

**BULETINUL
INSTITUTULUI
POLITEHNIC
DIN IAȘI**

**Volumul 71 (75)
Numărul 1-2**

**Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE**

2025

**Editura Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iași**

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
PUBLISHED BY
“GHEORGHE ASACHI” TECHNICAL UNIVERSITY OF IAȘI
Editorial Office: Bd. D. Mangeron 63, 700050, Iași, ROMANIA
Tel. 40-232-278683; Fax: 40-232-211667; e-mail: buletin-ipi@tuiasi.ro

Editorial Board

President: **Dan Cașcaval**,
Rector of “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași
Editor-in-Chief: **Ionuț Ovidiu Toma**,
Vice-Rector of “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași
Honorary Editors of the Bulletin: **Alfred Braier**,
Mihail Voicu, Corresponding Member of the Romanian Academy,
Carmen Teodosiu

Editor-in-Chief of the SOCIO-HUMANISTIC SCIENCES Section
Lucia-Alexandra Tudor

Scientific Board

Gabriel Asandului , “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania	Stéphanie Mailles Viard Metz , IUT Montpellier – Sète, France
Atmane Bissani , University of Meknès, Morocco	Laura Mureșan , Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania
Roxana Bobu , “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania	Marie-Lise Paoli , University Bordeaux-Montaigne, Bordeaux, France
Eugenia Bogatu , Moldavian State University, Kishinev, Republic of Moldova	Maribel Peñalver Vicea , University of Alicante, Spain
Laurence Brunet-Hunault , University of La Rochelle, France	Christine Pense , Northampton Community College, Pennsylvania, USA
Mihai Cimpoi , Moldavian State University, Kishinev, Republic of Moldova	Doina Mihaela Popa , “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania
Jean-Claude Coallier , University of Sherbrooke, Canada	Tatjana Rusko , Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Eugen Coroi , Institute of Educational Sciences, Kishinev, Republic of Moldova	Jan Sjölin , Stockholm University, Sweden
Begoña Crespo-García , Coruña University, Spain	Tudor Stanciu , “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania
Rodica Dimitriu , “A.I. Cuza” University of Iași, Romania	Ioan Știrbu , “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania
Mihai Dinu Gheorghiu , “A.I. Cuza” University of Iași, Romania	Antonia Velkova , Technical University of Sofia, Bulgaria
Evagrina Dîrțu , “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania	Svetlana Timina , Shih Chien University, Kaohsiung, Taiwan
Mihai Dorin , “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania	Alexandru Zub , “A. D. Xenopol” Institute of History, Iași, Romania
Michel Goldberg , University of La Rochelle, France	
João Carlos de Gouveia Faria Lopes , Superior School of Education Paula Frassinetti, Porto, Portugal	

Technical Editor
Aurelia Agop, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania

Secția

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

S U M A R

	<u>Pag.</u>
MUIRIS Ó LAOIRE, IOANA BACIU, HELEN BRAUND, KRISTIN BROGAN, EVAGRINA DÎRȚU, MARIAN HURLEY și SHEILA WALSH, Internaționalizare și interculturalism în trei contexte europene: o scurtă trecere în revistă a literaturii de specialitate (engl., rez. rom.)	9
SMARANDA BUJU și IULIA ARSENE, Utilizarea resurselor digitale în educația preuniversitară (engl., rez. rom.)	23
SALSABIL GOUIDER, Experiența onirică în <i>Cauchemar</i> de Théophile Gautier și Joris-Karl Huysmans (franc., rez. rom.)	37
ABDOU NDIAYE, Narațiunea epurată din <i>Manon Lescaut</i> de abatele Prévost (franc., rez. rom.)	47
OUTHMAN BOUTISANE, Atiq Rahimi: urma ca reper identitar (franc., rez. rom.)	59
ALIOUNE WILLANE și IBRAHIMA FAYE, Versul liber senghorian, o lectură comparativă a unei poetici specifice: între scriitura transgresivă și poetica unui metisaj (franc., rez. rom.)	71
SONIA DOSORUTH, Scriiturile plurale ale umanismului francofon: <i>mauritianism, coolitudine</i> și interculturalitate în literatura francofonă mauritană (franc., rez. rom.)	91
CHAYMA LAATIRIS și SALMA FELLAHI, Identitatea iudeo-marocană la sfârșitul secolului al XVIII-lea în relatările de călătorie din <i>Périples en pays arabe</i> (franc., rez. rom.)	107
BRISCAN ZARA-CIOCÎRLEA, Un paradox al comunicării moderne: decăderea interacțiunii fizice (engl., rez. rom.)	119
MOHAMED NADIR SEBKI, Arhitectura ca limbaj: o lectură semiotică și antropologică a operei lui Fernand Pouillon (engl., rez. rom.)	129
MIRUNA TEONA TUDOSE, Reprezentări ale bolilor mintale în <i>Marele Gatsby</i> și <i>Cei frumoși și blestemați</i> de F. Scott Fitzgerald (engl., rez. rom.)	139

Section

SOCIO-HUMANISTIC SCIENCES

CONTENTS

	<u>Pp.</u>
MUIRIS Ó LAOIRE, IOANA BACIU, HELEN BRAUND, KRISTIN BROGAN, EVAGRINA DÎRȚU, MARIAN HURLEY and SHEILA WALSH, Internationalisation and Interculturalism in Three European Contexts: A Brief Review of Literature (English, Romanian summary)	9
SMARANDA BUJU and IULIA ARSENE, The Use of Digital Resources in Pre-University Education (English, Romanian summary)	23
SALSABIL GOUIDER, L'Expérience onirique dans <i>Cauchemar</i> de Théophile Gautier et Joris-Karl Huysmans (French, Romanian summary)	37
ABDOU NDIAYE, La Narration épurée dans <i>Manon Lescaut</i> d'Abbé Prévost (French, Romanian summary)	47
OUTHMAN BOUTISANE, Atiq Rahimi : la trace comme repère identitaire (French, Romanian summary)	59
ALIOUNE WILLANE and IBRAHIMA FAYE, Le Vers libre senghorien, lecture comparative d'une poésie spécifique : entre écriture transgressive et poésie d'un métissage (French, Romanian summary)	71
SONIA DOSORUTH, Les Écritures plurielles de l'humanisme francophone : <i>mauricianisme, coolitude</i> et interculturalité dans la littérature francophone mauricienne (French, Romanian summary)	91
CHAYMA LAATIRIS and SALMA FELLAHI, L'Identité judéo-marocaine à la fin du XVIIIème siècle dans le récit de voyage <i>Périple en pays arabe</i> (French, Romanian summary)	107
BRISCAN ZARA-CIOCÎRLEA, A Paradox of Modern Communication: The Decline of Physical Proximity (English, Romanian summary)	119
MOHAMED NADIR SEBKI, Architecture as Language: A Semiotic and Anthropological Reading of Fernand Pouillon's Work (English, Romanian summary)	129
MIRUNA TEONA TUDOSE, Representations of Mental Illness in <i>The Great Gatsby</i> and <i>The Beautiful and Damned</i> by F. Scott Fitzgerald (English, Romanian summary)	139

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

INTERNATIONALISATION AND INTERCULTURALISM IN THREE EUROPEAN CONTEXTS: A BRIEF REVIEW OF LITERATURE

BY

MUIRIS Ó LAOIRE^{1,*}, IOANA BACIU², HELEN BRAUND³,
KRISTIN BROGAN¹, EVAGRINA DÎRȚU²,
MARIAN HURLEY¹ and SHEILA WALSH¹

¹Munster Technological University

²“Gheorghe Asachi” Technical University of Iași

³University of Rouen Normandie

Received: June 8, 2025

Accepted for publication: July 9, 2025

Abstract. This paper explores literature on internationalisation and interculturalism in higher education in Ireland, Romania, and France. It identifies shared themes and national differences shaped by political, historical, and linguistic factors. Internationalisation is a major policy goal across all three countries, often linked to economic and institutional priorities and with English increasingly used as a medium of instruction. However, intercultural skills remain underdeveloped, with limited integration into curricula and student life, thus creating a gap between policy-level commitments and meaningful intercultural practice. While national strategies vary, all three contexts face common challenges in balancing global aspirations with local identities. Therefore, arguments exist for more inclusive and more reflective approaches to internationalisation, beyond the instrumental ones. Future research should examine more deeply how institutional culture, power dynamics, and language policy affect students' experiences and intercultural global education.

Keywords: language policy; European Higher Education; globalisation; reform; English as medium of instruction.

*Corresponding author, *e-mail*: Muiris.OLaoire@mtu.ie

1. Introduction

This review of literature aims to give a brief overview of research published on internationalisation and interculturalism in higher education in three European contexts: Ireland, Romania, and France, as part of an INGENIUM-funded research group (<https://ingenium-university.eu/>). Undertaking a review of published research, interrogating both the theoretical and practical synergies between interculturalism and internationalisation in each of the Higher Education (HE) contexts is viewed as a critical first step in understanding the current state of knowledge on internationalisation in different European contexts, in order to identify any gaps in existing studies and help refine research questions for further study. The review outlines the research country by country and thematic commonalities are discussed briefly in the conclusion.

2. Romania

2.1. The Context of the Research

Published in the past eleven years in either anthologies by reputable publishers (the volume edited by Grosu-Rădulescu and the two volumes edited by Curaj *et al.* for Springer) or academic journals (in Romania, Turkey, Poland), the reviewed articles cover the topics of internationalisation, intercultural education, and communication, as well as English language teaching in the context of an increasingly globalised higher education.

2.2. English as a Means of Europeanisation and Globalisation

All reviewed materials demonstrate an interest, on the part of Romanian foreign language instructors, in teaching practices that are adapted to the needs of the modern world, emphasising the role of languages (especially English as the acknowledged *lingua franca*) as a means of Europeanisation and globalisation. This promotes internationalisation in two directions: outgoing Romanian students and staff, whose proficiency in foreign languages (B1-B2 levels) allows them to visit or study at – mostly – Western universities, and incoming foreign students and staff who, in addition to requiring foreign languages skills themselves, expect the host institution to be international thus providing easy communication and teaching in foreign languages, notably English. While the poignancy of East-West study mobilities is explained historically by Grosu-Rădulescu (2018) through Romania's political and cultural isolation during communism, establishing a similarly strong West-East direction post-communism is a desirable objective for well-rounded

internationalisation, further spurring efforts on the part of Romanian institutions to enhance foreign language skills.

A second key point made in Grosu-Rădulescu's anthology concerns the interconnectedness between national cultures and their systems of education and foreign language acquisition, as skills taught in other subjects might impact learners' results in international English certification exams. A case in point is that of IELTS, where students from countries with low visual literacy (such as Romania) earn lower scores in the written part of the exam, where they need to interpret data from graphs and charts. While foreign language skills are the main vessel for internationalisation, the effectiveness of a country's education system as a whole cannot be ignored.

2.3. Internationalisation in Higher Education in Romania

Internationalisation in the five important Romanian universities comprising the *Universitaria* consortium is statistically analysed by Dima *et al.* (2023), who acknowledge the role of international relations offices in implementing Erasmus agreements for incoming and outgoing teachers and staff. Their analysis, based on data from official websites, of joint degrees, language centres, libraries, international conference organisation and programmes taught in foreign languages (mostly English, but also French, German, and Hungarian) provides a comprehensive overview of the internationalisation efforts of the five main Romanian institutions. One of the study weaknesses concerns the lack of information on challenges or feedback from students and staff on the success of mobilities from the point of view of interculturality. For this reason, its results should be correlated with the findings of Gheorghiu (2017) and Hamburg (2014), who record low levels of intercultural competence despite student exposure to mobilities and international events.

Deca *et al.* (2015) and Fiț *et al.* (2022) present an analysis of internationalisation of HEIs, with Fiț *et al.*'s study providing comparative analyses with Deca *et al.*'s results – deemed one of the first prominent review studies of internationalisation in third-level education in Romania. While internationalising the sector is one of the strongest priorities of post-communist Romania, a recurrent identified theme concerns the gap between intentions and actual outcomes in many universities and the system as a whole. One of the causes is ironically the institutional autonomy established after the 1990s, which, despite being an excellent starting point for encouraging initiatives and dynamic behaviour, can also result in a lack of strategic organisation at a national level and an opportunity for the weak segments of the sector to stagnate. The 2015 study states that internationalisation in Romanian universities was mainly focused on mobilities and partnerships while leaving aside or failing to recognise the importance of other dimensions of

internationalisation. On the other hand, regarding international cooperation, the general focus was on quantity at the expense of strategic and educational quality. Furthermore, institutional behaviour tended to be “reactive to immediate opportunities”. The year of publication is of significance, as in 2015 HEIs did not as yet benefit from the support of a series of strategic tools and experience, currently enjoyed in the field of internationalisation. Fiț *et al.* (2022), who principally focus on educational marketing for internationalisation purposes, highlight improvements in the sector over the seven-year period elapsed between the two articles. Initiatives at a national level (such as ‘Study in Romania’ through the National Council of Rectors, the Institutional Development funds through the National Council for Higher Education Financing) substantially improved overall local strategic perspectives, rendering Romanian HEIs considerably more attractive to the international market. Finally, in third-level education, weaknesses were observed in relation to the use of international languages in communication.

Conclusions regarding interculturality, internationalisation, and ESP in Romanian universities suggest a current incongruity between the apparently developing internationalisation in Romanian higher education and limited intercultural competence. The literature reviewed seems to indicate that acquisition of intercultural communication skills, key to fostering the education of European and global citizens, is hampered by the outdated legacy of the Romanian education system, where teaching of younger pupils, such as on how Turks and Hungarians are enemies, filter into higher education (Gheorghiu, 2017). The endeavours of FL teachers in implementing modern methodologies to enhance the objectives of internationalisation and intercultural competence is thus counteracted by the persistence of such mono-cultural mentalities. This is particularly concerning given the observation that “Romania may be considered among the fastest ‘learners’ as far as adaptation to new linguistic challenges is concerned”, which “might be a consequence of the country’s eagerness after the 1989 Revolution to come back to a cultural status similar to the one it had before the communist regime” (Grosu-Rădulescu, 2018, p. 5).

3. Ireland

3.1. The Context

The process of neoliberal marketisation of the Irish Higher Education sector is unambiguously reflected in recent national HE policy, which has underscored the instrumentalisation of the sector as a driver of the knowledge economy. To date, this paradigm has been most forcefully captured in 2011’s *National Strategy for Higher Education to 2030* (Department of Education and Skills, 2011), henceforth the Hunt Report. Of the imperative to foster entrepreneurialism among HE learners, the report notes that “[t]he sustainability

of the Irish economy relies on our success in nurturing indigenous enterprise as well as our ability to remain an attractive destination for leading multinational companies” (Department of Education and Skills, 2011, p. 37). The imperative for HE to underpin continued Foreign Direct Investment (FDI) from multinational companies is clearly set out here, and is reflective of Loxley’s (2014, p. 57) assertion that “[k]nowledge, whether codified or embodied, has taken on the status of becoming like land, capital and labour – a factor of production”. Of the urgency of maintaining the competitiveness of Irish HE on the global education market, the Hunt Report states that Ireland’s inherent advantage in having an English-speaking education is also being diminished by the global rise in English as a medium of education. As high-quality opportunities become available to students in their own countries and regions, they are increasingly deciding to study closer to home (Department of Education and Skills, 2011, p. 82).

Most recent research publications pertain to intercultural communication in the field of healthcare in Irish Higher Education. Among those relevant to MFL recent publications have focused on peer learning groups and tandems (Jeanneau and O’Riordan, 2015; Bruen and Sudhershan, 2015), utilising student linguistic super-diversity for the purposes of enhanced second language acquisition, intercultural awareness and intercultural communication (Nunan, 2017; Bruen and Kelly, 2016), government policy and strategy to support integration and interculturalism (Ni Chonail, 2018), and in one case investigating the potential of interlingual subtitling tasks to foster intercultural awareness (Borghetti and Lertola, 2014).

This section reviews studies that can be categorised as follows: a monolingual English bias and internationalisation in higher education.

3.2. A Monolingual English Bias in the Organisation and Outlook of Irish Higher Education

Pauwels (2014) is referenced extensively by Nunan (2017) and Bruen and Kelly (2016) and an associated concern in much of the scholarship in this review is that MFL is neglected in HE, in terms of its applications for fostering interculturalism, intercultural communication, improved social equality and more. Nunan’s research (2017) surveyed students who participated in an Irish University Wide Language Programme (UWLP) and observes a disconnect between their lived experiences and interests, and the general lack of value placed on language learning in HE despite the close link between language, thought, understanding, communication and culture. Nunan, therefore, links monolingual English-speaking models of HE in Ireland with failures to capitalise on the opportunities of growing linguistic and cultural diversity.

Bruen and Sudhershan (2015) also highlight pitfalls of the adoption of English as a *lingua franca* in HE, especially in popular fields such as

international business programmes. Research and scholarship in this area have tended to neglect the role of foreign language teaching and learning on many of these (international business) programmes, particularly for those based in Anglophone countries (Brannen *et al.*, 2014).

Ni Chonail's (2018) review of Irish government policies and strategies relating to language learning and integration also flags over-reliance on English language and associated anglophone culture despite a growing plurilingual and intercultural population and links such policies to inequality of opportunity in HE.

3.3. Higher Education and Internationalisation

This is an opaque reference to the ascendant phenomenon of transnational education (TNE), which sees Western universities setting up satellite campuses across Asia and the Middle East (Universities UK, 2021). The Hunt Report's reference to the importance of fees paid by non-EU students is thinly veiled. It notes that growing internationalisation will be self-funding and that institutions should set fee levels such that they are competitive but give "due consideration for the enhanced student support that will be provided" (Department of Education and Skills, 2011, p. 85). The report does not stipulate in what, precisely, such supports should ideally consist, and this is reflected in the reality that most institutions offer limited (O'Connor, 2017), piecemeal language support and academic skills training to incoming international learners and that as a result, international students can feel inadequately prepared for their third-level experience (Farrelly and Murphy, 2018).

This ambiguity surrounding the pedagogical innovations and practical supports required meaningfully to scaffold the learning experience of inbound international learners has received significant comment. Farrelly & Murphy (2018) report, for example, that international students in Ireland expressed a wish for better pre-arrival knowledge and information. The identified information gaps, centred around the practical challenges of living in Ireland (such as accommodation), the social (including cultural norms) and the academic (assessment and assessment grading, classroom environment and time/ effort required to stay on top of university work).

4. France

4.1. The Rise of Global English

Salomone (2018) examined the rise of English as a global medium of instruction in higher education, with particular attention to developments in France and Italy. She highlights the growing use of English in university teaching and explores the legal, pedagogical, and sociolinguistic implications of

this development. In France, a significant turning point occurred in 2013, when the Toubon Law – which had previously restricted the use of English as a language of instruction in public universities – was amended. This legislative change allowed the delivery of courses in English under specific conditions, possibly paving the way for a broader commitment to internationalisation within French higher education.

This policy shift coincided with structural reforms such as the Bologna Process, particularly the standardisation of Master's degrees across Europe, which was implemented around 2010. Together, these reforms facilitated a growing emphasis on internationalisation in France, prompting universities to expand English-medium instruction (EMI) as a means of attracting international students and enhancing global competitiveness. However, this trend and subsequent developments have triggered ongoing debates regarding the potential threats that global English poses to national and minority languages, the challenges of maintaining multilingualism, and the risks to the academic integrity of higher education programmes.

One key area of concern involves pedagogy. In the French context, it is frequently noted that students are often inadequately prepared to undertake university-level coursework in English. When both instructors and students have limited fluency, the instructional language may become oversimplified, potentially adversely affecting content delivery. This can negatively impact not only the quality of teaching but also the richness of interaction and dialogue between students and lecturers. Consequently, there is a pressing need to ensure that students acquire an adequate level of English proficiency – ideally, an independent speaking level – prior to entering university programmes taught in English.

Moreover, Salomone raises important questions about equity and access in EMI settings. There is growing concern that English-medium instruction may add to and exacerbate existing social inequalities. Students from more privileged backgrounds often have access to higher-quality language education and are, therefore, better positioned to succeed in EMI programmes. By contrast, students from lower socioeconomic backgrounds may receive less effective language instruction at earlier educational stages, leaving them at a disadvantage when pursuing university-level studies in English. This dynamic risks reinforcing educational and social stratification, whereby access to internationalised academic programmes becomes disproportionately skewed toward elite groups.

In summary, while the expansion of EMI reflects broader goals of internationalisation, it also necessitates careful consideration of language policy, pedagogical quality, and social equity.

Truchot (2018) also examines the public policies of France and Germany in higher education, particularly in relation to the growing process of anglicisation. He argues that while both countries have allowed anglicisation to

develop – largely driven by the pressures of global competitiveness – they have not adequately addressed the associated challenges. The adoption of English is often seen by universities as a strategic necessity for gaining international recognition and remaining competitive in global rankings.

The expansion of Erasmus mobility programmes and the implementation of a unified credit system for Bachelor's and Master's degrees in 2014 further accelerated the internationalisation of higher education, leading to an increase in English-taught courses and institutional policies aimed at attracting international students. In France, this shift has also affected research output. For example, the prestigious Institut Pasteur discontinued its long-running French-language journal *Annales de l'Institut Pasteur* and launched an English-language counterpart, *Research in Microbiology*. This move was emblematic of the broader trend toward English in academic publishing, but it also provoked significant resistance within France, where concerns about the erosion of the French language in academia remain strong.

France's legal framework has played an important role in shaping this dynamic. The Toubon Law of 1994, which aimed to protect the French language, technically allowed the teaching of courses in foreign languages. However, in practice, very few such courses received official accreditation. This changed in 2013, when Higher Education Minister Geneviève Fioraso introduced legislation explicitly designed to facilitate the internationalisation of French university programmes by easing restrictions on English-medium instruction. Additionally, in 2011, the President of the French engineering schools association announced a plan to triple student intake, further reflecting a strong political and economic will to internationalise the sector.

4.2. Public Policies in Higher Education Promoting Anglicisation

Schröder (2018) offers a complementary perspective, critiquing the limitations of the European Commission's motto "Plurilingual European citizens for a multilingual Europe". He contends that this vision has not yielded significant success in practice. Rather than focusing exclusively on traditional, grammar-based instruction, English should be seen as a "gateway language" – a tool to promote broader language awareness, intercultural understanding, and communicative competence. He emphasises the importance of innovative teacher training, new learning formats, and pedagogical strategies that foster cultural and linguistic curiosity, encourage playful learning, and prioritise communicative success over grammatical accuracy. Teachers, he argues, should shift away from error correction toward more holistic approaches to multilingual education.

In France, classrooms are increasingly becoming sites of plurilingual and multicultural interaction. Importantly, the linguistic diversity in these classrooms extends beyond European languages to include global ones, such as

Russian in Germany or Arabic and Portuguese in France. Schröder (2018) argues that European citizens must be equipped to communicate not only regionally, but also globally. To that end, he advocates for educational policies that support the acquisition of multiple languages – even at basic proficiency levels (A2/B1) – rather than a narrow focus on achieving near-native fluency in English. He further recommends that universities implement measures to promote the learning of immigrant and minority languages as part of a genuinely inclusive and global linguistic policy.

