas, Paris, 1984**
- 4- **LAGARDE André, MICHARD Laurent**, XIXe Siècle, **Bordas, 2002.**
- 5- **PRAT Marie-Hélène, AVIERINOS Maryse**, Littérature textes histoire méthode Tome2 XIXe siècle et XXe siècle, **Bordas, Paris, 1997.**
- 6- **UBERSFELD Anne**, Le drame romantique, **Belin, Paris, 1993.**
- 7- **VIEGNES Michel**, Le théâtre, (Problématiques Essentielles), **Hatier, Paris, 1992.**