5. Conclusions

The comparative review of internationalisation and interculturalism in higher education across Romania, Ireland, and France has uncovered some interesting reoccurring thematic commonalities in each of the separate contexts, revealing both converging trends and distinctive national responses to the globalising pressures on universities. The response to internationalisation in the different countries reflects to a greater or lesser extent varying historical, political, and cultural contexts that influence how internationalisation is understood, implemented, and experienced within their higher education systems.

Internationalisation has clearly become a central policy priority across all three countries driven by economic goals, institutional prestige, and global competitiveness. In Ireland, for example, the process of neoliberal marketisation of the Irish Higher Education sector has put internationalisation on the agenda. Internationalisation is often equated with anglicisation or with teaching more English in HE, as tends to be an emerging policy in France. In Romania, a strong desire for internationalisation is evident across all HEIs at present, with increasingly relevant results on the international academic market. This growing interest reflects not only better developed institutional mechanisms and the presence of a national strategic framework in this regard, but also a heightened awareness among students that the foreign language they are learning – particularly English – will serve as a vital working tool and will be a *sine qua non* requirement in their future profession, ensuring effective and authentic communication.

France's model in the past was notably influenced by state centralism and linguistic protectionism, with internationalisation often situated in tension with national cultural and language policies. In Romania progress has been hampered by the outdated legacy of the Romanian education system. Despite these differences, all countries face the challenge of balancing international ambitions with national traditions and priorities.

Interculturalism, while often positioned in the broader discourse of internationalisation, emerges as a more complex and underdeveloped dimension. The literature indicates that while universities promote diversity and

global citizenship as ideals, the practical integration of intercultural principles into curricula, pedagogy, and student life is uneven, underdeveloped, and under-researched. In Ireland greater attention is given to inclusive teaching practices and support systems for international students, though intercultural engagement is still frequently limited to the formal structures of international offices. Across all contexts, a persistent gap exists between policy-level commitments and the actual fostering of meaningful intercultural dialogue and competence.

Language policy also plays a crucial role in shaping both internationalisation and interculturalism. The increasing dominance of English as the medium of instruction raises concerns about linguistic homogenisation and the marginalisation of local languages.

Overall, the literature underscores that internationalisation and interculturalism should not be viewed merely as measures or metrics of commercialisation or mobility, but as deeply interconnected processes that require critical reflection, inclusive practices, and ongoing engagement. Higher education institutions in Romania, Ireland, and France must move beyond instrumental approaches to embrace internationalisation as a transformative humanising process. This involves fostering environments where cultural diversity is not only present but actively engaged with through curriculum reform, staff development, and student participation.

Future research should further examine how institutional cultures, power dynamics, and student voices shape the intercultural realities of internationalised campuses. Moreover, attention should be paid to how structural inequalities, such as globalising languages, funding disparities, and geopolitical constraints impact the ability of institutions and individuals to engage equitably in international and intercultural education. Only through such an approach can higher education institutions fulfil their vision as significant sites and spaces for intercultural understanding and global citizenship.

Acknowledgements.

This research paper was supported by Boosting Ingenium for Excellence (BI4E) project, funded by the European Union's HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01-European Excellence Initiative under the Grant Agreement No. 101071321

REFERENCES

- Borghetti C., Lertola J., *Interlingual subtitling for intercultural language education: a case study*, *Language and Intercultural Communication*, **14**, 4, 423-440 (2014), <https://doi.org/10.1080/14708477.2014.934380>.
- Brannen M., Piekkari R., Tietze S., *The multifaceted role of language in international business: Unpacking the forms, functions and features of a critical challenge to MNC theory and performance*, *Journal of International Business Studies*, **45**, 495-507 (2014), <https://doi.org/10.1057/jibs.2014.24>.

- Bruen J., Kelly N., *Language teaching in a globalised world: harnessing linguistic super-diversity in the classroom*, *International Journal of Multilingualism*, **13**, 3, 333-352 (2016), <https://doi.org/10.1080/14790718.2016.1142548>.
- Bruen J., Sudhershana A., "So, They're Actually Real?" *Integrating E-Tandem Learning into the Study of Language for International Business*, *Journal of Teaching in International Business*, **26**, 2, 81-93 (2015).
- Deca L., Egron-Polak E., Fiț C.R., *Internationalisation of Higher Education in Romanian National and Institutional Contexts*, in Curaj A., Deca L., Egron-Polak E., Salmi, J. (Eds.), *Higher Education Reforms in Romania*, Springer, Cham, pp. 127-147, 2015, https://doi.org/10.1007/978-3-319-08054-3_7.
- Department of Education and Skills, *National Strategy for Higher Education to 2030*, Department of Education and Skills, Dublin, 2011.
- Dima V., Mohanu F., Pătru C., Rusu O.C., Șerban-Oprescu A-T., *Multilingualism and Internationalization of Higher Education*, *SYNERGY*, **19**, 2, 109-126 (2023), <http://dx.doi.org/10.24818/SYN/2023/19/2.01>.
- Farrelly T., Murphy T., *Hindsight is 20/20 vision: What international students wished they had known before coming to live and learn in Ireland*, *Journal of International Students*, **8**, 4, 1848-1864 (2018), <https://doi.org/10.32674/jis.v8i4.234>.
- Fiț C.-R., Panțir C.A., Cheregi B.-F., *Romanian Universities: The Use of Educational Marketing to Strengthen Internationalization of Higher Education*, in Curaj A., Salmi J., Hâj C.M. (Eds.), *Higher Education in Romania: Overcoming Challenges and Embracing Opportunities*, Springer, Cham, pp. 169-191, 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-030-94496-4_9.
- Gheorghiu C.M., *Intercultural education – Analysis and Perspectives*, *Florya Chronicles of Political Economy*, **3**, 2, 71-104 (2017).
- Grosu-Rădulescu L.-M., *Constructing and Construing the Place of Romanian Foreign Language Education in the European Context*, in Grosu-Rădulescu L.-M. (Ed.), *Foreign Language Teaching in Romanian Higher Education: Teaching Methods, Learning Outcomes*, Springer, Cham, pp. 3-15, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-93329-0_1.
- Hamburg A., *The Role of Foreign Language Teachers in Developing Students' Intercultural Communication Skills*, *Journal of Languages for Specific Purposes*, **1**, 1, Oradea, 78-85 (2014).
- Jeanneau C., O'Riordan S., *Peer-led discussion groups in foreign languages: Training international students to become peer-facilitators*, *Studies in Self-Access Learning Journal*, **6**, 4, 433-443 (2015).
- Loxley A., *From Seaweed & Peat to Pills & Very Small Things: Knowledge Production and Higher Education in the Irish Context*, in Loxley A., Seery A., Walsh J. (Eds.), *Higher Education in Ireland*, Palgrave Macmillan, London, pp. 55-85, 2014, https://doi.org/10.1057/9781137289889_4.
- Ni Chonaill B., *Interculturalism in Higher Education in Ireland. An analysis from a Strategy, Policy and Practice Perspective*, *Studies in Health Technology and Informatics*, **256**, 624-633 (2018), <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-624>.

- Nunan A., *Giving learners a multicultural voice: An English-speaking university context*, *Language Learning in Higher Education*, **7**, 2, 435-449 (2017), <http://dx.doi.org/10.1515/cercles-2017-0018>.
- O'Connor S., *Problematising strategic internationalisation: tensions and conflicts between international student recruitment and integration policy in Ireland*, *Globalisation, Societies and Education*, **16**, 3, 339-352 (2017), <https://doi.org/10.1080/14767724.2017.1413979>.
- Pauwels T., *Populism in Western Europe. Comparing Belgium, Germany and The Netherlands*, Routledge, Abingdon, 2014.
- Salomone R., *The Rise of Global English: Challenges for English-medium Instruction and language*, in Le Lièvre F., Anquetil M., Derivry-Plard M., Fäcke Ch., Verstraete-Hansen L. (Eds.), *Langues et cultures dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur au XXIe siècle. (Re)penser les politiques linguistiques : anglais et plurilinguisme*, Peter Lang, Bern/Berlin, pp. 59-90, 2018.
- Schröder K., *Trying to reconcile European Language Politics and Linguistic Realities in a World of Globalisation: A call for Innovation, European Educational Policies, Foreign Language Teaching and Teaching Methods*, in Le Lièvre F., Anquetil M., Derivry-Plard M., Fäcke Ch., Verstraete-Hansen L. (Eds.), *Langues et cultures dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur au XXIe siècle. (Re)penser les politiques linguistiques : anglais et plurilinguisme*, Peter Lang, Bern/Berlin, pp. 163-177, 2018.
- Truchot C., *Internationalisation, anglicisation et politiques publiques de l'enseignement supérieur*, in Le Lièvre F., Anquetil M., Derivry-Plard M., Fäcke Ch., Verstraete-Hansen L. (Eds.), *Langues et cultures dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur au XXIe siècle. (Re)penser les politiques linguistiques : anglais et plurilinguisme*, Peter Lang, Bern/Berlin, pp. 41-57, 2018.
- Universities UK, 2021. *What is UK higher education transnational education?* [Online] Available at: <https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/explore-uuki/transnational-education/what-uk-higher-education-transnational> [Accessed 20 November 2021].

INTERNAȚIONALIZARE ȘI INTERCULTURALISM ÎN TREI CONTEXTE
EUROPENE: O SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ A LITERATURII DE
SPECIALITATE

(Rezumat)

Articolul explorează literatura de specialitate privind internaționalizarea și interculturalismul în învățământul superior din Irlanda, România și Franța. Sunt identificate teme comune și diferențe naționale, modelate de factori politici, istorici și lingvistici. Internaționalizarea reprezintă o politică majoră în toate cele trei țări, fiind adesea asociată cu priorități economice și instituționale, iar limba engleză este tot mai frecvent utilizată ca limbă de predare. Cu toate acestea, competențele interculturale

rămân slab dezvoltate, cu o integrare limitată în planurile de învățământ și în viața studenților, creând astfel un decalaj între angajamentele asumate la nivel de politici și practicile interculturale reale. Deși strategiile naționale diferă, toate cele trei contexte se confruntă cu provocări comune în asigurarea unui echilibru între aspirațiile globale și identitățile locale și prin urmare, există argumente pentru adoptarea unor abordări mai incluzive și mai reflexive ale internaționalizării, dincolo de cele pur instrumentale. Cercetările viitoare ar trebui să se axeze pe modul în care cultura instituțională, dinamica puterii și politicile lingvistice influențează experiențele studenților și educația interculturală globală.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

THE USE OF DIGITAL RESOURCES IN PRE-UNIVERSITY EDUCATION

BY

SMARANDA BUJU^{1,*} and IULIA ARSENE²

¹“Gheorghe Asachi” Technical University of Iași,
Department of Teacher Training – Education Sciences

²“Unirea” Railway Technical College, Pașcani

Received: April 29, 2025

Accepted for publication: June 3, 2025

Abstract. The article presents a pedagogical experiment conducted with high school students and aimed at testing hypotheses related to the importance of digital resources in the teaching-learning-evaluation process, in the Ethics and Professional Communication module (10th grade). After twelve lessons taught, four intermediate tests, and a final test, significant differences were recorded between the academic results of the students in the control group and the ones in the experimental group. The questionnaire on perceptions regarding the role of digital resources in the classroom provides further details regarding the results obtained.

Keywords: digital applications; phone; teaching; pedagogical experiment.

1. Introduction

Digitalization in pre-university education refers to the use of information and communication technology (ICT) to improve learning and instruction processes. It develops new skills, encourages programmed learning, promotes collaborative learning inside and outside the educational system, and

*Corresponding author; *e-mail*: smarandabuju@gmail.com

increases the ability to adapt to future technological changes. Digital learning materials created by teachers and students have exploded during the COVID-19 pandemic, after which e-learning has become an important strategy in education, offering flexibility and personalization of learning. Gradually, open educational resources (OER) have also emerged; these are materials designed for learning, teaching and research, presented in various formats and media, which are in the public domain, being subject to copyright or an open license. The main goal of OER was to democratize access to education, by eliminating financial barriers and promoting equal opportunities in education.

Research shows that digitalization is a teaching-learning-evaluation method increasingly used in the post-pandemic period in the pre-university environment, that a large percentage of teachers have acquired digital skills, use various applications and other facilities of the online environment and that the teaching process is carried out both hybridly and exclusively online (Gaspar, 2024; Sedrakyan *et al.*, 2025; Sato *et al.*, 2024; Rapanta *et al.*, 2021). Research also indicates that digital games improve motivation and learning outcomes (Chen *et al.*, 2023), especially in summative assessments (Squire, 2023), with mobile phones being the most frequently used (Cheng and Wang, 2019). However, there are still reservations among some teachers and parents regarding the use of devices in teaching (Sipicã and Toma, 2023), while students expressed above-average satisfaction with their use both at school and at home, considering the use of devices outside of school significantly more important than in the classroom (Wang *et al.*, 2014).

Although the pandemic-accelerated digitization has already found its way into most schools, the science of digital teaching still has steps of research and reflection to go (Storch and Juarez-Paz, 2020; Noor *et al.*, 2020), because their long-term effects on school performance, students, and teachers are still unknown. The integration of digital educational resources into teaching activity can bring numerous benefits, such as diversifying teaching methods, personalizing learning, increasing student interest and involvement in the subjects taught, but psycho-pedagogical discernment is also needed to reduce their negative effects (mental passivity, device addiction, impaired attention, personal self-control).

In the context of profound changes due to the accelerated development of ICT, the concept of the information society has become a reality to which the school must adapt. The digital era requires a review of pedagogical approaches to meet the learning needs of students, with new teaching-learning-assessment methods, improved through the use of ICT (Albulescu and Catalano, 2021, pp. 15-16). Digital competence is one of the eight key competences and involves the confident and discerning use of digital technologies, encompassing knowledge, skills and attitudes necessary for all citizens in a digital society that is constantly evolving and changing (Albulescu and Catalano, 2021, p. 42). Today, students easily use digital technology, and teachers must combine

classic means with online ones, educational videos or interactive simulations. For example, the eTwinning platform, the largest network in Europe, offers teachers and students a collaborative environment, new ICT methods in teaching. Through it, an increase in the use of digital teaching-learning practices has been achieved, through participation in online courses and events, creation of materials in collaboration with students or the use of social networks with students.

Regardless of the subjects taught, today there is a diversity of tools and applications that allow the rapid development of educational resources that can facilitate student learning and make teaching more efficient, and a large part of them are stored in the virtual environment and can be easily accessed (Albulescu and Catalano, 2021, p. 227). With all these facilities, didactic technologies must be selected according to a specific educational context or group of students, taking into account both their advantages and limitations. These digital innovations that facilitate active teaching and learning can prove their efficiency in the didactic process, as long as they are used correctly, with discernment and responsibility. The present research tests the role of digital means in the didactic process, bringing new observations or already confirmed by other studies.

2. Methodology of Research

2.1. Objectives and Hypotheses

Within this pedagogical research, the following objectives were considered:

O1 - Curricular design and implementation of didactic activities specific to the M I module - Ethics and Professional Communication, in the 10th grade by using traditional teaching methods in the control group and digital resources (LearningApps, <https://learningapps.org/>; Padlet, <https://padlet.com/>; Kahoot, <https://kahoot.com/>; Socrative, <https://www.socrative.com/>; Google Forms, <https://docs.google.com/forms/>; Liveworksheets, <https://www.liveworksheets.com/>; Mentimeter, <https://www.mentimeter.com/>, and PowerPoint, <https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/powerpoint>) in the experimental group;

O2 - Analysis of learning outcomes in the two groups following knowledge assessment tests;

O3 - Identification of students' perceptions regarding digital resources integrated into lessons;

O4 - Formulation of suggestions regarding the use of digital educational resources in teaching-learning-evaluation activities in pre-university education.

The research hypotheses were:

Hypothesis 1: There are significant differences between the grades obtained by the two groups of students in the learning unit “Forms of Communication”.

Hypothesis 2: There are significant differences in students’ perceptions of digital means used in teaching-learning-assessment (on items 12a to 12m).

2.2. Research Variables

The independent variable was represented by the classical and digital teaching aids, and the dependent variable by the students’ school grades.

2.3. Research Methods

The pedagogical experiment was used as a research method, and it took place in several stages:

a) **Initial stage** (pre-experimental, October 9-13, 2023) in which the level of the dependent variable (school grades) was measured, respectively the knowledge of the students in the learning unit “Communication Process” in four groups of 10-grade students. Then, the experimental and control groups were randomly chosen out of the four relatively homogeneous classes.

b) **Experimental stage** (October 16 - December 8, 2023). The learning unit “Forms of Communication” was taught with traditional means (specialized books, blackboard, notebooks, knowledge verification tests, worksheets, documentation sheets) in the control group and with digitized means (LearningApps, Padlet, Kahoot, Socrative, Google Forms, Liveworksheets, Mentimeter, and PowerPoint) in the experimental group. After each lesson taught, students took a knowledge test (intermediate) in traditional format (for the control group) and digital (for the experimental group). A total of 12 didactic lessons were taught for both groups, with 4 intermediate tests and a final test.

c) **Final stage** (post-experimental, December 11-15, 2023) in which the level of the dependent variable (school grades) was measured, respectively the knowledge of students in both groups at the learning unit “Forms of Communication”, with the same type of docimological test (final test), in paper-pencil format.

A questionnaire was constructed to investigate the students’ perception of digital educational resources. The questionnaire consists of 14 items: 7 single-response multiple-choice items; 1 multiple-response multiple-choice item; 4 open-ended, short-answer items and 2 items with a response on a 5-point Likert scale. The questionnaire was applied to the students in the final stage of the research, in week 13 (December 11-15, 2023).

2.4. Subjects

The pedagogical experiment was conducted at “Unirea” Railway Technical College of Pașcani, Iași County, Romania. Two groups of students (out of four groups) were randomly selected: the experimental group, consisting of 27 students from the 10th grade B (19 girls and 8 boys) and the control group consisting of 27 students (20 girls and 7 boys) from the 10th grade E. Over 80% of the students in the two groups come from rural areas. The students are between 16 and 17 years old and are enrolled in the same professional qualification programme, namely technician in economic activities. The overall average at the end of the 9th grade was: 8.36 for the 9th grade B and 8.54 for the 9th grade E.

3. Results and Discussion

The means of the test scores for the two groups can be seen in the figure below. The comparative analysis of the results of the intermediate tests is represented in the histogram in Fig. 1.

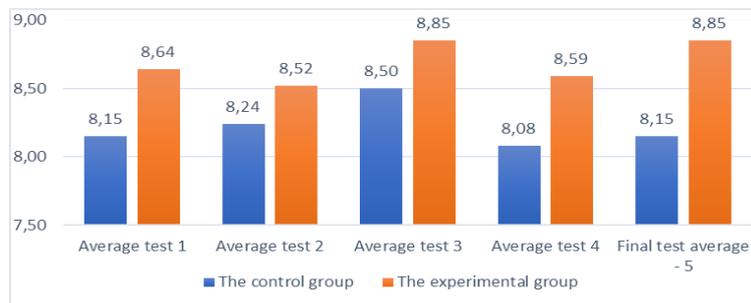

Fig. 1 – Means of test grades for the two groups.

In Fig. 2, it can be noted that the means of school grades at the intermediate tests for the experimental group ($M=8.69$) are slightly higher than those of the students in the control group ($M=8.22$).

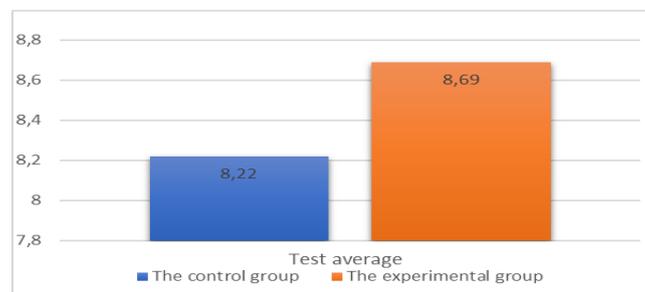

Fig. 2 – Comparative analysis of the means at the intermediate tests.

To determine whether this difference is significant, the t-Test was used, using the SPSS version 23 software. Table 1 shows the results of the intermediate and final tests for the students involved in the experiment.

Table 1
Statistical Description for the Intermediate and Final Tests for the Two Groups

	Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Test_1_GrE	25	6,00	10,00	8,6400	,21510	1,07548
Test_2_GrE	27	7,00	10,00	8,5185	,17998	,93522
Test_3_GrE	27	7,00	10,00	8,8519	,18260	,94883
Test_4_GrE	22	6,00	10,00	8,5909	,29905	1,40269
Test_final_GrE	20	7,00	10,00	8,8500	,19568	,87509
Test_1_GrC	26	6,00	10,00	8,1538	,20526	1,04661
Test_2_GrC	25	6,00	10,00	8,2400	,17588	,87939
Test_3_GrC	26	7,00	10,00	8,5000	,12710	,64807
Test_4_GrC	26	5,00	10,00	8,0769	,24759	1,26248
Test_final_GrC	27	6,00	10,00	8,1481	,20467	1,06351
Valid N (listwise)	13					

The results of the t-test show that there are significant differences between the experimental group (N tests =5, M=8.68, SD=0.15; t=4.58, DF=8, p two-tailed p=0.002, significant) and the control group (N tests =5, M=8.22, SD=0.16), in terms of the grades obtained in the 5 tests (4 intermediate tests and one final test), in the sense that students in the experimental group obtain higher grades than students in the control group (M – mean of the tests, SD – standard deviation, t – t-score, p – significance threshold, df – differences). Hypothesis 1 is confirmed. This result indicates that the independent variable, represented by digital resources, influenced the school performance of students in the experimental group in a positive way, leading to an increase in school grades.

Table 2
Means of the Intermediate Tests for the Two Groups

		Group Statistics			
Clasa		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Medii_teste_inter_final	Grup experimental	5	8,6880	,15498	,06931
	Grup de control	5	8,2200	,16778	,07503

Among the most important results of the questionnaire on students' perceptions of digital resources, we can mention:

– 96.3% of students use their phone as a device to access digital resources, and 3.7% use their laptop (item 5). The answers provided by the students reinforce the teachers' conviction that digital devices, primarily the phone, are an efficient and faster learning tool than learning through traditional

means. The mobile phone is no longer seen only as a device that distracts students, but has become a tool that can increase the attractiveness of teaching activities. Two decades ago, the idea that students could use their own personal devices in school seemed unthinkable. Today, the idea of bringing your own electronic device to class for the purpose of learning has become an integral part of many schools around the world (Parsons and Adhikari, 2016).

Table 3
Results of the t-Test
Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-Test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Medii_teste_inter_final	Equal variances assumed	.035	.856	4,582	8	.002	,46800	,10215	,23245	,70355
	Equal variances not assumed			4,582	7,950	.002	,46800	,10215	,23219	,70381

– 44.4% of students spend between 3 - 4 hours a day in front of a digital device, 37% of students spend more than 6 hours (item 6). The answers being subjective, here there is a tendency for students to underestimate the time spent in front of devices, which can already be a negative effect of the lack of discipline in their use and a distortion of the perception of time.

– The main reasons why students use a digital device are: social networks - 85.2% of students, movies - 55.6% and for educational purposes - 55.6% (item 7). The importance of socialization mediated by devices remains at the top.

– Students list several advantages of digital applications: knowing new things, faster learning, accessibility and attractiveness of homework (item 8) and some disadvantages: distraction, dependence on technology, vision problems. Students managed to identify the most important negative effects of excessive use of devices. These results are consistent with those in Nikolopoulou's study (2022), where students using phones experienced advantages (easy-quick searches, flexibility, familiarization with digital technology) and disadvantages (internet connectivity, unreliable information sources, distractions).

– For multiple-choice item 12, the responses of students in the experimental group were compared with those of students in the control group.

- For item 12a, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.51, SD=0.89; t=1.22, DF=52, p two-tailed p=0.22, not significant) and the control

group (N =27, M=4.22, SD=0.89) in terms of the perception that digital applications help to better understand the contents taught.

- For item 12b, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.40, SD=0.88; $t=1.45$, DF=52, p two-tailed $p=0.15$, not significant) and the control group (N =27, M=4.03, SD=0.97), in terms of the perception that integrating digital applications into the teaching-learning-assessment process helps students obtain better grades.
- For item 12c, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.33, SD=1.03; $t=-0.15$, DF=52, p two-tailed $p=0.88$, not significant) and the control group (N =27, M=4.37, SD=0.74), in terms of the perception that digital applications make the taught content more accessible.
- For item 12d, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.40, SD=0.98; $t=0.28$, DF=52, p two-tailed $p=0.77$ not significant) and the control group (N =27, M=4.33, SD=0.96) in terms of the perception that digital applications make solving homework more attractive.
- For item 12e, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.29, SD=0.91; $t=0.00$, DF=52, p two-tailed $p=1$ not significant) and the control group (N =27, M=4.29, SD=0.99), in terms of the perception that the time allocated to solving homework using digital applications is shorter.
- For item 12f, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.48, SD=0.93; $t=0.28$, DF=52, p two-tailed $p=0.77$ not significant) and the control group (N =27, M=4.40, SD=0.93), in terms of the perception that teaching with the help of digital applications is more attractive.
- For item 12g, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.29, SD=1.06; $t=-0.56$, DF=52, p two-tailed $p=0.57$ not significant) and the control group (N =27, M=4.44, SD=0.84), in terms of the perception that digital applications are easy to use.
- For item 12h, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.07, SD=1.07; $t=-0.26$, DF=52, p two-tailed $p=0.78$ non-significant) and the control group (N =27, M=4.14, SD=0.94), in terms of the perception that learning through digital applications is easier.
- For item 12i, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.29, SD=0.99; $t=0.00$, DF=52, p two-tailed $p=1$ non-significant) and the control group (N =27, M=4.29, SD=0.91), in terms of the perception that digital

applications stimulate the active involvement of students in the learning process.

- For item 12j, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.44, SD=0.93; $t=0.00$, DF=52, p two-tailed $p=1$ insignificant) and the control group (N =27, M=4.44, SD=0.80), regarding the perception that learning becomes fun and constructive through digital applications.
- For item 12k, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.44, SD=0.89; $t=0.31$, DF=52, p two-tailed $p=0.75$ insignificant) and the control group (N =27, M=4.37, SD=0.83), regarding the perception that digital applications integrated into lessons allow for the creation of a relaxing working atmosphere in the classroom.
- For item 12l, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.33, SD=0.96; $t=0.00$, DF=52, p two-tailed $p=1$ insignificant) and the control group (N =27, M=4.33, SD=0.87), regarding the perception that digital applications integrated into lessons provide better interaction and collaboration between students.
- For item 12m, the results of the t-test show that there are no significant differences between the experimental group (N =27, M=4.07, SD=1.20; $t=-0.11$, DF=52, p two-tailed $p=0.91$ insignificant) and the control group (N =27, M=4.11, SD=1.18), in terms of the perception that student assessment through digital applications is more objective.

The above results refute hypothesis 2, i.e. there are no significant differences in the perceptions of the two groups regarding the role of digital means in the teaching-learning-assessment process.

Students in the experimental group have a high preference for the Kahoot application, while students in the control group prefer the Microsoft PowerPoint application, an application with which they are familiar from previous school years. In addition to the applications specified in the questionnaire, students in the two groups also propose other applications that can be integrated into the teaching-learning-evaluation process, namely: Canva, Eduboom, Quizizz, Google Classroom, Prezi, Flipgrid. Although most students expressed their preference for integrating digital resources into lessons, preferences for the classic way of conducting the instructional-educational process were also recorded.

Based on the pedagogical experiment conducted and the results obtained, we can make some general recommendations to maximize the benefits of integrating digital resources for schools: continuing and expanding investments in modern technological infrastructure; digital professional training of teachers; establishing partnerships with universities and research institutes to

provide access to advanced training resources and involving pre-university teachers in pedagogical research projects; periodically collecting feedback from students and teachers on the efficiency of the digital means used and making the necessary adjustments; collaborating with technology companies to obtain technical support, equipment and educational resources; organizing information sessions to familiarize parents with new technologies, their importance and limits in the educational process.

4. Conclusions

Students in the experimental group have a high preference for the Kahoot application, while students in the control group prefer the Microsoft PowerPoint application, an application with which they are familiar from previous school years. In addition to the applications specified in the questionnaire, students in the two groups also propose other applications that can be integrated into the teaching-learning-evaluation process, namely: Canva, Eduboom, Quizizz, Google Classroom, Prezi, Flipgrid. Although most students expressed their preference for the integration of digital resources into lessons, preferences for the classic way of conducting the instructional-educational process were also recorded.

The research results indicated a significant difference between the school grades, on tests, for the two groups of students. Hypothesis 1 was confirmed, which shows that the design and implementation of digital educational resources, such as LearningApps, Padlet, Kahoot, Socrative, Google Forms, Liveworksheets, Mentimeter, and PowerPoint, in the Ethics and Professional Communication module, contributed to improving the academic results of 10th grade students in the experimental group. Students in both groups believe that digital means bring a positive change in teaching activity, by increasing the attractiveness of classes and the degree of involvement. There are no significantly different perceptions between the two groups regarding the role of digital means in the teaching-learning-evaluation process, which refutes hypothesis 2. The positive feedback from students shows that technology can make learning faster, more accessible and motivating. Without excluding traditional teaching strategies, it can be noted that modern teaching strategies develop and maintain students' interest, while also creating a conducive learning atmosphere.

In the current context, marked by the rapid evolution of technology, maintaining a balance between classic, face-to-face teaching and the use of online tools is becoming a pedagogical priority. Students and teachers have access to a wide variety of digital educational resources, which can complement and enrich traditional teaching materials. Online applications in our research have brought numerous benefits, transforming learning into an interactive and captivating process. However, we believe that digital means, when

complementing the traditional approach, create a dynamic educational environment, adaptable to the current needs of students, but also a more balanced one. Students need to see and feel this balance in order to then maintain it in organizing their own learning.

5. Limitations and Future Research

The results obtained have a low degree of generalizability, making it necessary to replicate this pedagogical experiment for a larger number of students, across disciplines, profiles, ages and in different school environments. After this pedagogical experiment has been replicated several times, it will be possible to develop a consistent guide of general and specific recommendations regarding the use of digital resources in the teaching-learning-evaluation process for the pre-university environment. Creating a practical guide to the use of digital resources for teachers, based on scientific research, remains an important objective. The present research is a step towards achieving this objective, the results needing to be much more refined and in-depth. Although the results of this study encourage the integration of digital resources in the lesson, we do not know enough about their long-term effects on students/teachers, and whether digital skills practiced intensively in the school environment negatively influence socio-emotional skills.

Further research is needed to understand how to achieve a balanced and responsible integration of digital resources into the lesson. This balance begins by relating traditional and digital pedagogy, complementary approaches with distinct benefits that, combined, can create an optimal and personalized learning environment. This balance can allow for the benefits of each pedagogical approach to be capitalized on, where technological skills complement socio-emotional skills, without minimizing or affecting them in any way.

REFERENCES

- Albulescu I., Catalano H., *e-Didactica. Procesul de instruire în mediul online*, Didactica Publishing House, București, 2021.
- Chen C.-H., Law V., Huang K., *Adaptive scaffolding and engagement in digital game-based learning*, Educational Technology Research and Development, **71**, 4, 1785-1798 (2023), <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10244-x>.
- Cheng L.T.W., Wang J.W., *Enhancing learning performance through Classroom Response Systems: The effect of knowledge type and social presence*, International Journal of Management Education, **17**, 1, 103-118 (2019), <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2019.01.001>.
- Gaspar F., *Digitalization and Coaching for the Pre-University Education*, *Proceedings of the 18th International Conference on Business Excellence*, Proceedings of

- the International Conference on Business Excellence, **18**, 1, 2835-2846 (2024), <https://doi.org/10.2478/picbe-2024-0235>.
- Nikolopoulou K., *Students' Mobile Phone Practices for Academic Purposes: Strengthening Post-Pandemic University Digitalization*, Sustainability, **14**, 22, (2022), <https://doi.org/10.3390/su142214958>.
- Noor S., Isa F.M., Mazhar F.F., *Online teaching practices during the COVID-19 pandemic*, Educational Process International Journal, **9**, 3, 169-184 (2020), <http://dx.doi.org/10.22521/edupij.2020.93.4>.
- Parsons D., Adhikari J., *Bring your own device to secondary school: the perceptions of teachers, students and parents*, The Electronic Journal of e-Learning, **14**, 1, 66-80 (2016).
- Rapanta C., Botturi L., Goodyear P., Guàrdia L., Koole M., *Balancing Technology, Pedagogy and the New Normal: Post-pandemic Challenges for Higher Education*, Postdigital Science and Education **3**, 715-742 (2021), <https://doi.org/10.1007/s42438-021-00249-1>.
- Sato S.N., Condes Moreno E., Rubio-Zarapuz A., Dalamitros A.A., Yañez-Sepulveda R., Tornero-Aguilera J.F., Clemente-Suárez V.J., *Navigating the New Normal: Adapting Online and Distance Learning in the Post-Pandemic Era*. Education Sciences, **14**, 1, 19 (2024), <https://doi.org/10.3390/educsci14010019>.
- Sedrakyan G., Borsci S., Abdi A., van den Berg S.M., Veldkamp B.P., van Hillegersberg J., *Feedback digitalization preferences in online and hybrid classroom: Experiences from lockdown and implications for post-pandemic education*, Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, **18**, 1, 56-75 (2025), <https://doi.org/10.1108/JRIT-02-2023-0014>.
- Sipică (Aldea) S.I., Toma E., *Digital tools utilized in online, hybrid and traditional techning models in pre-university studies*, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, **23**, 1, 733-738 (2023).
- Squire N., *Undergraduate Game-Based Student Response Systems (SRSs): A Systematic Review*, Technology, Knowledge and Learning, **28**, 4, 1903-1936 (2023), <https://doi.org/10.1007/s10758-023-09655-9>.
- Storch S.L., Juarez-Paz A.V.O., *Efficacy of Cell Phones Within Instructional Design: A Professor's Perspective*, in Information Resources Management Association (Ed.), *Mobile Devices in Education*, pp. 474-488, 2020. doi: 10.4018/978-1-7998-1757-4.ch028.
- Wang S.K., Hsu H.Y., Campbell T., Coster D.C., Longhurst M., *An investigation of middle school science teachers and students use of technology inside and outside of classrooms: considering whether digital natives are more technology savvy than their teachers*, Educational Technology Research and Development, **62**, 6, 637-662 (2014), <https://doi.org/10.1007/s11423-014-9355-4>.

Digital learning resources

Google Forms, <https://docs.google.com/forms/>.

Kahoot, <https://kahoot.com/>.

LearningApps, <https://learningapps.org/>.

Liveworksheets, <https://www.liveworksheets.com/>.

Mentimeter, <https://www.mentimeter.com/>.

Microsoft PowerPoint, <https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/powerpoint>.

Padlet, <https://padlet.com/>.

Socrative, <https://www.socrative.com/>.

UTILIZAREA RESURSELOR DIGITALE ÎN EDUCAȚIA PREUNIVERSITARĂ

(Rezumat)

Articolul prezintă un experiment pedagogic realizat cu elevi de liceu, scopul fiind verificarea unor ipoteze legate de importanța resurselor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare, la modulul Etică și comunicare profesională (clasa a X-a). După 12 lecții predate, 4 teste intermediare și un test final s-au înregistrat diferențe semnificative între rezultatele școlare ale elevilor din grupul de control și cel experimental. Chestionarul de percepții privind utilizarea resurselor digitale la clasă vine să nuanțeze rezultatele obținute.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

L'EXPÉRIENCE ONIRIQUE DANS *CAUCHEMAR* DE THÉOPHILE GAUTIER ET JORIS-KARL HUYSMANS

BY

SALSABIL GOUIDER*

University of Sfax

Received: April 1, 2025

Accepted for publication: July 8, 2025

Abstract. Théophile Gautier and Joris-Karl Huysmans are two 19th-century writers who wrote about dreams as well as nightmares. This article highlights the different characteristics of the two writers' writing about nightmares by promoting a comparative approach that, far from relying on a simple comparison between them, rather explores the thematic and formal foundations of this writing. Starting with two poems entitled "*Nightmare*", we attempt to uncover the secrets of the reconstruction of the nightmare, which transforms from a sign of Gautier's and Huysmans's anxieties into a framework conducive to fantastical creation and spiritual aspiration in the contemporary world, favoring a distinguished scriptural poetic style.

Keywords: oneiric; nightmare; comparative approach; Théophile Gautier; Joris-Karl Huysmans.

1. Introduction

En 1830, Théophile Gautier écrivait un poème intitulé *Cauchemar* extrait de son premier recueil de poésie de sa jeunesse : *Premières poésies*. En 1886, Joris-Karl Huysmans publiait à son tour *Cauchemar* dans son recueil de poèmes en prose *Croquis parisien* et plus précisément dans *PARAPHRASES*.

*e-mail: salsabilgouider8@gmail.com

Qu'il soit l'expression macabre d'une ébauche du genre fantastique pour Gautier ou le reflet d'un langage allégorique de la vision pour Huysmans, le cauchemar insinue une expérience onirique originale chez ces deux écrivains qui débouche, nous semble-t-il, sur l'écriture du mystère où « leurs cauchemars » se croisent et s'opposent creusant ainsi les aspects d'une étude comparative de l'onirisme dans les deux poèmes. Or, le propos de la présente étude ne se limite pas à la simple comparaison de la représentation du cauchemar, mais il s'agit plutôt d'une confrontation des deux textes sur les plans thématique et formel en fonction d'une écriture qui reconstruit le cauchemar autrement, donnant à voir les angoisses gautiériste et huysmansienne dans un contexte favorable à la création fantastique et encore à l'aspiration spirituelle au monde contemporain. Alors, par quoi se distingue la poétisation du cauchemar chez Gautier et Huysmans ? Afin d'y répondre, nous traiterons dans un premier temps les différentes caractéristiques de la vision cauchemardesque d'« un corps morcelé ». Puis, nous mettrons l'accent dans un deuxième temps sur le cauchemar en tant que lieu marquant d'une évolution poétique.

2. Le cauchemar et la vision du « corps morcelé »

Il faut savoir que Huysmans n'apprécie pas trop Gautier d'après l'archétype Des Esseintes, le héros de son roman *À Rebours* qui marque « l'esprit décadent » de Joris-Karl Huysmans puisqu'il disait :

[...] des Esseintes arrivait aussi à se désintéresser de l'œuvre de Gautier : son admiration pour l'incomparable peintre qu'était cet homme, était allée en se dissolvant de jours en jours, et maintenant il demeurait plus étonné que ravi, par ses descriptions en quelque sorte indifférentes » (Huysmans, [1884] 1922, pp. 246-247).

Cela montre que Huysmans incarne « un mal du siècle » et qu'il annonce par conséquent, au décadentisme. Il considère le style de Gautier comme frivole malgré sa splendeur. Cependant, les deux auteurs ont écrit sur le rêve. C'est avec un désir de renouveler la poésie romantique sans pour autant la dépasser que Théophile Gautier rédige le poème *Rêve* qui fait partie de son recueil *Premières poésies* illustratif des débuts d'un poète jeune d'abord romantique, mais qui n'a pas retenu l'attention de ses amateurs avant de fonder sa théorie de « l'art pour l'art » dans la célèbre préface de son roman *Mademoiselle de Maupin* et rejoindre, par conséquent, le mouvement du Parnasse en réaction contre le romantisme. Dans ses *Premières poésies*, il annonçait plusieurs rêves détectés chez lui car l'on peut parler de « rêve de pierre » (David-Weill, 1989), « rêve de femme » (*ibid.*), « rêve d'Art » (*ibid.*), d'où l'on aboutit, par conséquent, au rêve de « forme » tant souhaité par ce

poète surtout après sa vocation parnassienne. Huysmans, lui aussi, inscrit le rêve dans plusieurs de ses textes. On retrouve par exemple les récits de rêve de son personnage Jacques Marles du roman *En Rade* (1887). Cependant on remarque une tendance au cauchemar avec les rêves et les rêveries continuelles de son héros célèbre Des Esseintes du roman *À Rebours*, ou encore dans le poème *Les similitudes*, donnant à voir des images poétiques relatives aux paysages, aux portraits confus, et aux angoisses saisissantes tant par leurs originalités que par l'imagination qu'elles suscitent chez le lecteur.

Outre le rêve, Gautier et Huysmans ont eu un intérêt au cauchemar qui devient pour eux un catalyseur indispensable de leurs activités scripturales dans la mesure où il développe convenablement leur tendance à l'angoisse. Il convient à cet égard de définir le cauchemar créatif d'une angoisse permanente. A ce propos, Marie-Catherine Huet-Brichard précise :

Pour Freud, le cauchemar, tout comme le rêve, est la réalisation d'un désir, mais ce désir étant vécu par le sujet comme interdit est censuré et refoulé ; son expression ne peut donc que susciter l'angoisse puisque sa réalisation est liée à un danger, d'où le cauchemar (Huet-Brichard, 2008).

Il en va de même pour le poème en prose *Cauchemar* qui reflète la hantise huysmansienne d'une esthétique de l'ambiguïté, aspect déjà connu du mouvement symboliste qui est marqué par une tendance à la métaphysique, à l'ésotérisme et aux images suggestives. A cet égard, nous remarquons un incipit riche en lexique de l'énigme :

Ce fut tout d'abord une énigmatique figure, douloureuse et hautaine qui surgit des ténèbres, çà et là percées par des rais de jour : — une tête de mage de la Chaldée, de roi d'Assyrie, de vieux Sennachérib ressuscité, regardant, désolé et pensif, couler le fleuve des âges, le fleuve toujours grossi par les emphatiques flots de la sottise humaine (Huysmans, 1905, p. 147).

Il s'agit bien ici d'une entrée brusque dans la phase du cauchemar débutée par une figure qui cause terreur et mélancolie chez le poète à travers les mots : « énigmatique », « douloureuse » et « ténèbres » montrant le pouvoir magique de cette figure qui apparaît pour le bouleverser. Huysmans emploie l'adjectif antéposé « une énigmatique figure » afin de mieux caractériser le premier participant et responsable de sa perte. Il choisit de suivre les mouvements de cette figure en essayant de l'identifier bien que cela semble difficile. Le recours à une série de phrases interrogatives qui suivent cette phase de perte telles que : « Est-ce le primitif pasteur d'hommes ? » (Huysmans, 1905, p. 147), « Est-ce la figure de l'immémoriale Mélancolie ? » (Huysmans, 1905, p. 147), « Est-ce enfin le mythe ? » (Huysmans, 1905, p. 148), accentuent l'hésitation chez le poète. Ces phrases servent à exprimer l'aspect insaisissable de la figure décrite et les tentatives vouées à l'échec du poète qui cherche à

discerner l'identité exacte de cet être inidentifiable puisqu'il dit : « en vain je voulus scruter son regard perdu au loin ; en vain je tentai de sonder sa face... » (Huysmans, 1905, p. 147). Cette incapacité de saisir « l'énigmatique figure » est bien prônée dans un rêve qui plus est dans un cauchemar. Une incapacité qui ne manque pas, d'ailleurs, à Gautier qui entame son *Cauchemar* par « une main écorchée » responsable d'une série de scènes horribles qui annoncent en réalité sa première vocation de la littérature fantastique. Les quatre premiers vers témoignent d'un mauvais rêve distingué par un style laconique d'un poète cherchant le passage du monde réel à l'irréel en se voyant mourir :

Avec ses nerfs rompus, une main écorchée,
 Qui marche sans le corps dont elle est arrachée,
 Crispe ses doigts crochus armés d'ongles de fer
 Pour me saisir ; des feux pareils aux feux d'enfer
 (Gautier, [1830] 1994, p. 23)

Il s'est avéré que l'inconscient de Gautier est tourmenté. Il l'est aussi chez Huysmans, mais d'une manière plus atténuée. En effet, la métonymie de cette main avec « ses doigts » et « ses ongles » infernaux souligne l'aspect morbide de la vision gautiériste, mais surtout la férocité de cet organe malgré l'absence du corps. Cette main personnifiée prend chair et sang chez ce poète pour le battre en présence « des yeux fauves » et en lui causant le mal. Les tentatives d'échapper aux douleurs ressenties, selon lui, ne réussissent pas quoique « des vautours » interviennent car, ils poussent des « cris sourds » puisqu'il dit : « [...] des vautours, à cous rouges et chauves, / Battent mon front de l'aile en poussant des cris sourds » (Gautier, [1830] 1994, p. 23). Cette antithèse met en exergue la voix d'un poète déchiré et impuissant face au cauchemar. Contrairement à la main gautiériste, la main de « l'énigmatique figure » évoquée par Huysmans est « fine et maigre semblable à la main fuselée » (Huysmans, 1905, p. 147). Cependant, elle est accompagnée d'un œil : « où semblent passer les éternelles douleurs qui se transmettent et se répercutent dans l'âme des couples, depuis la Genèse » (Huysmans, 1905, p. 147), offrant ainsi un aspect métaphysique à la peine du poète. La perception, en l'occurrence « les yeux », accentuent le sentiment de la peur chez lui.

Or, Huysmans est obsédé par cette figure qu'il nomme par : « le mystérieux visage » (Huysmans, 1905, p. 148), se servant encore une fois de l'adjectif antéposé afin de renforcer l'effet terrible de cet actant, en appréciant ses gestes qui conduisent le poète plutôt à une satisfaction au milieu de son cauchemar grâce à l'emploi des tropes telles que la comparaison et la métaphore, qui participent à la multiplication des images hétéroclites de la manière suivante :

Un silence de sépulcre tombait des voûtes ; un vent glacé de tunnel vous fripait les moelles et, dans cette solitude, une peur irréprensible, intense, vous clouait, haletant, sur la banquette de pierre qui s'étendait, ainsi qu'un quai, le long de cette eau morte.

Alors sous ces formidables et muettes voûtes, bondirent tout à coup des êtres étranges. Une tête, sans corps, voleta, ronflant comme une toupie, une tête trouée d'un œil énorme de Cyclope, pourvue d'une bouche en gueule de raie ! (Huysmans, 1905, p. 150).

Le désir de partage des différents sentiments et sensations d'anéantissement est clair dans cette vision qualifiée « non moins horrible » (Huysmans, 1905, p. 150) selon le poète qui s'adresse à son lecteur et l'implique directement dans la trame narrative de sa prose poétique. Dans ce sens, les verbes : « vous fripait » et « vous coulait » ne signifient pas seulement la complexité de cette vision, mais ils prouvent également la complexité de la tâche scripturale huysmansienne qui nécessite une lecture attentive du poème afin de décrypter le sens des images abstraites introduites par le poète. Nous sommes face à la solitude, à la peur, aux êtres étranges, à une tête sans corps qui rappellent bien l'absence du corps chez Gautier permettant au cauchemar de vaincre les deux poètes avec des entités surnaturelles et très puissantes. Dans ce cas, le silence, le mutisme et la mort deviennent un symbole d'étrangeté et du mystère pour eux. Aux « spectres hideux » se substituent « des morts » chez Gautier qui affirmait : « Dans un marais de sang ; bientôt, spectres hideux, / Des morts au teint bleuâtre en sortent deux à deux » (Gautier, [1830] 1994, p. 23), permettant au poète de passer lentement devant son spectacle magique. Alors que la tête dépourvue du corps se transforme chez Huysmans rapidement en « d'autres têtes presque amorphes » (Huysmans, 1905, p. 150) qui sont éphémères et accompagnées « des embryons », « des infusoires », « des vagues » et « des protoplasmiques » (Huysmans, 1905, p. 150). Ce lexique que ce poète commente déjà par l'expression : « cette formation de la matière vivante » (Huysmans, 1905, p. 150), prouve un certain décalage entre les deux visions cauchemardesques. En effet, le cauchemar huysmansien est plus ouvert au monde par le choix de ces expressions relatives à la science, une trace déjà remarquable du naturalisme qui caractérise d'ailleurs les débuts de la vocation de Huysmans dont témoignent ses œuvres telles que *Marthe* et *En ménage*. Le cauchemar de Huysmans dépasse en quelque sorte les limites du cauchemar gautiériste qui s'enferme dans l'apprentissage « des mystères » par la résurrection des morts. Néanmoins, les cauchemars des deux poètes souffrants et effrayés se croisent au profit d'un corps morcelé qui condamne et agit, mais auquel ils étaient certainement sensibles. Alors, quelles sont les autres répercussions du cauchemar dans les deux textes ?

3. Le cauchemar et l'évolution poétique

La cruauté du corps rêvé est commune dans les deux poèmes. C'est un corps qui se nourrit de l'ombre. Il laisse Gautier saignant, meurtri et disloqué, comme il déplace Huysmans vers un paysage atroce. Gautier témoigne de sa propre mort imaginaire qui engendre violence et destruction. A ce propos, nous lisons parallèlement :

Gautier disait :

Je sens des becs d'oiseaux avides se plonger,
Fouiller profondément, jusqu'aux os me ronger,
Et puis des dents de loups et de serpents qui mordent
Comme une scie aiguë, et des pinces qui tordent
(Gautier, [1830] 1994, p. 23)

Huysmans disait :

Une douleur immense et toute personnelle émana de cette livide fleur. Il y avait dans l'expression de ses traits, tout à la fois du navrement d'un pierrot usé, d'un vieux clown qui pleure ! sur ses reins fléchis, de la détresse d'un antique lord rongé par le spleen, d'un avoué condamné pour de savantes banqueroutes, d'un vieux juge tombé, à la suite d'attentats compliqués, dans le préau d'une maison de force ! Je me demandais de quels maux excessifs cette face blafarde avait pu souffrir [...] ! (Huysmans, 1905, p. 149).

« Plonger », « ronger », « mordent », « tordent », sont des verbes d'action employés par Gautier et qui obéissent au même rythme sonore suivant des rimes embrassées. Ils reflètent une certaine musicalité dans cette description vivante du cauchemar lugubre du poète témoin de son sort malheureux. Huysmans, quant à lui, ne semble pas très loin de Gautier puisqu'il est étonné face à « une livide fleur » encore pitoyable qui « jaillit soudain » après la disparition inconnue de « l'énigmatique figure » qui se manifeste par la fréquence des phrases exclamatives. C'est une fleur en mutation capable de se transfigurer en une variété bizarre de fleurs personnifiées : « la fleur de marais » et « la fleur humaine » (Huysmans, 1905, p. 151) et encore plus enrichie par le recours constant aux adjectifs antéposés tels que : « l'impossible fleur » (Huysmans, 1905, p. 148), « l'effroyable fleur d'ignominie et de souffrance » (Huysmans, 1905, p. 149). Ces occurrences soulignent une acception littéraire du sens du terme « fleur » qui signifie la séduction et l'attraction et qui affirment ainsi une écriture spontanée chez le poète comme la forme révélatrice d'une insurrection de la spiritualité face à la réalité.

Ainsi, l'exaltation est au cœur du cauchemar huysmansien, pareillement au cauchemar gautiériste. Cependant, Gautier reste enfermé uniquement dans

l'ombre dressant le portrait d'un poète attaqué par des êtres anormaux avec sauvagerie, alors que Huysmans décide d'en sortir à l'aide « des fleurs » métamorphosées en « un vieux clown » (Huysmans, 1905, p. 149). Cette assimilation semble bouleversante dans la mesure où elle manifeste d'une écriture incontrôlable basée sur une brève rupture sur le plan textuel et basculant entre la narration et l'ellipse narrative de la manière suivante :

Il y eut dans ce cauchemar une courte trêve. — Soudain, un soleil, au noyau d'encre, émergea de l'ombre, [...]. En même temps, des pétales de fleurs tombèrent d'un espace inconnu [...] où louchaient d'imperceptibles prunelles bondirent comme des billes [...] avec des yeux effroyables, agrandis et travaillés par la chirurgie, des yeux ronds avec une pupille emmanchée (Huysmans, 1905, p. 151).

« La trêve » signifie un temps d'arrêt dans quelque chose de difficile et de pénible. Elle est le signe d'une pause au milieu du cauchemar sur le plan thématique et elle est également la marque d'une ellipse dans le poème sur le plan formel. En effet, il s'agit d'une mise en abyme poétique où l'on assiste à une vision nouvelle au milieu du cauchemar initial. « Les pétales de fleurs » adhèrent au retour du corps implicitement, cette fois-ci par les occurrences : « des yeux effroyables » et « des yeux ronds ». Cette anaphore assure un effet du réel dans un contexte purement imaginaire, rappelant en quelque sorte le pouvoir « des yeux fauves » qui empoignent Gautier. L'anaphore est employée, de même, au vers 22 par ce poète qui essaye de fuir les créatures terribles en disant : « Tremblant, je roule, roule, et j'arrive squelette » (Gautier, [1830] 1994, p. 23). Cette transformation de Gautier en une squelette est proche aussi de « la tête ronde et pâle » (Huysmans, 1905, p. 152) qui apparaît d'une ambiguïté très nette chez Huysmans afin de renvoyer à une nouvelle vie animée par un esprit d'après lui : « emporté dans ces hallucinations » (Huysmans, 1905, p. 151). Cette même vie chimérique est traduite encore par Gautier qui arrive à s'envoler après sa mort fictive « à travers le brouillard » (Gautier, [1830] 1994, p. 23), dans un autre pays que le sien :

En me voyant venir, tout joyeux, un corbeau
Croasse, et, s'envolant aux steppes de l'Ukraine,
Par un pouvoir magique à sa suite m'entraîne,
Et j'aperçois bientôt, non loin d'un vieux manoir,
À l'angle d'un taillis, surgir un gibet noir
Soutenant un pendu ; d'effroyables sorcières.

(Gautier, [1830] 1994, p. 23)

Tout est symbole et allusion dans les deux poèmes. Le symbole de l'étrangeté est bien manifesté par « le vieux clown » (Huysmans, 1905, p. 149) retraçant un monde obscur et compliqué selon Huysmans. « Le gibet noir », lieu

où l'on expose les cadavres, renvoie à la mort par allusion à la mélancolie de Gautier. L'esthétique de l'idée jalonne autour du cauchemar Huysmansien qui cherche à transcrire le monde invisible en images grâce à une écriture mystique à la différence de Gautier qui choisit de céder à la mort afin d'ouvrir les voies à une forme littéraire nouvelle qui n'est autre que la littérature fantastique grâce au recours au termes suggestifs : « magique », « effroyable » et « sorcières ». Son cauchemar n'a pas de fin, il est illimité dans le temps et l'espace et il est fondé surtout sur le thème de la résurrection. Le cauchemar de Huysmans est normalement fini assurant ainsi, un retour subjectif à la réalité :

Subitement le cauchemar se rompit tout à fait et le réveil effaré s'opéra, alors que l'inflexible figure de la Certitude apparut, me ressaisissant dans sa main de fer, me ramenant à la vie, au jour qui se lève, aux fastidieuses occupations que chaque nouveau matin prépare. Telles les visions évoquées dans un album dédié à la gloire de Goya, par Odilon Redon, le Prince des mystérieux rêves, le Paysagiste des eaux souterraines et des déserts bouleversés de lave ; par Odilon Redon, l'Oculiste Comprachico de la face humaine, le subtil Lithographe de la Douleur, le Nécroman du crayon, égaré pour le plaisir de quelques aristocrates de l'art, dans le milieu démocratique du Paris moderne (Huysmans, 1905, p. 149).

La main ne cesse de surgir dans cette prose. La main épouvantable de Gautier est une « main de fer » qui symbolise la Certitude, un terme écrit avec une majuscule par Huysmans afin de confirmer le retour à la réalité. Ce retour est manifesté par la présence des références artistiques et picturales indéniables manifestées par l'allusion référentielle à « Goya », mais surtout à « Odilon Redon » qui constitue une source déterminante d'une série de métaphores « des visions évoquées » du cauchemar chez Huysmans. Il s'agit selon Alice De Georges-Métral d'une « transposition sémiotique » des dessins de Redon puisqu'elle affirme que : « Les métaphores transfèrent le référent fictionnel au cœur d'une catégorie allogène afin qu'il se fasse, pour le lecteur, vision » (De Georges-Métral, 2013). Ces visions s'allient en réalité à « Paris moderne » d'après le poète et elles servent à traduire par conséquent, le renouvellement du langage poétique. Cette vocation à la modernité nous invite à une lecture autre du cauchemar, à notre sens, en se basant sur l'intérêt crucial que pourrait jouer la première et la dernière phrase du long poème dans son déchiffrement. Le rattachement de ces deux phrases nous permet-il de déduire le secret du cauchemar huysmansien ? Il nous semble que cette lecture pourrait aboutir à une phrase récapitulative de toute la prose poétique de la manière suivante : « Ce fut d'abord une énigmatique figure dans le milieu démocratique du Paris moderne ». Cette lecture traduit une interprétation d'un passage mouvementé du rêve à la réalité évoqué par la forme libre de l'écriture qui appelle au déchiffrement du monde. Par son cauchemar, Gautier reste fidèle aux

codes poétiques du XIXe siècle alors que Huysmans embrouille le lecteur par son langage hermétique.

4. Conclusion

Gautier et Huysmans ont passionnément fait du *Cauchemar* un lieu d'intersection, et d'évolution poétiques indéniables. L'intersection des deux poèmes est le résultat d'une comparaison traduite en une écriture certes de différence formelle, mais elle est l'expression d'une formule de résonance commune de la chaîne des termes suggestifs selon l'équation suivante : le cauchemar = corps + main + mort. Le corps morcelé ou absent ne néglige pas son pouvoir à la fois destructeur et fondateur. Il est le reflet des scènes horribles chez Gautier qui renvoie à la résurrection et à la mélancolie. Il est indispensable à la création d'un amalgame étrange qui trahit la réalité pour Huysmans. L'évolution poétique est assurée ainsi grâce à l'invention langagière. En effet, *Cauchemar* de Théophile Gautier est une esquisse d'un poète jeune qui tente d'initier le lecteur à une nouvelle littérature fantastique par un langage qui inclut sensations, évasion, magie, et angoisse en permanence. *Cauchemar* de Joris-Karl Huysmans décrit des scènes ésotériques reposant sur une langue exigeante de décryptage des mots, des idées et des images qui annoncent un renouvellement littéraire et scriptural évident. Il s'agit alors de découvrir les rébus de l'écriture d'une expérience onirique dans les deux *Cauchemar* (s) où le mauvais rêve se veut le miroir d'un véritable transfert générique et littéraire qui atteste le passage du « faire vraisemblable » de Gautier au « faire vrai » de Huysmans, basculant entre une fantaisie et une spiritualité indéniable du cauchemar.

REFERENCES

- David-Weill N., *Rêve de Pierre : La Quête de la femme chez Théophile Gautier*, Librairie Droz, Genève, 1989.
- De Georges-Metral A., « Les Paraphrases de Huysmans », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 24 (2013), <http://journals.openedition.org/bcrfj/7131>.
- Gautier T., *Cauchemar, Premières poésies*, 1830, in *La Comédie de la Mort et autres poèmes*, collection Orphée La Différence, choix et présentation par François Boddaert, 1994.
- Huet-Brichard M.-C., « Le récit de cauchemar dans la littérature du XIXe siècle : une symbolique du mal », in Glaudes P., Rabaté D. (dir.), *Puissances du mal* Presses Universitaires de Bordeaux, pp. 111-129, 2008, <https://books.openedition.org/pub/7421?lang=fr>.
- Huysmans J.-K., *Cauchemar* in *Croquis parisien*, éd. P.-V. Stock, 1905, https://fr.wikisource.org/wiki/Croquis_parisiens.

Huysmans J.-K., *À rebours*, éd. G. Crès et Cie, [1884] 1922,
https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%80_rebours.

EXPERIENȚA ONIRICĂ ÎN *CAUCHEMAR* DE THÉOPHILE GAUTIER
ȘI JORIS-KARL HUYSMANS

(Rezumat)

Théophile Gautier și Joris-Karl Huysmans sunt doi scriitori ai secolului al XIX-lea care au scris despre vise, dar și despre coșmaruri. Acest articol evidențiază diferitele caracteristici ale scrierii celor doi scriitori despre coșmaruri, privilegiind o abordare comparativă care, departe de a se baza pe o simplă comparație între ele, explorează mai degrabă fundamentele tematice și formale ale acestei scrieri. Pornind de la două poezii intitulate „Coșmar”, încercăm să descoperim secretele reconstrucției coșmarului, care se transformă dintr-un semn al anxietăților lui Gautier și Huysmans într-un cadru propice creației fantastice și aspirației spirituale în lumea contemporană, favorizând un stil poetic scriptural distins.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

LA NARRATION ÉPURÉE DANS *MANON LESCAUT* D’ABBÉ PRÉVOST

BY

ABDOU NDIAYE*

Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Received: April 10, 2025

Accepted for publication: July 4, 2025

Abstract. This article analyzes the impact of the stripped-down narration in *Manon Lescaut* by the Abbé Prévost. By favoring a concise style and a linear storyline, the author enhances the novel’s dramatic intensity and emotional depth. The economy of description and the simplicity of the language highlight the subjectivity of the narrator, Des Grieux, whose passionate perspective shapes the reader’s understanding of events and characters. This pared-down narration also intensifies the pathos by avoiding excessive rhetorical effects. Finally, it actively engages the reader, who must fill in the gaps and interpret the novel’s ambiguities. Through these stylistic choices, Prévost departs from the conventions of the memoir-novel and gives his work remarkable modernity.

Keywords: stripped-down narration; subjectivity; pathos; simplicity; modernity.

1. Introduction

À travers les siècles, certains récits parviennent à toucher une vérité intime de l’expérience humaine, celle de l’amour dans sa beauté tragique, de la passion dans sa fulgurance comme dans sa ruine. *Manon Lescaut*, publié en 1731, est de ceux-là. Pour la présente étude, nous utilisons l’édition de 2005.

*e-mail: blazndiaye@yahoo.fr

Dans un siècle éclairé par la raison mais encore profondément habité par les tourments du cœur, l'abbé Prévost façonne une œuvre où l'émotion s'inscrit dans la chair même du récit. Ce roman, à la croisée du roman-mémoires et du roman sentimental, raconte l'histoire bouleversante de Des Grieux et Manon, deux figures emportées par la passion autant que par le destin. Loin des envolées baroques et des détours rhétoriques de ses prédécesseurs, Prévost adopte une prose limpide, presque nue, qui capte l'instant avec intensité et confère à son texte une résonance d'une modernité troublante. Son style, à la fois sobre et direct, renonce à l'analyse psychologique lourde pour mieux laisser surgir les affects, dans un souffle dramatique continu. Cette économie narrative, loin de restreindre l'émotion, en devient le catalyseur. La narration de *Manon Lescaut* a suscité diverses analyses, notamment sur la subjectivité du narrateur et l'effet produit sur le lecteur. Jean Sgard (1995) souligne l'ambiguïté du récit de Des Grieux, oscillant entre confession et justification, mais sans approfondir les effets stylistiques qui renforcent l'émotion. Jean Rousset (1981) met en avant la théâtralité de la rencontre entre les amants, sans toutefois explorer l'évolution de la fascination exercée par Manon. Naomi Segal (1986) adopte une approche féministe, révélant les tensions entre le regard masculin et l'autonomie du personnage, bien que son étude néglige le rôle du style dans cette ambiguïté. Kristin Ross (1983) analyse l'usage du pathos et de la répétition pour entretenir la tension dramatique, sans aborder la gestion du temps narratif. Amy S. Wyngaard (2019) interroge les interprétations contrastées de Manon, oscillant entre femme fatale et héroïne féministe, mais sans s'appuyer sur une analyse narratologique approfondie. Ces études, bien que riches et complémentaires, laissent en suspens certaines dimensions essentielles du texte. Si la subjectivité du narrateur et la construction du personnage de Manon ont été largement explorées, la gestion du temps, l'impact du style ou encore les effets de la structure enchâssée sur la réception du roman mériteraient une attention plus approfondie. Une étude combinant approche narratologique et analyse stylistique pourrait ainsi offrir une compréhension renouvelée des enjeux de *Manon Lescaut*, en mettant en lumière la manière dont la prose de Prévost façonne le destin tragique de ses protagonistes. Dès lors, une question centrale se pose : comment la narration épurée dans *Manon Lescaut* contribue-t-elle à la force émotionnelle et à l'impact dramatique de l'œuvre ? Plus précisément, comment le style dépouillé du roman participe-t-il à une mise en scène des passions et à une interaction dynamique entre le texte et son lecteur ? Nous avançons ici trois hypothèses principales : premièrement, l'épuration narrative chez Prévost repose sur une suppression des détails superflus pour recentrer l'intrigue sur la tension dramatique et l'intensité des émotions. Deuxièmement, ce dépouillement stylistique favorise une identification plus forte du lecteur aux personnages en évitant toute médiation excessive du narrateur. Troisièmement, la narration épurée implique le lecteur dans un rôle interprétatif actif, l'incitant à combler les ellipses et à reconstruire la

psychologie des personnages. Cette étude s'inscrit dans une approche narratologique et stylistique. Elle s'appuie notamment sur les théories de Gérard Genette (1972) sur la focalisation et la voix narrative, ainsi que sur celles de Käte Hamburger (1993) concernant l'immersion du lecteur dans le récit fictionnel. Nous mobiliserons également les travaux de Jean-Marie Schaeffer (1999) sur l'implication du lecteur dans la construction du sens et ceux de Philippe Hamon (1981) sur l'esthétique de la sobriété narrative.

Notre analyse repose sur une étude textuelle approfondie de *Manon Lescaut*, en mettant en évidence d'abord les choix narratifs et stylistiques spécifiques qui traduisent une épuration du récit ; ensuite les effets de cette sobriété sur la construction des personnages et la transmission des émotions ; et enfin le rôle du lecteur dans l'interprétation du texte à travers les ellipses et les silences narratifs. L'objectif de cette étude est triple : démontrer que l'économie narrative dans *Manon Lescaut* est une stratégie délibérée servant l'émotion et l'intensité dramatique, analyser comment cette narration épurée influe sur la perception des personnages et sur l'implication du lecteur, offrir une nouvelle lecture du roman à la lumière des théories contemporaines sur la réception et la construction du sens. En mettant en évidence l'importance de la narration épurée dans l'impact du roman, cette étude contribuera à enrichir la compréhension de l'esthétique du roman-mémoires et du rôle du lecteur dans la littérature du XVIIIe siècle. Le travail est ainsi structuré : les caractéristiques d'une narration épurée : simplicité et efficacité et les effets de la narration épurée sur les personnages et les émotions.

2. Les caractéristiques d'une narration épurée : simplicité et efficacité

2.1. Un récit linéaire et concis

Dans *Manon Lescaut*, ce qui nous saisit dès les premières pages, c'est la remarquable simplicité du récit. Loin de tout effet de style inutile ou d'une recherche de complexité narrative, le roman se déploie selon une chronologie linéaire, presque dramatique, où chaque épisode semble découler naturellement du précédent. On est frappé par la manière dont Prévost installe une tension continue, sans jamais s'autoriser la moindre digression. Ce refus de l'ornement n'est pas anodin : il est le signe d'un parti pris esthétique et existentiel. Selon la théorie de Philippe Hamon (1981), cette économie narrative relève d'une véritable *esthétique de la sobriété*, où le dépouillement formel n'est pas défaut mais choix délibéré, visant à rapprocher le récit de la vérité brute de l'expérience vécue. En allant droit à l'essentiel, l'auteur cherche à épouser le mouvement même de la passion, dans ce qu'elle a de plus urgent, de plus irrépressible. Nous ne sommes pas devant une fresque ou un roman à thèse, mais face au récit d'un amour vécu dans la précipitation, dans l'éblouissement, puis dans la chute. Le style suit cette trajectoire : tendu, direct, il ne se permet

aucun détour. Chaque phrase semble porter le poids d'une expérience vécue dans la douleur, comme si Des Grieux, en se confiant, cherchait non pas à expliquer, mais à revivre. C'est ici que réside la force du texte : dans cette capacité à faire de la narration un miroir de l'émotion. Nous ne sommes pas guidés par un narrateur omniscient qui expliquerait les comportements, mais entraînés dans un flux de souvenirs qui laissent peu de place à la réflexion ou à la distance critique. Le récit avance comme un fleuve, et nous devons le suivre, sans avoir le temps de reprendre notre souffle. Cette linéarité apparente agit comme une lame de fond : elle nous submerge, précisément parce qu'elle ne cherche pas à décortiquer les causes ou à moraliser les actions. L'amour y est donné comme un fait brut, une évidence incontrôlable, qui surgit sans préavis et détruit tout sur son passage. Lorsque Des Grieux écrit : « Je l'aimais avec trop de simplicité pour m'alarmer facilement » (Prévost, 2005, p. 36), il ne cherche ni à convaincre ni à justifier. Il énonce ce qu'il a ressenti, dans une langue dépouillée de toute rhétorique. Et cette sobriété bouleverse davantage que n'importe quel discours lyrique. On comprend ici que le dépouillement du style n'est pas faiblesse mais puissance : il dit ce que les mots ne peuvent contenir. À cet égard, la scène finale, où Manon meurt dans les bras de Des Grieux, en constitue l'aboutissement tragique. L'auteur ne décrit pas longuement la souffrance ni ne s'abandonne au pathétique : il écrit simplement, sans emphase, « Je la perdis ; je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait... » (Prévost, 2005, p. 317). Et ce silence, ce refus du grandiloquent, nous heurte plus violemment que mille lamentations. Le tragique est là, dans ce qui n'est pas dit. Comme le souligne Jean Starobinski (1999), Prévost « respecte le deuil par le silence », et ce silence devient un hommage à la douleur indicible. On saisit alors pourquoi ce style dépouillé est si efficace : parce qu'il fait confiance au lecteur, à sa sensibilité, à sa capacité d'éprouver. Il n'impose pas une lecture, il propose une expérience. C'est à nous de recevoir cette parole nue, de l'habiter, d'en mesurer la portée. En renonçant à tout discours moral ou philosophique, Prévost nous place dans une position d'écoute intime. Nous ne lisons pas une fiction, nous recevons une confiance. Et cette confiance, parce qu'elle est livrée sans artifice, nous touche au plus profond. Elle nous contraint à ressentir, à méditer, à souffrir parfois. Ainsi, la simplicité apparente du récit n'est pas pauvreté : elle est densité. Elle condense l'émotion, elle en concentre la charge. C'est dans cette épure que se loge la beauté du texte. Une beauté grave, austère parfois, mais d'une intensité rare. En choisissant la linéarité, la concision, et le refus de l'explication, l'abbé Prévost parvient à créer un récit d'amour et de perte d'une puissance inouïe, où l'économie de moyens devient la condition d'une émotion brute, vive, inoubliable.

2.2. Un style direct et dépouillé

Si la linéarité du récit dans *Manon Lescaut* participe à sa force d'impact, elle ne saurait à elle seule expliquer l'intensité émotionnelle que nous ressentons à la lecture. Ce qui donne au roman sa résonance si particulière, c'est également le style d'une extrême simplicité, presque dépouillé, que Prévost adopte tout au long de l'œuvre. Nous sommes loin de l'exubérance baroque ou de la prose philosophique du XVIIIe siècle ; ici, les phrases sont brèves, claires, souvent dénuées de figures de style complexes : « Je me jetai sur une chaise » (Prévost, 2005, p. 214). Cette économie d'effets linguistiques n'est pas le signe d'une pauvreté stylistique, bien au contraire : elle traduit une volonté d'honnêteté, de vérité dans le récit. Prévost, à travers la voix de Des Grieux, ne cherche pas à éblouir, mais à transmettre une expérience humaine dans toute sa nudité. Le mot juste, le rythme naturel, la sobriété du ton – tout concourt à instaurer une proximité directe entre le narrateur et le lecteur. Ce style simple devient alors un vecteur de sincérité : nous avons l'impression de lire non pas une fiction construite, mais un témoignage livré dans l'urgence du souvenir, comme si chaque mot portait encore les traces de la brûlure affective. L'absence d'enjolivement ou de démonstration stylistique crée une forme de vérité brute, presque insoutenable. Et c'est justement cette vérité nue, exprimée dans une langue sans fard, qui nous bouleverse. Lorsque Des Grieux raconte ses souffrances, ses chutes, ses déraisons, jamais il ne cherche à se justifier. Il dit ce qu'il a fait, ce qu'il a ressenti, avec une désarmante simplicité. Ce dépouillement stylistique, loin de refroidir le récit, en accentue au contraire la charge affective. Comme lecteurs, nous sommes placés face à une parole sans masque, une parole qui ne triche pas. Et cette parole-là nous touche d'autant plus qu'elle ne se présente jamais comme une posture littéraire. Le style direct agit ici comme une mise à nu de l'âme. Il ne cherche ni à expliquer ni à séduire, mais à faire entendre la voix d'un homme brisé, perdu, éperdu d'amour et de regrets. En effet, le style dans *Manon Lescaut* épouse les oscillations du cœur, les emballements comme les déchirements, sans autre filtre que celui de l'émotion vécue. Cette approche confère à l'œuvre une force de suggestion rare. Car c'est précisément dans le non-dit, dans la retenue, dans la pudeur de l'expression, que naît le tragique. Lorsque Des Grieux évoque la déchéance de Manon, la violence de ses propres actes, ou encore la scène ultime de la mort dans le désert, jamais il ne s'appesantit. Les faits sont livrés dans leur brutalité, sans insistance, sans surenchère pathétique. Et pourtant, cette réserve provoque en nous une émotion profonde. C'est le silence, souvent, qui dit le plus. C'est ce que savait déjà Racine, et que Prévost, dans un registre narratif, semble avoir pleinement compris : la puissance de la parole réside aussi dans ce qu'elle ne dit pas. Le style dépouillé devient ainsi une forme d'éthique. Il respecte la douleur, il ne la surexpose pas. Il la confie au lecteur, qui doit l'accueillir, la deviner, la porter. Nous sommes ici dans une esthétique de la retenue, de la pudeur, qui

nous renvoie à notre propre capacité d'écoute et d'humanité. Ce choix du dépouillement linguistique donne une tonalité grave et mélancolique au roman. Il transforme le récit d'une passion en une élégie silencieuse, où chaque phrase semble pesée, retenue, offerte sans éclat. Il y a dans cette manière d'écrire quelque chose de l'aveu, quelque chose de la prière. Et nous, lecteurs, devenons les témoins d'un amour perdu, d'une douleur irréparable, d'une vie fracassée par le désir. En ce sens, la langue de Prévost, par son refus de l'effet et du clinquant, par son attachement à l'essentiel, à la justesse de l'émotion, se fait à la fois humble et bouleversante. Elle n'élève pas une statue à la passion, elle en recueille les débris. Et c'est cette humilité même qui nous bouleverse. Ainsi, dans *Manon Lescaut*, le style dépouillé n'est pas seulement un choix formel : il est la manifestation d'une vision du monde et de l'amour. Une vision où la sincérité prime sur l'apparat, où la vérité de l'émotion importe davantage que sa mise en scène. En cela, le roman nous laisse une empreinte durable : il nous rappelle que la grandeur d'un récit tient souvent à sa modestie, et que la puissance de la littérature réside parfois dans le murmure plus que dans le cri.

2.3. Une économie descriptive

L'un des traits les plus saisissants de *Manon Lescaut* réside dans la grande économie descriptive que Prévost adopte tout au long de son récit. Ce choix, qui pourrait au premier abord paraître comme un appauvrissement de la narration, se révèle en réalité être une stratégie littéraire profondément signifiante. Nous observons que l'auteur renonce aux longues digressions, aux descriptions minutieuses, aux tableaux pittoresques auxquels le roman du XVIIIe siècle nous avait habitués, pour se concentrer presque exclusivement sur l'essentiel : les faits, les paroles et, surtout, les sentiments. Cette sobriété narrative donne à l'œuvre une densité particulière, une force de concentration qui nous tient constamment en alerte. Rien n'est superflu. Chaque événement, chaque mot, chaque réaction participe d'un enchaînement dramatique ininterrompu, où le récit avance avec une intensité croissante. En optant pour cette économie de moyens, Prévost nous fait ressentir avec plus de violence encore le tumulte intérieur de son personnage. Nous ne sommes pas distraits par des descriptions d'ameublement, de paysages ou de costumes : tout converge vers l'émotion brute, vers l'aveu passionnel. Ce dépouillement descriptif est d'autant plus remarquable que l'histoire elle-même aurait pu se prêter à un traitement romanesque foisonnant. Les décors changent – Paris, Le Havre, l'Amérique –, les situations sont multiples – passion amoureuse, trahison, prison, exil –, mais jamais Prévost ne cède à la tentation de broser des fresques. Il reste au plus près de la voix de Des Grieux, à hauteur de cœur. Ce dernier ne s'attarde pas sur les lieux ou les visages, sauf quand ces éléments sont le prolongement direct de son affect. Ainsi, Manon n'est décrite que dans les termes de l'adoration ; son apparence est sublimée par le regard amoureux, mais

ne fait jamais l'objet d'un portrait précis ou réaliste. Ce que nous retenons, ce n'est pas la couleur de ses yeux ou la forme de ses mains, mais l'effet qu'elle produit sur l'âme du narrateur. Tout passe par le filtre de la subjectivité. En cela, nous pouvons dire que cette économie descriptive relève d'un parti pris esthétique et moral : elle traduit une méfiance envers l'ornement, comme si la surcharge descriptive risquait d'atténuer la sincérité du sentiment. Plus encore, elle engage le lecteur dans un travail d'imagination et d'interprétation. C'est à nous de compléter les blancs, de deviner ce que le narrateur tait, de ressentir ce qui n'est pas dit. Et cette place laissée au non-dit est précisément ce qui crée l'émotion durable. L'économie descriptive agit ainsi comme un puissant levier affectif : elle évite toute saturation, elle favorise l'identification, elle crée un lien intime entre le texte et nous. En refusant le détail anecdotique, Prévost élève son récit au niveau de l'universel. Ce que nous lisons n'est plus l'histoire singulière de deux amants dans le tumulte du siècle, mais la tragédie intemporelle d'un homme emporté par sa passion. Ce dépouillement renforce également le rythme du récit : tout va vite, tout semble irrépensible, comme si l'amour lui-même imposait son tempo fiévreux. Nous sommes entraînés dans une course effrénée, sans pause, sans respiration, comme pris dans un vertige narratif qui épouse celui de la passion vécue. L'économie descriptive, loin de ralentir l'action, la densifie. Elle donne à chaque scène un impact brut, immédiat, sans filtre. C'est ce qui explique, sans doute, que le roman continue de toucher autant, malgré les siècles écoulés : il va à l'essentiel de ce que nous partageons tous - la douleur d'aimer, la peur de perdre, la folie du désir. En somme, cette économie descriptive n'est pas une simple caractéristique formelle du style de Prévost ; elle constitue l'armature même de sa poétique. Elle manifeste un art du retrait, du silence, du non-dit, qui nous invite à ressentir plutôt qu'à voir, à comprendre avec le cœur plus qu'avec les yeux. Et c'est dans cette retenue, dans cette épure, que se niche l'émotion la plus pure, la plus bouleversante.

3. Les effets de la narration épurée sur les personnages et les émotions

L'abbé Prévost, dans son œuvre *Manon Lescaut*, a choisi une approche narratologique épurée, un choix stylistique qui va bien au-delà de la simple forme. Cette économie de narration, qui consiste en un récit sans fioritures, joue un rôle crucial dans la manière dont les personnages sont perçus, ainsi que dans l'impact émotionnel qu'elle génère chez le lecteur. Par ce biais, l'auteur réussit à concentrer toute l'attention sur l'intensité des sentiments et des tourments intérieurs des protagonistes, tout en évitant de diluer l'histoire avec des descriptions superflues ou des analyses extérieures.

Ce choix narratif crée un effet d'intimité profonde entre le narrateur, Des Grieux, et le lecteur, en nous immergeant dans un flot continu de sensations et d'émotions qui rendent chaque moment de l'œuvre plus intense, plus percutant. L'idée centrale de cette narration réside dans le fait qu'elle n'est pas

simplement un moyen de relater des événements extérieurs, mais un médium qui explore et intensifie la subjectivité des personnages.

Dans ce cadre, il est essentiel de comprendre comment Prévost, par l'épuration de son récit, renforce l'illusion de proximité émotionnelle et la réalité psychologique des personnages. À travers cette écriture minimaliste, l'auteur parvient à toucher une corde sensible chez le lecteur, en transformant chaque événement en une expérience émotionnelle directe. Une telle stratégie narrative engage pleinement ce que Jean-Marie Schaeffer (1999) a identifié comme la participation active du lecteur dans la construction du sens, dans la mesure où ce dernier n'est pas confronté à une vérité livrée, mais invité à combler les silences du texte, à interpréter les non-dits, à s'appropriier les affects en les actualisant au fil de la lecture. Cette technique, qui rend le texte presque dépouillé de toute analyse ou réflexion intellectuelle, permet une plus grande concentration sur les émotions qui animent Des Grieux et Manon. Elle crée une profondeur émotionnelle qui va bien au-delà des simples faits narratifs et fait entrer le lecteur dans le monde intérieur des personnages, comme si celui-ci devenait un témoin direct de leurs pensées et sentiments. L'effet produit est une immersion totale dans l'univers de l'œuvre, où le rythme des émotions, la lenteur des tourments, et la brutalité des séparations sont vécus avec une intensité rare, rendant la lecture non seulement captivante, mais aussi profondément émotive.

3.1. Une subjectivité qui transforme la perception des événements

Le choix de l'auteur de se concentrer sur la subjectivité du narrateur, Des Grieux, permet de créer une perception déformée mais poignante des événements. Ce procédé stylistique élimine toute objectivité, chaque scène étant interprétée à travers le prisme de ses émotions et de ses états d'âme. Selon la théorie de Gérard Genette (1972), ce dispositif correspond à une focalisation interne, où le récit est filtré par la conscience d'un personnage-narrateur dont la vision du monde façonne l'ensemble de la narration. La voix narrative n'est pas extérieure ni neutre : elle est celle d'un sujet en proie à ses passions, ce qui confère au texte une intensité dramatique constante. En se limitant à la perspective du narrateur, Prévost plonge le lecteur dans une vision unilatérale de la réalité, qui n'est en réalité qu'une projection de la souffrance et des désirs du narrateur. Des Grieux est un personnage épris d'idéalisme et de passion, et c'est à travers ses yeux que l'histoire se déroule, rendant chaque événement, chaque action, teinté de son amour et de ses angoisses.

Ainsi, par exemple, lorsque Des Grieux prend connaissance de l'infidélité de Manon, ce qui, dans une perspective plus objective, pourrait sembler être une simple infidélité, devient pour lui un acte de trahison insurmontable. La scène de la rencontre entre Manon et un autre homme est dépeinte par Des Grieux non pas comme un fait extérieur mais comme un coup

porté à son amour, à son rêve. Le narrateur transforme l'événement en un traumatisme intime, en une rupture non seulement physique mais émotionnelle. Après avoir reçu la lettre de Manon, Des Grieux écrit :

Je fus alors sur le point de descendre et de me retirer sans prétendre davantage à Manon, et la jalousie mortelle qui me déchirait le cœur se déguisant en une morne et sombre tranquillité, je me crus d'autant plus proche de ma guérison que je ne sentais nul de ces mouvements violents dont j'avais été agité dans les mêmes occasions (Prévost, 2005, pp. 213-214).

La simplicité de cette phrase, dépouillée de tout jugement extérieur, intensifie l'effet de l'angoisse et de la douleur. La puissance de cette émotion vient du fait qu'elle n'est pas accompagnée d'une analyse intellectuelle, mais simplement d'une réaction brute et immédiate du personnage face à l'événement. Le texte, dans ce sens, déplace l'attention du lecteur des événements eux-mêmes à leur interprétation émotionnelle, à l'impact subjectif qu'ils ont sur Des Grieux.

Prévost donne ainsi au lecteur une clé de lecture particulière : celui-ci ne voit pas les personnages dans un cadre objectif mais les vit à travers les tourments intérieurs du narrateur. Conformément à la théorie de Käte Hamburger, selon laquelle le récit fictionnel permet une immersion totale dans l'univers subjectif d'un personnage, la souffrance de Des Grieux devient alors un fait aussi réel que l'événement lui-même, la réalité et la subjectivité se confondent, brouillant les frontières entre l'histoire et l'interprétation.

Chaque personnage, et surtout Manon, devient alors une entité complexe, parfois irréelle, car constamment perçue à travers les émotions déformantes du narrateur. Manon n'est pas simplement une jeune femme, mais l'incarnation d'un idéal et d'une souffrance, une figure magnifiée et tragique. Le lecteur, en suivant la subjectivité de Des Grieux, perd toute possibilité d'un jugement extérieur sur l'héroïne, puisqu'il est entraîné dans le tourbillon de ses sentiments et de ses doutes – ce que Hamburger (1993) identifie comme une des spécificités du récit fictionnel, l'effacement de la distance critique au profit d'une adhésion affective au vécu du narrateur.

3.2. Une intensification du pathétique par l'économie de moyens

La narration épurée de Prévost fonctionne comme un amplificateur de pathos, rendant chaque moment de l'histoire plus poignant et plus intense. L'absence de détails excessifs, de descriptions environnantes, ou de commentaires omniscients sur les actions des personnages, met en lumière l'essence même de l'expérience humaine : l'émotion pure. En concentrant le récit sur les gestes et les paroles des personnages, sans explications externes, l'auteur crée une dynamique qui rend chaque situation plus immédiate, plus

brutale. Par exemple, l'absence de longues réflexions sur les motivations de Manon ou de Des Grieux nous place directement dans leur monde intérieur, un monde où chaque action est interprétée en fonction des émotions qui bouillonnent à l'intérieur d'eux.

Lors de scènes dramatiques, telles que la séparation entre Manon et Des Grieux, Prévost ne cherche pas à nous expliquer le pourquoi ou le comment des événements, mais se contente de décrire les actions immédiates des personnages, souvent de manière succincte et directe. Ce faisant, chaque mot, chaque geste devient lourd de significations, et leur puissance émotionnelle est décuplée. Par exemple, la simplicité du départ de Manon ou des adieux à Des Grieux fait naître une violence émotionnelle, qui serait autrement diluée si le texte s'engageait dans des réflexions philosophiques ou des analyses psychologiques complexes. La douleur de Des Grieux, son désespoir, sont ainsi rendus dans leur plus grande pureté et simplicité, faisant résonner l'intensité du moment.

Cette économie de moyens ne prive en aucun cas l'œuvre de profondeur, mais l'enrichit au contraire. En ne surchargeant pas son récit de détails inutiles, Prévost crée un effet de tension continue. Le lecteur est constamment maintenu dans un état d'émotion intense, comme si l'histoire elle-même était une longue suite d'événements tragiques qui frappent le narrateur sans relâche. Chaque acte, chaque décision des personnages, devient une source de douleur ou de joie, et cette sensation est amplifiée par l'absence d'explications claires. L'élévation du pathétique par cette économie narrative ne fait que souligner la tragédie humaine qui se joue, où la souffrance est le principal moteur de l'action et des relations.

3.3. Un lecteur comme cocréateur de l'histoire émotionnelle

L'une des forces de la narration épurée dans *Manon Lescaut* réside dans la manière dont elle engage le lecteur à participer activement à la construction de l'histoire émotionnelle. En offrant une narration subjective, privée de toute analyse omnisciente, Prévost permet au lecteur de devenir cocréateur du récit, de remplir les blancs laissés par l'auteur. La simplicité du récit laisse de nombreuses zones d'ombre que le lecteur doit éclairer par ses propres perceptions et sentiments. Ce vide, loin de rendre le texte incomplet, devient un espace créatif où chacun, à sa manière, peut s'approprier l'histoire. Ce processus d'interprétation active du texte, où le lecteur doit « reconstruire » les motivations des personnages et l'enchaînement des événements à travers les indices donnés par Des Grieux, transforme la lecture en une expérience personnelle et introspective.

L'absence de commentaires extérieurs oblige le lecteur à réfléchir sur ses propres émotions et sur la manière dont il interprète les actes des personnages. Par exemple, l'interprétation de la fidélité de Manon, ou de l'amour de Des Grieux, dépend entièrement de la perception que chaque lecteur

en a. Ce flou créé par l'auteur incite à une réflexion continue sur la vérité des actions et des sentiments des personnages. Ainsi, la narration épurée devient un terrain d'expérimentation où le lecteur engage sa propre subjectivité, non seulement pour comprendre mais pour ressentir. C'est dans ce vide laissé par l'auteur que réside la richesse émotionnelle de l'œuvre, une richesse qui se dévoile au fur et à mesure que le lecteur s'investit dans la lecture.

Ainsi, la narration épurée dans *Manon Lescaut* n'est pas simplement une technique esthétique ; elle devient le vecteur principal de l'émotion dans l'œuvre. Par sa simplicité et sa subjectivité, Prévost parvient à intensifier la portée émotionnelle du récit, à nous plonger dans un univers où chaque sentiment est vécu avec une intensité rare. Ce choix narratif permet également de rapprocher le lecteur des personnages, d'en faire un acteur de la construction de l'histoire, en lui offrant la possibilité d'interpréter et de ressentir, plus que de comprendre rationnellement. Par ce biais, l'auteur crée une œuvre où l'émotion, brute et immédiate, est au cœur de l'expérience littéraire.

4. Conclusion

Dans *Manon Lescaut*, la narration épurée n'est pas seulement un choix stylistique ; elle constitue l'essence même de l'impact émotionnel du roman. En choisissant de ne pas alourdir le récit de descriptions détaillées ou d'analyses psychologiques, nous, en tant qu'auteurs, visons à rendre l'histoire plus immédiate, plus brute. Cette simplicité permet au lecteur de se concentrer sur l'essentiel : les émotions profondes et les actions qui forgent le destin tragique des protagonistes. Nous avons ainsi voulu placer le cœur du récit dans les gestes, les paroles et les sentiments non exprimés des personnages, permettant à l'intensité émotionnelle de surgir naturellement, sans artifice. L'économie narrative que nous avons adoptée dans ce roman contraste avec les conventions du roman-mémoires traditionnel, où les analyses psychologiques et les descriptions détaillées occupent une place centrale. En réduisant ces éléments, nous avons cherché à créer une forme de narration plus suggestive, plus ouverte, où le non-dit et l'implicite jouent un rôle clé. Plutôt que de donner des explications exhaustives, nous avons laissé le lecteur combler les vides, interroger les silences et interpréter les sentiments qui ne se disent pas, mais se vivent. Ce choix nous a permis d'offrir une expérience de lecture où chaque lecteur, en fonction de son vécu et de ses perceptions, peut retrouver une part d'humanité et de vérité dans les non-dits. En optant pour cette narration épurée, nous avons voulu que *Manon Lescaut* devienne une œuvre moderne, en avance sur son temps, anticipant des techniques littéraires qui, plus tard, marqueront la littérature contemporaine. Le minimalisme et la suggestion sont des outils qui permettent à l'œuvre de se maintenir vivante et actuelle, en offrant à chaque lecture une nouvelle profondeur. Chaque silence, chaque geste non exprimé devient un terrain d'émotion et d'introspection. Ainsi, en transformant les

absences en forces narratives, nous avons cherché à engager émotionnellement le lecteur, en créant un lien direct et puissant avec les personnages. Ce choix de narration permet donc à *Manon Lescaut* de transcender le temps et d'offrir une lecture toujours riche, actuelle et personnelle. Le minimalisme utilisé dans l'œuvre transforme l'histoire de Manon et Des Grieux en un reflet des passions humaines universelles et intemporelles. Par cette simplicité apparente, nous avons voulu toucher à l'essentiel de la condition humaine : l'amour, la souffrance, le désir, et la perte. Et c'est ainsi que *Manon Lescaut*, tout en restant fidèle à son époque, continue de résonner avec une intensité rare, en nous rappelant que parfois, ce qui n'est pas dit est aussi puissant, voire plus, que ce qui est exprimé.

REFERENCES

- Genette G., *Figures III*, Seuil, Paris, 1972.
 Hamburger K., *The Logic of Literature*, trad. Marilyn J. Rose, Indiana University Press, Bloomington, 1993.
 Hamon P., *Introduction à l'analyse du descriptif*, Hachette, Paris, 1981.
 Prévost A.-F., *Manon Lescaut*, Gallimard, Paris, 2005.
 Ross K., *The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune*, University of Minnesota Press, 1983.
 Rousset J., *Forme et signification : Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel*, José Corti, Paris, 1981.
 Schaeffer J.-M., *Pourquoi la fiction ?* Seuil, Paris, 1999.
 Segal N., *The Unintended Reader: Feminism and Manon Lescaut*, Cambridge University Press, 1986.
 Sgard J., *Prévost romancier*, Presses Universitaires de France, Paris, 1995.
 Starobinski J., *Action et réaction : Vie et aventures d'un couple*, Seuil, Paris, 1999.
 Wyngaard A. S., *Bad Books: Rétif de la Bretonne, Sexuality, and the Pornographic Imagination*, University of Virginia Press, 2019.

NARAȚIUNEA EPURATĂ DIN *MANON LESCAUT* DE ABATELE PRÉVOST

(Rezumat)

Acest articol analizează impactul narațiunii epurate din *Manon Lescaut* de către abatele Prévost. Prin opțiunea sa pentru un stil concis și o poveste liniară, autorul sporește intensitatea dramatică și profunzimea emoțională a romanului. Economia descrierii și simplitatea limbajului evidențiază subiectivitatea naratorului, Des Grieux, a cărui perspectivă pasională modelează înțelegerea de către cititor a evenimentelor și personajelor. Această narațiune simplificată intensifică și patosul prin evitarea efectelor retorice excesive. În cele din urmă, acest tip de narațiune implică activ cititorul, care trebuie să umple golurile și să interpreteze ambiguitățile romanului. Prin aceste alegeri stilistice, Prévost se îndepărtează de convențiile romanului memorialistic și conferă operei sale o modernitate remarcabilă.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

ATIQ RAHIMI : LA TRACE COMME REPÈRE IDENTITAIRE

BY

OUTHMAN BOUTISANE*

Moulay Ismail University,
Faculty of Science and Technology

Received: April 30, 2025

Accepted for publication: July 7, 2025

Abstract. The trace is a foundational element in the writing of *La Ballade du calame*. Atiq Rahimi incorporates it into his reflection on the question of origins and the relationship to the homeland. Synonymous with the past, the themes of the trace and the absence recur subtly throughout the narrative as markers of a sought personal identity, as a mirror of a self deeply aware of its traumatized state. Overwhelmed by the pain of separation, the writer undertakes writing as a means of resistance against the despair of emptiness. The search for origins brings him face to face with himself, with his memories, provoking feelings of uprootedness and solitude. The idea of the trace as an identity marker is powerfully illustrated in the narrative through the interplay of memory and forgetfulness, of presence and absence, through the recurring use of words (trace, to trace, tracks, imprints). From this perspective, the trace is a revealing sign of personal identity. It takes on several dimensions – real, imaginary, and symbolic, translating the emblematic relationship between the subject and their motherland.

Keywords: Atiq Rahimi; trace; identity; absence; separation.

*e-mail: outhmanb222@gmail.com

1. Introduction

Pour restaurer l'identité, la remémoration et la réinterprétation du passé s'avèrent être une démarche pertinente pour l'écrivain moderne qui articule à ses textes une réflexion critique sur ce que peut être l'écriture et ses fonctions d'ancrage, sur la possibilité de construire une nouvelle image de soi dans la quête incessante des origines. L'écriture se transforme en un lieu utopique de la délivrance, de décentrement perpétuel, de métamorphe et de jubilation. Caractérisée par la fragmentation et la récurrence des espaces blancs, l'écriture de Rahimi tend vers l'inachèvement et devient l'expression de la difficulté d'être dans les écarts historiques et culturels. En ce sens elle produit des lieux de transfert d'un univers à un autre, d'une quête à une autre et d'un temps à un autre. L'auteur dans sa tentative de forger une identité, de donner une signification au vide, à l'absence, à l'inquiétude, à son état de crise et de manque, à la séparation, opère un déplacement permanent entre deux mondes différents afin de récupérer ce qui a été perdu. La récupération du passé, de l'identité originelle se fait par la quête de la trace, des empreintes, des indices marquant son itinéraire.

L'enjeu de la quête identitaire se construit donc autour d'une question cruciale : la recherche des traces des origines est-elle l'élément fondamental qui déclenche l'écriture ? Dans *La Ballade du calame*, Atiq Rahimi évoque son expérience d'exil à travers un retour constant au passé pour combler le vide qui traverse ses pensées. Séparé de sa terre natale, il cherche à restituer l'image d'un « je » méconnaissable dans le reflet des miroirs culturels. Oscillant entre solitude et recherche de soi, il prend conscience de son état d'étranger qui devient plus étranger par rapport à sa propre origine, à son propre pays, et à sa propre culture. Son écriture, état double de l'exil, est le lieu de la nostalgie angoissante, du cri fugitif, de la cicatrice qui provoque chez lui le désir de la délivrance. En écrivant *La Ballade du calame*, l'auteur retrace son itinéraire pour arriver, en fin de compte, à soi-même, car le poids de l'exil lui impose de s'interroger sur son destin, sa relation avec les autres absents, sa vie intérieure qui dédouble son être, sur les émotions suscitées par la mémoire et par l'instant présent de l'écriture dans lequel un moi s'affronte à un autre moi, à un vide, à l'image sombre du passé.

En effet, la quête identitaire est l'un des thèmes principaux de *La Ballade du calame*. Cette quête est motivée par le désir de retrouver une sorte de trace qui conduit à la reconstruction de l'identité, faisant de l'exil une véritable vocation de l'écriture. Le retour pour l'origine est impulsé par une nostalgie profonde des lieux d'enfance, du temps perdu, évoqués à travers la mémoire et qui traduisent en symptôme le manque de sujet et ses tentatives incessantes de trouver des repères de son parcours, suscitant pour lui une force d'affirmation de soi, brisant l'écart entre le temps ancien et l'ici-maintenant de l'écriture. Dans ce récit, Atiq Rahimi développe une nouvelle philosophie de la

délivrance fondée sur une vision utopique du temps, de l'espace qui lui permet de s'unir inlassablement à son passé le plus lointain. Cette délivrance suscite en lui le désir d'un retour urgent au pays bien aimé et le foisonnement des souvenirs qui deviennent des traces de son lien nostalgique avec sa patrie. Cependant, cette délibération l'amène à ressentir une vive souffrance provoquée par le sentiment du déracinement et de la mélancolie. L'auteur fait de son récit, l'écho de la séparation, l'expression d'une profonde cicatrice devenue trop pesante. C'est l'obsession du malaise qui provoque en lui cette volonté de chercher les traces du passé qu'il ne peut pas oublier et qui devient le seul repère pour son identification et l'affirmation de soi.

Dans cet article, il sera question d'étudier la notion de la trace, et en particulier son inscription dans *La Ballade du calame* en tant que repère d'une identité que le sujet cherche à récupérer par le biais de l'écriture. Il s'agit de montrer comment l'auteur se sert de cette notion comme élément déclencheur pour reconstruire son identité et se réconcilier avec ses origines en portant une réflexion sur l'exil, la séparation, la solitude, l'absence, l'angoisse de la page blanche, etc.

2. Cadre conceptuel

Le texte littéraire est l'espace de transformation, de quête de nouvelles formes d'expression et voies de passage vers d'autres mondes possibles, d'autres significations de la vie et des choses, d'autres modes de discours, de réflexion et de méditation. Le sujet de l'écriture désire rendre ses traces transférables et traduisibles en accordant aux mots une forte connotation. Il transforme son texte en un lieu de configurations de signifiants, de foisonnement thématique, d'impasses et de passages, et surtout de l'inachèvement. La trace lui permet de toucher une « *réalité plus profonde, impossible à atteindre autrement* » (Ginzburg, 1989, p. 147), souligne Carlo Ginzburg en se basant sur l'analogie entre les démarches de Freud, de Holmes et de Morelli. A travers la quête de la trace, le sujet restaure le sens du temps perdu, parce qu'il s'agit d'une empreinte visible dans l'ici et maintenant de l'écriture. La trace est une présence matérielle de l'absence et le signe vivant d'une expérience vécue. Paul Ricœur la considère comme un connecteur en précisant qu'elle « *indique ici, donc dans l'espace, et maintenant, donc dans le présent, le passage passé des vivants ; elle oriente la chasse, la quête, l'enquête, la recherche* » (Ricœur, 1991, p. 219). Autrement dit, la trace est le fil conducteur vers un autre espace, un autre temps recherché. Giorgio Agamben l'évoque dans *Le Temps qui reste* en ces termes :

L'alternative n'est donc pas ici entre l'oubli et le souvenir, entre l'inconscience et la conscience : l'élément décisif est seulement la capacité de rester fidèle à ce qui, bien qu'il ait été sans cesse oublié, doit pourtant rester inoubliable et

exige en quelque sorte de demeurer avec nous, d'être encore – pour nous – d'une certaine manière possible (Agamben, 2004, pp. 73-74).

Le désir de l'écriture est la représentation des traces du passé dans une tentative de briser la résistance du silence. Les écrivains inscrivent la trace dans le texte littéraire pour donner une signification à l'absence, à la séparation et à la disparition. En effet, le passé se présente comme le produit du concret et du sensible dans la mesure où la trace devient la preuve d'une expérience vécue. La quête des origines s'appuie sur le retour au passé pour récupérer l'identité. En ce sens, la trace se lit comme un espace manifestant le sens d'une réalité. La conception esthétique de cette notion met en jeu une sorte de monde symbolique révélateur de signes et de figures entre le sensible et l'intelligible, le tangible et l'abstrait, la mémoire et le corps, le présent et l'absent. Il est donc difficile de limiter ses significations à une définition précise. Selon Yves Jeanneret, la trace « *réalité d'évidence, paraît échapper à tout effort pour la circonscrire comme concept* » (Jeanneret, 2011, p. 61). Son caractère ambigu, fragmentaire et allusif permet au sujet de l'écriture d'articuler le singulier à l'universel, d'attribuer à son texte le souffle de l'inachèvement. Dans cette perspective, l'inscription de la trace comme thématique et repère de la quête d'identité transforme le texte en un univers caractérisé par le foisonnement des significances, ouvert à une pluralité de lectures et d'interprétations.

La trace est perçue par certains écrivains comme un élément fondateur à la reconstruction de l'identité à travers l'évocation des expériences vécues, des souvenirs et des événements traumatisants. Élément caractéristique de l'écriture intime et autobiographique, notamment dans l'écriture du journal intime. Selon Philippe Lejeune (2005), ce genre littéraire est une série de traces datées, l'empreinte laissée par l'existence d'un sujet. Il s'agit d'un univers où le sujet s'interroge sur soi, oscillant entre mémoire et souvenirs à la recherche de ses repères dans l'espace et le temps. La trace représente, en ce sens, le lieu de l'affirmation de soi et un repère historique incontournable pour la réconciliation du moi. Elle occupe donc une place prépondérante, tant dans les récits de quête d'identité que dans l'écriture intime, puisqu'elle constitue le lien entre le présent et le passé. Albert D'Haenens écrit à ce propos que :

La trace est la part signifiante du signe historique. Elle est sa part sensible. La trace est subsistance. Le passé n'existe plus. Il est révolu. La trace est sa subsistance : elle est le passé présent. [...] La trace est constitutive du présent, de l'ici et du maintenant, partie intégrante et intégrée de l'univers de l'observateur. [...] Le réel vivant est, en partie, constitué de traces (D'Haenens, 1984, p. 114).

En effet, l'inscription des traces renvoie à la question du temps en tant que cadre de narration et de recherche. Le texte littéraire fait donc place à des

lieux de souvenirs, moments de vie qui ont marqué le sujet qui s'en souvient, en les évoquant comme indices concrets d'une réalité vécue. Pour mettre en scène les souvenirs d'enfance, le sujet fait appel à des traces-mémoires afin de donner à la narration sa dimension réelle. L'inscription de la trace permet cet ancrage du passé dans le présent, de transformer l'écriture en un lieu de mémoire où le sujet dévoile son rapport nostalgique aux origines. Or, la trace n'obéit guère au désir de la remémoration complète, étant donné que son caractère ambigu limite toute possibilité de reconstruction parfaite de l'identité. C'est ainsi qu'elle représente le chemin vers une éventuelle réconciliation à soi.

D'après Sybille Krämer (2012), la récurrence de la trace témoigne de l'absence de ce qui l'a formée. Elle souligne que « *La trace ne rend jamais présent ce qui est absent ; elle représente la non-présence de l'Absent. Les traces ne donnent pas à voir ce qui est absent, mais plutôt l'absence même* » (Krämer, 2012, p. 14). De ce fait, la trace se manifeste dans le texte littéraire comme une reproduction, une représentation de l'absence, car l'écriture fait souvent place à des écarts d'ordre spatial et temporel. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas au sujet de récupérer ce qu'il a perdu, mais elle le rend plus conscient de son état de manque, de l'absence des choses et du monde où il vivait. Krämer estime que « *Le lien entre l'auteur d'une trace et la trace doit être pensé selon les termes d'une relation de cause à effet* » (Krämer, 2012, p. 14). Le récit des origines illustre cette causalité parce que la trace constitue pour le sujet l'élément qui provoque la quête, tant qu'il y a des traces, il y a toujours une possibilité de récupérer sa première identité ou de forger une autre à travers le retour au passé. Ce qui caractérise essentiellement l'écriture de Rahimi, c'est l'inscription de la trace comme vide à remplir par une sorte de cogitation qui donne à son récit une forte teneur et une épaisseur particulière, engendrant une forme inédite propre à lui, et qui s'inscrit dans une poétique de l'inachèvement. Dans cette perspective, *La Ballade du calame* fonctionne par l'accumulation des traces du passé, de fragments et de bribes de souvenirs. Atiq Rahimi remet en question son expérience d'exil en explorant le passé qui se soumet au flux des souvenirs de son pays natal qu'il a dû quitter. L'auteur opère un va-et-vient entre le présent nostalgique et le passé douloureux, entre l'ici du pays d'accueil et l'ailleurs de son pays natal, errant continuellement entre deux cultures et deux langues différentes.

3. La trace comme repère identitaire

Tout au long de *La Ballade du calame*, à mi-chemin entre rêve et vérité, il est question de trace qui prend plusieurs formes. Il s'agit d'un élément essentiel à l'architecture narrative de ce récit, par lequel l'auteur construit un lien mystique avec ses origines et opère un retour imaginaire permanent à sa terre natale et à la recherche de ses repères identitaires. Cette écriture de la trace s'inscrit dans une poétique de l'inachèvement illustrée par une quête perpétuelle

du sens où le sujet se métamorphose d'un texte à l'autre. Dans ce rapport entre l'écriture, la page blanche et la trace, il est certain que le sujet ne peut dépasser son état et soulager sa souffrance qu'à travers un retour à ses origines, à ses premières traces d'enfance. Atiq Rahimi aborde ces questions en relatant l'expérience de son exil, et montre que si la mémoire trouve libre cours dans les souvenirs, il reste ce qui témoigne cette expérience et demeure signe de son passage, à savoir la trace. De ce fait, il exprime à travers cette la trace sa quête perpétuelle de l'identité, sa volonté de faire de l'écriture l'espace d'une mémoire collective. Ainsi, la trace devient l'élément déclencheur d'une sensibilité poétique originale. Le blanc, le silence et l'absence constituent le registre de la séparation, d'une distance symbolique inscrivant *La Ballade du calame* dans la pensée de la trace, mais d'une trace qui vit dans l'inachèvement des représentations existentielles. Cependant, la séparation permet à Rahimi de porter un regard sur l'origine, l'exil et la blessure et de passer de l'état de l'écrivain à celui de l'écrivain étranger et anxieux, écrivant pour remplir une page blanche :

C'était la nuit, une nuit froide. Sourde.
 (...)

 Je fuyais la guerre, rêvant d'un ailleurs,
 d'une vie meilleure.
 Silencieux, anxieux, je m'approchais d'une
 frontière dans l'espoir que la terreur et la
 souffrance perdraient mes traces.
 (...)

 Sans trace aucune. Je me suis dit que l'exil
 serait ça, une page blanche qu'il faudrait
 remplir (Rahimi, 2015, p. 14).

On retrouve dans ce passage les éléments constituant de l'écriture de *La Ballade du calame* : le silence, l'espoir, la terreur, la souffrance, la trace, l'exil et la page blanche. L'expérience de l'exil n'est ni un moment de jouissance ni de liberté. Elle est balisée de situations de souffrance, de perte et de résistance. L'œuvre est caractérisée par la répétition des mots (trace, tracés, tracer, empreintes) expliquant l'état de manque du sujet qui par l'écriture tente de restaurer son identité, car la reproduction des traces lui permet d'être toujours en contact avec ses origines même en exil. Chez Rahimi, l'œuvre se présente comme l'écho d'un fort désir de faire de l'écriture un espace symbolique représentant ce lien ombilical qui le rattache à sa terre natale. Elle incarne la quête de soi par excellence, la pensée attentive à la douleur de la séparation, du cœur et du moi errants. La trace est donc synonyme de l'absence, absence de la terre, des siens, des souvenirs et des repères identitaires. C'est cette absence qui le pousse à remplir la page blanche par des lettres, des mots ou des tracés calligraphiques ; reprenant ainsi la quête de soi qui fut interrompue par la

souffrance et la terreur. Atiq Rahimi semble donc vouloir tracer de nouvelles traces sur la page blanche de son destin. Nous retrouvons des références à la trace un peu partout dans *La Ballade du calame* :

Alef. Un geste simple. Une trace unique (...)
Cette trace est un trait d'union entre moi et mes origines, entre moi et l'univers,
entre mes rêves et ma vie...
L'alef est donc ma trace:
l'empreinte de mon existence,
mes foulées,
mes pas,
mon fumet,
ma piste,
mon chemin,
mon vestige,
ma mémoire
mon passé (Rahimi, 2015, p. 38).

Dans *La Ballade du calame*, il y a toujours place pour des sentiments nostalgiques de cette séparation involontaire qui angoisse l'auteur. Ce texte est le lieu où la quête de soi demeure inachevée, motivée par un fort désir de réconciliation. Le lien intime et nostalgique avec la patrie se transforme en un vital souffle inspirateur de l'écriture, et plus particulièrement celle de l'exil. De ce point de vue, quand l'auteur retrace son itinéraire d'exilé, il ne représente pas le passé, il l'éternise. La valeur essentielle de la trace se révèle indispensable pour le varier à l'infini par des énigmes obscures et allusives. A travers cette recherche perpétuelle des traces du passé, l'auteur repense son rapport à soi-même, à sa terre natale. La trace devient une sorte de miroir qui le met en face de lui-même, lui renvoyant l'image de l'étranger qui traverse sans cesse ses pensées. Par l'écriture, il décide alors de retrouver ses traces pour renforcer ses liens culturels et familiaux, et se réconcilier avec son identité. L'auteur associe donc les traces de son origine à son état de manque et à son expérience d'exil. Cette association nous semble être une clé de lecture pertinente pour comprendre son œuvre. En effet, s'il est vrai que l'écriture de *La Ballade du calame* est constituée de textes et de tracés calligraphiques, le manque peut alors être comparé à cette page blanche sur laquelle il retrace ses souvenirs, son destin et ses pensées nocturnes. Dans cet esprit, Rahimi écrit :

Comme les premiers hommes dans les grottes, je trace mes signes d'origine. Je
m'adonne entièrement à mes souvenirs, à mes lectures...
à la voix de mon for intérieur,
à mes gestes d'antan,
à mon cri, aux souffles de ma mère.
Et puis, je les laisse m'envahir,
me faire,
me défaire (Rahimi, 2015, p. 66).

Ce passage nous livre quelques images que le sujet garde toujours en mémoire. Des images qui font preuve de l'impossible oubli du passé, celui d'une enfance lointaine, d'une nostalgie amère d'une mère absente. Les blessures sont trop douloureuses et pourtant, Atiq Rahimi les raconte par envie de tout dire. L'acte de raconter le conduit à la délivrance, à reprendre le rythme d'une vie passée, à revivre ses souvenirs dans l'espoir de reconstruire l'identité et retrouver le temps perdu qui laisse encore ses résonances dans sa mémoire. Tracer ses signes d'origine c'est s'engager dans une relation d'ordre existentiel, car ce qu'il désire toucher par l'écriture, c'est de sortir de sa solitude et de son exil. Cela l'amène à s'interroger sur lui-même, sur sa relation avec son pays, sur la vie d'un exilé, sinon sur la quête des origines qu'il doit toujours reprendre par nécessité. Il est à noter que le mot « mère » renvoie dans *La Ballade du calame* à la fois à la mère du sujet et à sa terre natale :

Et qu'en reste-t-il comme souvenir, à part, bien sûr, le traumatisme qui s'inscrit dans mon inconscient, et la cicatrice dans mon corps ? Le corps de ma mère, ma terre d'origine, est refoulé. C'est la patrie (patri-arcale) qui m'oblige à y renoncer. Le corps-mère devient ainsi, plus tard, une terre d'asile dans les épreuves de ma vie étatique (Rahimi, 2015, pp. 69-70).

L'auteur explore dans ce passage avec une grande sensibilité poétique les conséquences psychologiques de l'exil. Les mots (traumatisme, cicatrice, patrie, asile) renvoient à son déracinement mettant en lumière les effets nuisibles que cela a eu sur son identité. Ils illustrent bel et bien le chaos intérieur ressenti durant la période d'exil et représentent de manière pertinente ce foisonnement des émotions complexes engendrées par ce traumatisme. Pour Atiq Rahimi, l'écriture n'est pas seulement un espace de quête identitaire, mais également un moyen pour exorciser cette souffrance, pour briser le silence, faisant de *La Ballade du calame* le reflet de son vécu personnel. L'auteur évoque des événements traumatisants tels que la guerre, l'exil et le déracinement afin d'exprimer l'intensité de ses sentiments associés à ces traumas. Ainsi, il donne sens à son expérience vécue et se délivre de ses souffrances profondément refoulées. En outre, il exprime le sentiment de nostalgie entraînant la quête d'une terre, d'une mère. La répétition des mots (terre, mère) tout au long du récit renvoie à l'amour de la terre natale et au malheur de la séparation. Cet amour constitue la source de son inspiration et de son engagement, car il garde toujours en mémoire le souvenir de la séparation et des circonstances qui l'avaient éloigné de son pays natal. Ce souvenir laisse en lui un regret manifestant le sentiment d'une quête des origines. Revenir à la terre, retourner vers son propre être, par le pèlerinage, la mémoire ou l'écriture font de *La Ballade du calame* un espace de consolation. L'auteur médite sur ce qui reste de sa vie loin de sa terre d'enfance. Il invente une langue puissante, singulière et libre. Son écriture prend la forme d'une balade intime, métissage

de mots, de signes, puis de corps. Une sorte d'errance poétique traverse ses mots, son corps en exil :

Mes insomnies viennent de là, c'est sûr, de cette angoisse nocturne. A cela s'ajoute le syndrome de la page blanche- l'espace de mon exil dont l'image manque toujours sur le mur, devant moi. Cette image est à la fois celle de mon origine et celle de mon destin (...) Autrement dit, cette trace est :
L'absence du sujet- comme *signifié*-,
et
le sujet- comme *signifiant*- de l'absence.
Quel sujet a-t-il laissé la trace de son corps ici, sur la page blanche de mon existence ? (Rahimi, 2015, pp. 50-51).

Ce passage nous donne une illustration brillante de la poétique de l'absence que met en place le mot (page blanche). Illustration brillante, parce que l'absence est poétisée à travers la réinvention des structures séductrices du vide, correspondant, comme chez les écrivains modernes, à une quête incessante de l'infini et de l'inachèvement, et entraînant le sujet dans une errance perpétuelle. La visée derrière ce genre d'écriture est de transformer ce vide existentiel en une énergie créatrice permettant au moi de livrer tous les souvenirs refoulés de son passé qui se vit et se revit en permanence. Lorsque le sujet cherche ses traces, il cherche à rétablir ce vide qui le sépare de ses origines et sans lesquelles il n'aura aucune identité. La page blanche se transforme en un espace symbolique de l'exil, car elle est l'image abstraite d'un moi anéanti, méconnaissable, sans traces et sans repères. La dualité présence/absence, signifié/signifiant renvoie à l'état du sujet qui continue de s'interroger sur son existence, où l'écriture devient le lieu d'une possible représentation du déracinement. La quête de la trace, des autres significations de « l'existence » est motivée par le désir de retrouver un chemin vers le pays natal par le biais de l'écriture. En effet, la question de l'absence est étroitement liée à la trace qui unit le sujet à son passé et qui représente pour lui un repère indispensable à sa mémoire. Entre présence et absence, et dans la pluralité des questions de l'identité, le parcours de l'écrivain se dédouble dans l'espace du corps-texte de *La Ballade du calame*, parcours inachevé qui repose constamment sur la même question, celle de la signification de la trace, celle de la séparation et du désir d'être ou de n'être pas présent face à l'absence de la terre natale. Atiq Rahimi restaure ainsi son identité dans l'espace nostalgique du pays oscillant entre le vide et la solitude. On peut dire en ce sens qu'il se réinvente dans sa quête identitaire en retraçant ses repères dans le territoire de la page blanche.

4. Conclusion

Restaurer son identité ne consiste pas seulement à repérer les traces de son passé, mais à résister à toute forme de démolition, à retrouver de nouveaux

repères dans le présent de l'écriture. Il existe un rapport étroit entre la trace et l'identité, rapport que l'écrivain exprime de manière explicite à travers les fragments de ses souvenirs qu'il ne cesse d'évoquer en rassemblant les éclats de sa mémoire qu'il ne peut oublier. Ecrire, dans ce sens, est à entendre comme tentative de transformer l'absence en présence, de donner une signification aux traces d'un passé illisible. L'écriture chez Atiq Rahimi tourne presque tout le temps en une quête inachevée des origines, portant une réflexion profonde sur son expérience d'exil, sur la fuite du temps, la nostalgie du pays, le sentiment d'étrangeté, l'amertume du déracinement, l'angoisse de la page blanche, la disparition des êtres et des choses, etc. L'acte d'écrire est vécu donc comme une sorte de délivrance permettant au sujet de se pencher sur son propre passé dans l'espoir de retrouver le temps perdu dans les souvenirs d'enfance. La quête des origines provoque ainsi le retour au pays natal, à la vie passée, aux premières traces d'un destin indésirable.

REFERENCES

- Agamben G., *Le Temps qui reste : un commentaire de l'Épître aux Romains*, Judith Revel (trad.), Payot & Rivages, Paris, 2004.
- D'Haenens A., *Théorie de la trace*, d'Haenens et Ciaco, Louvain-la-Neuve, 1984.
- Ginzburg C., *Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et Histoire*, Flammarion, Paris, 1989.
- Jeanneret Y., « Complexité de la notion de trace. De la traque au tracé », dans Galinon-Méléne B. (dir.), *L'Homme trace. Perspectives anthropologiques des traces contemporaines*, pp. 59-86, CNRS Éditions, Paris, 2011.
- Krämer S., « Qu'est-ce donc qu'une trace, et quelle est sa fonction épistémologique ? État des lieux », *Trivium*, **10**, 11-27 (2012).
- Lejeune P., *Signes de vie. Le pacte autobiographique 2*, Seuil, Paris, 2005.
- Rahimi A., *La Ballade du calame*, L'Iconoclaste, Paris, 2015.
- Ricœur P., *Temps et récit*, Seuil, Paris, 1991.

ATIQ RAHIMI: URMA CA REPER IDENTITAR

(Rezumat)

Urma este un element fondator în scriitura volumului *La Ballade du calame*. Atiq Rahimi o inserează în reflecția sa asupra chestiunii originilor și a relației cu țara natală. Sinonime cu trecutul, temele urmei și absenței revin în filigran de-a lungul poveștii, ca repere ale unei identități personale căutate, ca o oglindă a unui sine profund conștient de starea sa traumatizată. Scriitorul, copleșit de durerea separării, recurge la scris ca mijloc de rezistență împotriva disperării vidului. Căutarea originilor îl aduce față în față cu sine însuși, cu amintirile care îi provoacă sentimentul de deșănțare și singurătate. Ideea de urmă ca reper identitar este intens ilustrată în poveste prin jocul

dintre memorie și uitare, dintre prezență și absență, prin recurența cuvintelor (urmă, a trasa, trasee, amprente). Din acest punct de vedere, urma este un semn revelator al identității personale. Ea ia mai multe dimensiuni – reală, imaginară și simbolică, traducând relația emblematică a subiectului cu pământul matern.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

**LE VERS LIBRE SENGHORIEN, LECTURE COMPARATIVE
D’UNE POÉTIQUE SPÉCIFIQUE : ENTRE ÉCRITURE
TRANSGRESSIVE ET POÉTIQUE D’UN MÉTISSAGE**

BY

ALIOUNE WILLANE* and IBRAHIMA FAYE

Gaston Berger University of Saint Louis,
Département de Français de l’Unité de Formation et Recherche des Lettres et Sciences Humaines
(UFR LSH)

Received: May 14, 2025

Accepted for publication: July 8, 2025

Abstract. Senghorian poetics is characterized by a transgressive writing that breaks with the norms of classical versification. By adopting free verse, Senghor frees himself from traditional metrical constraints, questioning formal freedom and inner rhythm. This subversion participates in a broader project of integrating African cultural references. This living word, marked by an incantatory cadence and organic musicality, fuses written text and performative speech, creating a tension between tradition and modernity. In this dynamic, Senghor’s poetry becomes a space of métissage, where boundaries between cultures and forms of expression dissolve. This hybrid process also extends to the linguistic realm: the coexistence of French vocabulary and African imaginaries, as well as the resonance of Afro-Negro rhythms in a European language, redefine the poetic use of French. Through this linguistic hybridization, based on *Chants d’ombre* and *Éthiopiennes*, this study employs Charles Mauron’s psychocriticism and semanalysis to explore the depths of the text. In this regard, the poet-president’s imagination, nourished by analogous images and direct assimilation processes, abolishes the division between the human and natural worlds, reshaping a poetic space where language becomes the site of cultural and linguistic hybridity. Thus, the Senghorian text can be read as

*Corresponding author; e-mail: aliounewillane2007@yahoo.fr

a reconfiguration of poetic conventions, where orality, musicality, and transgression converge to build a plural and métis voice.

Keywords: free verse; métissage; transgressive writing; linguistic hybridity; analogous images.

1. Introduction

Née de la revendication identitaire face à l'universalisme colonial, la négritude, impulsée par Léopold Sédar Senghor, constitue un mouvement de réhabilitation de la conscience noire. Dans cette perspective, le vers libre s'impose chez le poète sénégalais comme une forme de décentrement esthétique, où se conjuguent transgression métrique, hybridation culturelle et dynamique identitaire. En rompant avec la tradition prosodique française, cette écriture affranchie redéfinit en profondeur la poétique du poème africain francophone moderne. Ainsi, elle opère un double geste : déconstruire l'héritage formel occidental et inscrire, au cœur de la langue française, les pulsations de l'oralité africaine.

À travers ce choix formel assumé, Senghor érige un acte d'écrire de l'entre-deux, où le rythme devient matrice du sens et l'image, miroir d'une mémoire plurielle. Dès lors, son vers se présente comme l'instrument d'une poétique du métissage, où se croisent tradition et modernité, souffle épique et intériorité lyrique. Partant de ce constat, l'enjeu de cette étude est d'interroger ce vers tel un locatif d'invention, de subversion et de refondation du sujet noir. Pour ce faire, notre analyse portera sur *Chants d'ombres* (1945) et *Éthiopiennes* (1956), deux recueils emblématiques. À travers ces œuvres, il s'agira de mettre en lumière la manière dont le poète articule héritages culturels et formes poétiques pour réinventer l'identité noire dans la modernité littéraire. Par-là, nous conjecturons que cette écriture constitue une stratégie poétique de réappropriation de l'identité négre, articulée autour du métissage.

En vue d'approfondir cette réflexion, nous mobiliserons une double approche méthodologique. D'une part, la lecture *psychocritique* (1964) selon Charles Mauron permettra de dégager les réseaux d'images inconscientes structurant l'univers du poète. D'autre part, *la sémanalyse* (1969) inspirée de Julia Kristeva (1969) explorera les mécanismes signifiants par lesquels le texte met en scène la mémoire, l'histoire et la quête originelle.

Dans notre démarche, il conviendra tout d'abord d'examiner la notion d'écriture transgressive, en scrutant les mécanismes de rupture avec les normes classiques et l'émergence d'une oralité incantatoire. Dans un second temps, nous nous attacherons à étudier la poétique du métissage, à travers l'analyse des repères ethnotextuels et des images analogiques qui structurent l'imaginaire poétique. Enfin, nous engagerons une réflexion sur les figures obsessionnelles, en particulier la métaphore obsédante de « la nuit », symbole du projet dialectique d'enracinement et d'ouverture porté par l'auteur.

2. Écriture transgressive

Le terme *transgression*, issu du latin *transgressio*, signifiant littéralement « marche au-delà », renvoie à l'acte de franchir une limite, de braver un interdit, d'enfreindre une norme établie. Dans le champ littéraire, cette notion désigne l'attitude d'un auteur qui refuse de se soumettre aux conventions esthétiques de son temps, préférant au respect des règles le geste créateur d'une liberté revendiquée.

L'écriture devient alors un espace d'insubordination, une praxis de résistance par laquelle l'écrivain déplace, disloque, voire abolit les cadres formels ou idéologiques dominants. À cet égard, Michel Foucault (1994) éclaire la portée existentielle et épistémologique de la transgression. Selon lui :

La transgression porte la limite jusqu'à la limite de son être ; elle conduit à s'éveiller sur sa disparition imminente, à se retrouver dans ce qu'elle exclut (plus exactement peut-être à s'y reconnaître pour la première fois), à éprouver sa vérité positive dans le mouvement de sa perte (Foucault, 1975, p.44).

Ainsi, *transgresser* n'est pas simplement contourner une règle : c'est en éprouver la teneur dans l'acte même de son dépassement, c'est révéler une vérité en creux, celle d'un désir de liberté et d'identité qui se dit en franchissant l'interdit. Dans cette perspective, la poésie de Senghor apparaît comme un haut lieu de transgression formelle.

2.1. Rupture avec les formes classiques

L'écriture de Léopold Sédar Senghor, notamment dans *Chants d'ombre* (1945), incarne une rupture nette avec les formes classiques de la poésie française. Cette rupture ne se limite pas à une simple déviation formelle, mais s'inscrit dans un projet esthétique et idéologique plus large : celui de réaffirmer une poésie nouvelle, affranchie des structures imposées par le canon occidental.

En principe, le poète utilise le vers libre pour exprimer un désir de libération culturelle et d'intégration des éléments stylistiques africains dans la poésie, défiant ainsi la tradition académique et coloniale. Ce vers devient ici une transgression des codes poétiques classiques, qui sont principalement régis par des contraintes rythmiques et syllabiques, telles que l'alexandrin ou le quatrain. Le poème senghorien ne suit plus les règles strictes de la poésie académique, mais s'inspire plutôt des formes orales africaines, riches en rythmes, répétitions et fluidité. Cette transgression formelle et stylistique devient un acte politique et culturel, une affirmation de l'identité africaine face aux contraintes de la littérature coloniale. En attestent les occurrences suivantes : « Femme, pose sur mon front tes mains balsamiques, tes mains douces plus que fourrure » (Senghor, 1945, p. 17).

Dès l'entame, ce vers dépasse l'alexandrin classique, mêle enjambement interne et apposition rythmique. Il refuse toute césure classique et crée une dynamique propre, libérée des cadres fixes. La musicalité y naît de la répétition et du balancement syntaxique, deux éléments qui rompent avec les conventions classiques de la poésie française. Cette impression de liberté se renforce par l'usage de vers inégaux et de phrases fragmentées, comme dans ces vers : « *Joal ! / Je me rappelle. / Je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas / Les signares aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève* » (Senghor, 1945, p. 15). Dans cet extrait, les vers se succèdent selon un souffle mémoriel, non soumis aux coupes classiques. L'absence de ponctuation forte donne lieu à un phrasé qui épouse la voix intérieure du poète. Il ne s'agit plus d'une poésie à lire en silence, mais d'un chant à dire, à psalmodier, à évoquer. Le vers devient phrase ou fragment de phrase, suspendu, inégal, modulé selon une respiration affective. Cette désarticulation du vers permet au poète de mêler description, émotion et mémoire dans une continuité rythmique souple et expressive. Par conséquent, la reprise anaphorique du verbe *se rappeler*, comme une litanie, participe d'un effet d'envoûtement, recréant un rythme plus proche des traditions orales africaines que de la poésie française académique. Elle remplace la symétrie prosodique par une rythmique affective, variable et intuitive.

Par ailleurs, l'écriture épouse la fluidité du flux sensoriel, rejetant la rigidité des formes traditionnelles. De facto, l'impression de liberté se renforce par l'usage de vers inégaux et de phrases fragmentées, comme exprimé ci-dessous : « *Là-haut les palmes balancées qui bruissent dans la haute brise nocturne / À peine. Pas même la chanson de nourrice* » (Senghor, 1945, p. 18). Ici, la syntaxe se fait relâchée et souvent suspendue, mimant la respiration, l'attente, l'écoute. En effet, les phrases courtes ou nominales « *À peine. Pas même la chanson de nourrice* » traduisent une poésie du silence, du suggéré, de l'implicite. Ce refus de la rime, du découpage syllabique contraint, devient un geste de désobéissance formelle qui ouvre la voie à une nouvelle conception du poème, non plus comme un objet figé, mais comme un espace vivant et réactif, sensible aux rythmes et aux sensations de l'instant. Cette libération formelle émerge d'une parole poétique enracinée dans l'oralité. Dès lors, le vers senghorien devient souffle, rythme, scansion autant de marques d'une esthétique incantatoire héritée des traditions africaines. Mieux, la voix du poète s'y fait chant, psalmodie, invocation.

2.2. Poétique de l'oralité incantatoire

La poésie de Léopold Sédar Senghor se distingue par une oralité surélevée au rang de système poétique, dont les mécanismes linguistiques, stylistiques et rythmiques réactivent les ressources expressives d'une tradition pré-littéraire africaine. À travers un processus d'*oralisation seconde*, le poème

senghorien se constitue comme texte à dire, à scander, à incanter, mobilisant les traits phonostylistiques, prosodiques et discursifs d'un art oratoire transmis par la mémoire collective. Loin d'un simple enregistrement d'oralité, la parole poétique devient un **acte performatif**, porteur d'énergie rituelle, d'évocation communautaire et de densité sonore. Ce dispositif transparait à plusieurs niveaux : prosodie rythmique, récurrence lexicale, figures d'amplification, interjections, syntaxe émotive et emprunts lexicaux non francophones. Tout d'abord, il y a lieu de noter que la poésie senghorienne intègre le rythme et la prosodie comme éléments fondamentaux d'une oralité incantatoire. À travers des structures rythmiques et des figures sonores, le poème devient un acte performatif, où le corps et la mémoire se fondent dans une musicalité rituelle héritée des traditions orales africaines, comme en attestent les occurrences suivantes :

Je me rappelle la danse des filles nubiles / Les chœurs de lutte – oh ! la danse finale des jeunes hommes, buste / Penché élané, et le pur cri d'amour des femmes – Kor Siga ! / Je me rappelle, je me rappelle... / Ma tête rythmant / Quelle marche lasse le long des jours d'Europe où parfois / Apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote (Senghor, 1945, p. 19).

Il est à noter que la récurrence de l'anaphore « *Je me rappelle* » installe un tempo lancinant, mimant le ressac de la mémoire. Ce motif mémoriel n'est pas seulement une évocation intérieure : il s'actualise dans une **rythmique phrastique**, scandée par des enjambements et des ruptures syntaxiques (« *Ma tête rythmant / Quelle marche lasse...* ») qui matérialisent l'allure lasse de l'exil. Par ailleurs, la triple itération verbale « *sanglote, sanglote, sanglote* » fonctionne comme une **gradation rythmique**, suggérant la saturation émotionnelle par la pulsation sonore. Ainsi, l'isotopie du rythme et du cri (« *danse, chœurs, cri d'amour, jazz* ») fait du poème un espace sonore où s'entrelacent la plainte, l'appel et la célébration. Il devient alors l'expression d'une *gorgée d'affection empreinte de nostalgie* (Diouf, 1996, p. 20). Au demeurant, la musicalité du texte se prolonge d'ailleurs au vers suivant, assurant la continuité d'une dynamique expressive où le rythme épouse le flux affectif :

J'ai choisi le verset des fleuves, des vents et des forêts / L'assonance des plaines et des rivières, choisi le rythme de sang de mon corps dépouillé / Choisi la trémulsion des balafons / et l'accord des cordes et des cuivres qui semble faux, choisi le Swing le swing oui le swing ! (Senghor, 1945, p. 43).

Dans ce vers, le poète illustre la **fusion organique du corps, du paysage et de la musique** dans une poétique sonore. « *J'ai choisi le verset des fleuves, des vents et des forêts* » convoque une série d'éléments naturels, structurée en **énumération ternaire**, renforçant l'idée d'un souffle cosmique. En clair, la phrase « *le rythme de sang de mon corps dépouillé* » constitue une

métaphore physiologique du rythme, où la pulsation cardiaque devient métronome du vers. Cette organicité rythmique est consolidée par la **paronomase et l'allitération** : « *trémulsion des balafons / accord des cordes et des cuivres qui semble faux* », où le /k/ et /s/ intensifient la matière sonore. De fait, le terme « *swing* », répété avec insistance, opère comme **mot refrain**, à la fois symbole diasporique et empreinte du jazz afro-américain, rythmé et syncopé. Dans l'empreinte de l'oralité incantatoire, l'énonciation poétique se fait rituel d'appel et d'invocation. Le poète déploie une adresse vocative et anaphorique qui transforme le poème en cérémonie de parole, convoquant le collectif et les figures ancestrales pour instaurer un effet de sacralisation et de performativité textuelle, comme en témoigne l'occurrence ci-dessous : « *Masques ! Ô Masques ! / Masques noirs masques rouges, vous masques blanc-et-noir / Masques aux quatre points d'où souffle l'Esprit / Je vous salue dans le silence ! / Et pas toi le dernier, Ancêtre à tête de lion* » (Senghor, 1945, p. 31).

Dans le poème « *Masques ! Ô Masques !* » s'ouvre sur une série d'apostrophes directes, marquant une **énonciation vocative** fortement ancrée dans l'invocation rituelle. L'usage de « *Masques noirs masques rouges, vous masques blanc-et-noir* » révèle une **gradation chromatique symbolique**, articulant une dimension esthétique à un appel sacré. Cette répétition, à valeur anaphorique, agit comme **formule d'incantation**, installant un phrasé oratoire. L'interjection « *Ô* » fonctionne comme marque d'intensité affective et sacrée, associée à une voix collective qui convoque les ancêtres. En l'occurrence, l'énoncé « *Je vous salue dans le silence !* » révèle une **parole paradoxale**, performative dans son retrait même, qui inscrit la voix dans un silence porteur, propre aux pratiques liturgiques africaines. Il faut remarquer que le vers senghorien affirme une esthétique où le geste rituel, la corporéité expressive et la mise en scène du corps deviennent des vecteurs d'énonciation poétique. Ce corps, en tant que prolongement de la voix, incarne une parole sacrée, issue des traditions africaines où rite et verbe fusionnent. Cette dynamique corporelle inscrit le poème dans une performativité symbolique et communautaire. En illustre l'occurrence suivante :

Qui rythmait la théorie en fête des Morts / Des tirailleurs jetaient leurs
chéchias dans le cercle avec / Des cris aphones, et dansaient en flammes
hautes Mes sœurs Tening-Ndyaré et Tyagoum-Ndyaré / plus claires
maintenant que le cuivre main-tenant que le cuivre d'outre-mer (Senghor,
1945, p. 42).

Ici, le poète évoque une scène cérémonielle : « *Des tirailleurs jetaient leurs chéchias dans le cercle avec / Des cris aphones, et dansaient en flammes hautes* ». Ici, l'oxymore « *cris aphones* » traduit une métaphorisation de l'émotion muette, dans la mesure où il suggère une intensité qui excède le

verbal et substitue au cri articulé une expressivité corporelle. Cette intensité se prolonge dans l'image « *dansaient en flammes hautes* », qui, relevant de l'hypallage métaphorique, projette la gestuelle dans une verticalité incandescente, quasi-transcendante. S'y ajoute l'adresse aux sœurs, « Mes sœurs Tening-Ndyaré et Tyagoum-Ndyaré », qui instaure une allocution à valeur rituelle, d'autant plus marquée qu'elle s'accompagne d'une prosodie de l'hommage. Au reste, l'épithète « *plus claires maintenant que le cuivre* » produit un double effet, à la fois comparatif et laudatif, et participe ainsi à une poétique de la mémoire transfigurée.

Par conséquent, le vers du poète de la Négritude se prolonge ainsi dans une hybridité linguistique qui, loin d'être une simple juxtaposition de codes, devient un acte créateur de sens. Cette hybridité contribue à la dimension performative du poème, où les signes linguistiques deviennent les porteurs d'une double culture, une rencontre entre l'héritage colonial et les traditions africaines.

La création poétique du président-poète se singularise aussi par une hybridité linguistique intensément marquée, entendue dans son acception historique et lexicographique comme l'association d'éléments issus de langues distinctes. En effet, le terme « *hybride* », dans son sens linguistique, a d'ailleurs été utilisé pour la première fois par Vaugelas ([1647] 1981, p. 273), qui, examinant des expressions telles que *au préalable* ou *préalablement*, écrivait : « [...] ils [ces mots] avaient quelque chose de monstrueux en ce qu'ils étaient moitié latins et moitié français, quoiqu'en toutes les langues il y ait beaucoup de mots hybrides [...] ou métis ».

Dans la poésie de Senghor, cette hybridité ne s'exprime pas seulement au niveau lexical, mais se déploie de manière plus subtile à l'échelle intraphrastique, par l'insertion d'items relevant de sa langue matricielle. Il en résulte une strate discursive où le français poétique devient le lieu d'une co-présence idiomatique, marquant ainsi une poétique du tressage linguistique, où s'entrelacent rythmiquement des échos sérères et des structures françaises dans un métissage sémiotique fécond.

Cette tension entre les codes linguistiques donne lieu à un véritable phénomène d'*hétérolinguisme*, entendu, selon Rainier Grutman (1997), comme « *la présence dans un texte d'idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soit, aussi bien que de variétés (sociales, régionales ou chronologiques) de la langue principale* » (1997, p. 37). Cette hétérogénéité langagière s'incarne dans la textualisation d'un lexique issu de la langue seerer, révélant un ancrage identitaire profond et une volonté de réhabiliter la mémoire linguistique originelle. En témoignent les occurrences ci-après :

Je me rappelle la danse des filles nubiles / Les chœurs de lutte – oh ! la danse finale des jeunes hommes, buste / Penché élancé, et le pur cri d'amour des femmes – **Kor Siga !** / Des cris aphones, et dansaient en flammes hautes / Mes

sœurs **Tening-Ndyaré** et **Tyagoum-Ndyaré**, plus claires maintenant que le cuivre main-tenant que le cuivre d'outre-mer / Je ne garde que le curé noir dansant/Et sautant comme le Psalmiste devant l'Arche de Dieu / Comme les Ancêtres à la tête bien jointe / Au rythme de nos mains : « **Ndyagâ-bâss ! Ndyaga-rîti.** / Et tamtam voilé, la respiration au loin de la Nuit. / Toi **Tokor Waly**, tu écoutes l'inaudible / Et tu m'expliques les signes que disent les Ancêtres / Dans la sérénité marine des constellations (Senghor, 1945, p. 19).

Ces occurrences révèlent, au-delà d'une simple variation lexicale, une co-présence idiomatique profondément enracinée dans l'esthétique senghorienne. Il ne s'agit point d'une juxtaposition mécanique de langues, mais d'un tressage linguistique subtil où des éléments du seereer s'insèrent au cœur du français poétique, conférant au texte une épaisseur hétérolingue. Comme le suggère Rainier Grutman, l'hétérolinguisme désigne « la présence dans un texte d'idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soit », mais ici, l'opération langagière va plus loin : elle relève d'une hybridation constitutive, d'une co-présence linguistique organique et dialogique.

Dans l'extrait précédent, l'interjection « **Kor Siga !** », surgie en clôture du vers, opère comme une exclamation rituelle, chargée d'une intensité émotionnelle et d'une mémoire communautaire. Cette intrusion du seereer, non traduite, marque une déterritorialisation du français, que l'élan poétique plie à l'expressivité africaine. Ce type de surgissement codique, vitalisé par la parole vive, rejoint ce que Lilyan Kesteloot (1992) identifie comme l'un des procédés fondamentaux de la poésie orale ouest-africaine, où les éléments de langue locale fonctionnent comme des ancrages culturels performatifs, porteurs d'une densité symbolique irréductible à la seule dimension linguistique.

Les anthroponymes « **Tening-Ndyaré** » et « **Tyagoum-Ndyaré** » apparaissent sans glose, assumant pleinement leur opacité sémantique. Ces noms propres, en résistant à l'assimilation, manifestent un refus de l'uniformisation linguistique et participent d'une stratégie d'enracinement identitaire. Ils inscrivent, dans la langue de l'ancien colonisateur, une trace vive de la langue maternelle, irréductible à toute traduction. À ce titre, Ibrahima Sarr (2013) souligne que les noms propres mobilisés dans les littératures africaines francophones revêtent un intérêt majeur, non seulement sur le plan linguistique, mais aussi au regard de leur portée socioculturelle et anthropologique : ils véhiculent des fragments d'univers, condensent des visions du monde et activent des réseaux symboliques propres aux cultures d'origine.

Dans le discours du poète, l'auteur déploie une imbrication des codes linguistiques d'ordre spirituel : la référence au « **Psalmiste** » biblique s'enchevêtre avec l'évocation des « **Ancêtres** », puis se voit relayée par une séquence incantatoire : « **Ndyagâ-bâss ! Ndyaga-rîti** ». Ces énoncés rituels, scandés dans une syntaxe détachée, réactivent l'oralité africaine et installent dans le poème un souffle choral, mémoriel et sacré. La langue se fait alors

liturgie, portée par une énergie collective. Du reste, le poète met en scène une parole chamanique, incarnée par « **Toko Waly** », figure tutélaire qui déchiffre les signes inaudibles légués par les Ancêtres. L'hybridité ici se fait cosmique : elle ne concerne plus seulement les unités linguistiques, mais affecte la structure même de la pensée, fondée sur une logique symbolique propre aux épistémès africaines.

3. Poétique du métissage

Le vers senghorien s'inscrit dans une poétique du métissage, non comme une simple juxtaposition de référents culturels distincts, mais comme un processus dynamique où les formes discursives africaines et occidentales s'interpénètrent et se transforment mutuellement à travers un échange symbolique. Ce dialogue créatif donne naissance à un espace textuel hybride, conçu comme un lieu de traduction transculturelle, où se déploient des mécanismes complexes de transfert sémantique, de décentrement de l'énonciation et de re-sémantisation de l'imaginaire. Dès lors, ce croisement de systèmes symboliques se transforme en un champ de négociation identitaire, dans lequel s'élabore une poétique de l'entre-deux, capable de réconcilier des appartenances multiples dans une logique de la différence. À cet égard, Marie-Madeleine Marquet (1983) met en exergue que cette dynamique métissée dépasse la simple coexistence culturelle pour s'imposer comme un processus d'hybridation renouvelant formes et rythmes poétiques tout en incarnant une mémoire collective plurielle.

3.1. Repère éthnotexte

Dans le cadre de l'analyse des textes littéraires, la notion d'éthnotexte signifie :

Par éthnotexte il faut entendre avant tout des textes oraux, littéraires ou non, dialectaux ou français, ayant une valeur d'information ethnologique, historique, linguistique. Mais la notion d'éthnotexte s'applique aussi aux sources écrites éventuelles : par exemple, carnets de chansons, cahiers de recettes, de secrets, livres de raison, correspondance... (Bouvier et Ravier, 1976).

Ces textes sont profondément ancrés dans des traditions culturelles, des systèmes de croyances et des pratiques sociales propres à une communauté donnée. Ils vont au-delà de la simple dimension linguistique en intégrant des significations et des symboles qui sont intimement liés à l'identité collective d'un groupe ethnique ou national. En témoignent les items ci-dessous :

Masques ! Ô Masques ! / Masques noirs, masques rouges, vous masques blanc-et-noir, / Masques aux quatre points d'où souffle l'Esprit, / Je vous salue dans le silence ! / Vous distillez cet air d'éternité où je respire l'air de mes Pères. / Voici que meurt l'Afrique des empires – c'est l'agonie d'une princesse pitoyable. / Et aussi l'Europe à qui nous sommes liés par le nombril. / Que nous répondions présents à la renaissance du Monde, / Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche. / Nous sommes les hommes de la danse, / Dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur (Senghor, 1945, p. 31).

Le poète érige le terme « *masque* » en symbole sacré de la culture africaine. Il constitue ici un repère ethnotextuel majeur, porteur d'une profonde charge symbolique et spirituelle. Ce symbolisme se manifeste notamment par la reprise anaphorique du vocable, introduite par une interjection marquant la forte implication du sujet énonciateur. En invoquant les « *Masques noirs, masques rouges, vous masques blanc-et-noir* », ce dernier convoque un héritage ancestral, une mémoire collective proprement africaine, tout en soulignant la tension historique entre tradition endogène et influence occidentale. Il se place dès lors à la croisée du visible et de l'invisible, à l'interface des forces humaines et surnaturelles. L'expression « *masques noir-et-blanc* » ne traduit pas uniquement une dualité chromatique, mais suggère l'ambiguïté des relations afro-occidentales : à la fois oppositionnelles et complémentaires. Par ailleurs, la mention des « *empires* » défunts donne à voir une Afrique sur le déclin, minée par les effets délétères de la colonisation.

L'image poignante de « *l'agonie d'une princesse pitoyable* » confère au passage une dimension tragique, tout en ouvrant une brèche pour penser la fin des systèmes coloniaux et l'émergence d'un ordre nouveau. Du reste, le lien entre l'Afrique et l'Europe, figuré par la formule « *l'Europe à qui nous sommes liés par le nombril* », illustre une dépendance fondatrice, mêlant domination et interdépendance, et témoigne d'une historicité partagée, douloureuse mais constitutive. Par ailleurs, la configuration discursive convoque une **poétique de la réhabilitation**, dans laquelle *la femme noire* assume une double fonction de **figure métonymique de l'Afrique** et de **médium de la révélation identitaire**. Cette poétique s'inscrit dans un cadre énonciatif et symbolique qui dépasse la simple exaltation esthétique pour atteindre une **fonction onto-poétique**, selon laquelle le verbe poétique reconfigure les rapports entre le sujet postcolonial et sa mémoire historique. En atteste cette strophe :

Femme nue, femme noire / Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté / J'ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux / Et voilà qu'au cœur de l'Été et de Midi, / Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col calciné / Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle (Senghor, 1945, p. 21).

Il convient d'observer un **archétype poétique** de la revalorisation de l'Afrique à travers l'image du féminin sacré. Ce texte, véritable matrice d'une parole fondatrice, met en scène un triple mouvement : l'enracinement matriciel, la révélation ontologique et l'irruption sublime de l'identité retrouvée. À travers une parole lyrique intensément chargée de symboles, Senghor propose une vision du corps féminin comme lieu de mémoire, surface d'inscription de l'Histoire et vecteur de renaissance collective. En effet, cette vision repose sur une temporalité biface : d'un côté, l'ombre protectrice de l'enfance (« *j'ai grandi à ton ombre* »), de l'autre, la lumière aveuglante de la révélation (« *je te découvre* », « *ta beauté me foudroie* »). Ce passage ritualisé constitue un **parcours initiatique** dans lequel le corps féminin joue le rôle de **médiation entre le passé et la renaissance**. Ce corps, saturé de **signifiants culturels**, apparaît comme un **corps-sujet**, porteur d'une **mémoire collective** et d'une **ontologie africaine**. Mieux encore, les expressions « la couleur qui est vie » et « la forme qui est beauté » relèvent d'une poétique de l'immanence : la femme n'est pas belle par analogie, elle est beauté en soi, essence incarnée. Comme l'a souligné Lilyan Kesteloot (1986), la poésie senghorienne procède d'une vision où l'esthétique épouse une quête ontologique enracinée dans l'héritage africain, réactivant les figures du mythe, du rite et de l'origine. Ce réalisme ontologique, selon lequel le corps noir est la forme visible d'une vérité africaine, participe d'un processus de revalorisation du référent africain dans l'imaginaire poétique.

S'y ajoute le syntagme expansif « *Terre promise* », qui convoque un **imaginaire biblique mais sécularisé**, dans lequel l'Afrique devient un **espace eschatologique**, à la fois fin et commencement. Cette terre, longtemps perdue ou niée, est ici retrouvée dans l'image du **corps féminin**. Ce geste poétique est éminemment onto-politique : il s'agit d'opérer une récupération symbolique du territoire par l'imaginaire, en substituant aux discours coloniaux de la privation un discours d'appropriation par le sensible. Ainsi, le poète ne « *découvre* » pas un simple lieu géographique, mais un espace de reconfiguration du sujet africain. Dans cette perspective, l'image poétique fonctionne comme un opérateur de sens, un *vecteur intellectuel* au sens de Michel Le Guern (1969), articulant l'abstrait et le sensible dans une visée cognitive. Il est donc essentiel de s'intéresser à l'usage des images analogues et du symbolisme naturel, qui viennent enrichir et compléter la réflexion sur la revalorisation de l'Afrique.

3.2. Images analogues et symbolisme naturel

La réflexion senghorienne sur le langage poétique s'enracine dans une conception profondément **analogique du monde**, où les mots ne se limitent pas à désigner la réalité, mais portent en eux une **puissance de révélation**. À ce propos, François Moreau rappelle que « *l'image, au sens stylistique, est la représentation d'un rapport linguistique entre deux objets* » (Moreau, 1982, p. 12), soulignant ainsi la dimension relationnelle du langage poétique. Dans la postface

d'*Éthiopiennes* (1954), Senghor explicite ce lien fondamental entre image et analogie, en insistant sur le fait que, dans les langues négro-africaines, le mot n'est pas un simple instrument de représentation, mais une entité pleinement signifiante, investie d'une charge ontologique :

Ce pouvoir du verbe apparaît déjà [...] dans les langues négro-africaines, où presque tous les mots sont *descriptifs* [...]. Le mot y est plus qu'image, il est image analogique sans même le secours de la métaphore ou de la comparaison. Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le *sens* sous le *signe*. Car tout est signe et sens en même temps pour les Négro-Africains (Senghor, 1954, pp. 156-157).

Ce propos témoigne d'une **esthétique de l'incarnation sémantique**, où l'image ne constitue pas une médiation, mais se donne comme présence immédiate. Plus encore, le mot se fait générateur de sens par sa seule énonciation, et cette efficacité repose sur une ontologie de la parole : dire, c'est révéler. Dans cette perspective, l'image analogique excède les procédés rhétoriques traditionnels et inscrit l'intuition sensible au cœur même de la création poétique. Dès lors, la nature devient un langage, et le monde, un texte à déchiffrer à travers la densité symbolique de ses formes. En conséquence, Geneviève Lebaud-Kane (1995) précise que l'imaginaire poétique procède d'une expérience vécue du monde, où la parole n'est pas une abstraction mais une force vitale, enracinée dans la mémoire, le rythme et le mythe.

Sur le plan linguistique, Senghor introduit la notion d'image analogique, à laquelle il confère une portée singulière, éloignée de l'acception traditionnelle. Il ne s'agit plus, selon lui, d'une correspondance de type dichotomique, telle que la conçoit la tradition française : « *Pour en revenir à l'image verbale, le français avait pris coutume de souligner l'analogie par un second mot, abstrait, moral* » (Senghor, 1954, p. 156). À rebours de cette médiation conceptuelle, le poète célèbre la force évocatrice immédiate de certains termes, dont la seule profération fait surgir le sens. Cette conception met en lumière la motivation sémantique et la charge intuitive de nombreux lexèmes, qui, sans détour rhétorique, donnent à percevoir et à ressentir.

Sur le plan socioculturel, l'image analogique occupe une place prépondérante dans les langues et l'imaginaire africains, envisagés en contraste avec la rationalité occidentale. S'appuyant sur Frobenius, l'auteur cite, dans la postface d'*Éthiopiennes*, plusieurs vocables à forte charge évocatrice, enracinés dans une expérience sensible originaire, et qu'il intègre à sa poésie comme vecteurs d'incarnation et de mémoire. D'un côté poétique, l'image ne déploie toute sa puissance qu'à travers le rythme, composante majeure de cette esthétique. « *Mais le pouvoir de l'image analogique ne se libère que sous l'effet du rythme. Seul le rythme provoque le court-circuit poétique et transmue le cuivre en or, la parole en verbe* » (Senghor, 1954, p. 158). Dans cette

perspective, l'analogie, selon Philibert Secrétan (1984), ne désigne pas une simple comparaison mais « *une parenté d'essence* », une manière d'« *intérieuriser le réel en le ressaisissant dans une unité vivante* ». Par cette synergie, le verbe devient lieu de transmutation symbolique et d'intuition infra-rationnelle.

À son degré minimal d'intensité, la dynamique analogique senghorienne s'exprime par le recours à la comparaison, figure à la fois clarifiante et structurante. Celle-ci permet au poète d'ancrer des thématiques universelles dans un imaginaire africain singulier, en opérant un transfert sémantique entre un comparé aux contours géographiques indéterminés et un comparant issu d'un référentiel culturel endogène. Ainsi, la topographie désertique du « *Sahara* » est convoquée pour matérialiser *la splendeur des honneurs* : « *La splendeur des honneurs est comme un Sahara* » (Senghor, *Nocturnes*, 1961). Ce rapprochement installe un champ isotopique de l'excès, où la grandeur, tout en étant exaltée, demeure équivoque : l'aridité, la vacuité et l'immensité désorientante du désert venant contrebalancer la majesté apparente. En effet, l'image cristallise un sentiment ambivalent, où l'aspiration à la reconnaissance sociale se double d'un malaise intérieur, presque d'un vertige devant la désolation qu'implique toute conquête isolée de sa source humaine. *De facto*, le désert, dans sa splendeur silencieuse, devient la projection d'un vide existentiel, la figuration d'une soif d'être confrontée à sa propre stérilité. De manière complémentaire, le poète élabore une correspondance affectivo-sensorielle, où la chaleur du corps aimé est comparée à celle d'un *dang*, instrument domestique traditionnel : « *Ma tête sur ton sein chaud comme un dang au sortir du feu* » (Senghor, 1945, p. 17).

L'habitat, se mue en déclencheur de sensualité. Ce contact fusionnel entre « *la tête* » et « *le sein* » n'est pas seulement érotique : il évoque un geste fondateur, celui du retour à une matrice protectrice, à une chaleur originaires où s'abolit toute distinction entre l'être et le monde. Ainsi, l'image glisse du sens vers le sensible, où le mot *dang*, court et dense, résonne comme une forme condensée de l'émotion. Il condense le réel dans une matière sonore brève, mais saturée de charge affective, rappelant par son intensité les instants de bonheur simples, pleins et charnels. Par ailleurs, la comparaison épouse un régime plus énigmatique, empruntant au lexique magique pour instaurer une atmosphère de mystère : « *Je t'ai offert des fleurs sauvages, dont le parfum est mystérieux comme des yeux de sorcier* » (Senghor, *Nocturnes*, 1961). Par cette analogie, l'intime se fait *ethnopoétique* : « *la fleur* », par son parfum, dépasse sa matérialité pour accéder à une dimension magique, à une présence autre. En conséquent, l'œil du *sorcier* figure alors la part inquiétante du désir, son opacité fondatrice. Cet énoncé installe une zone de trouble, où le regard, invisible mais ressenti, fait du sujet *un corps exposé* à des forces qui le dépassent. En substance, cette assimilation agit ici comme un révélateur d'une sensibilité poreuse, hantée par des puissances diffuses, au croisement du mythe et du

fantasme. Au reste, une comparaison hyperbolique à visée expansive mobilise le rythme cyclique du fleuve Niger en crue : « *Je crie la joie étale qui inonde mon cœur plus que Niger en hivernage* » (Senghor, *Nocturnes*, 1961). Ici, « *le fleuve* » devient emblème d'une démesure jubilatoire, et la comparaison, dans son excès même, actualise la dynamique d'un débordement affectif. L'élément naturel, dans son mouvement de crue, sert de mesure à l'intensité d'un état émotionnel impossible à contenir. La *joie étale* – oxymore en soi – devient un flot continu, serein et irrésistible, capable de submerger le sujet. Cette saturation imagée traduit une perte de contour du moi lyrique, fondu dans la totalité mouvante d'un affect qui le déborde et l'excède.

Dans l'économie figurative du discours senghorien, la comparaison repose sur une mise en relation explicite, tandis que la métaphore procède par glissement silencieux, sans recours à un marqueur formel. C'est dans cet effacement du lien apparent que s'inscrit ce que l'on peut nommer métaphore obsédante, figure latente dont l'intensité réside dans la densité sémantique et la vibration affective qu'elle suscite. Les relations qualifiées de « *métaphores obsédantes* » dans l'œuvre d'un écrivain, selon Charles Mauron (1963), renvoient à des figures récurrentes qui révèlent les profondeurs insondables de son psychisme. Ces motifs, loin d'être de simples éléments décoratifs, s'imposent comme des invariants symboliques qui structurent le réseau sémantique et imaginaire du texte. En analysant ces figures dans les poèmes de Senghor, il apparaît que le thème de la nuit excède la sphère d'une inspiration poétique ponctuelle pour s'ériger en une hantise tenace, une véritable charge affective et psychique. Cette hantise se mue en un symbole obsessionnel où l'obscurité dialogue intimement avec l'image féminine, fusionnant ainsi deux pôles symboliques majeurs au sein d'un imaginaire dense et polysémique. Ce croisement métaphorique traduit non seulement une richesse poétique, mais aussi une profondeur psychologique complexe, révélant les tensions internes et les dynamiques inconscientes qui animent la création senghorienne.

La hantise, entendue comme un souvenir répétitif qui s'impose de manière involontaire, se trouve être une structure clé dans l'œuvre de Senghor. Dans la perspective psychocritique, ces « *nuits* » sont des traces de l'inconscient du poète, portant des significations multiples liées à son passé et à son identité. De fait, dans *Que m'accompagnent Koras et Balafong, la nuit* revêt une dimension psychologique et symbolique complexe. Dès lors, Le poème devient un espace où l'inconscient se déploie et se matérialise à travers les symboles de **la nuit** et des souvenirs d'enfance. Loin de son royaume d'enfance, le président poétique se remémore des nocturnes vécues avec *Tokôr'Waly* durant lesquelles s'instruire les mystères de son village : « *Tokor Waly mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis quand s'appesantissait ma tête sur ton dos de patience / Ou que me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signes ?* » (Senghor, 1945, p. 34).

Le syntagme nominal « *les nuits de jadis* » désigne un espace à la fois mémoriel et symbolique, inscrit dans une relation fondatrice entre l'enfant et son oncle. Ce cadre temporel enveloppé d'ombre devient le théâtre d'un apprentissage silencieux, où les « *ténèbres et signes* » n'évoquent pas simplement la peur, mais suggèrent un langage secret, transmis dans l'obscurité. *L'oncle*, figure de médiation, guide à travers cet univers énigmatique, révélant que l'obscur ne signifie pas l'absence de sens, mais sa profondeur. En ce lieu d'opacité dense, l'enfant n'est pas abandonné, mais conduit vers une forme de connaissance qui échappe à la lumière rationnelle. Ce glissement de la pénombre vers la signifiante confère à l'image une puissance affective et initiatique, où la mémoire personnelle rejoint une expérience universelle de l'ombre comme lieu de dévoilement intérieur. Cette obscurité fondatrice, loin d'être synonyme d'égarement, se prolonge dans une vision ambivalente où l'ombre s'unit à la clarté dans une tension féconde. En atteste l'occurrence subséquente : « *Nuit d'Afrique ma nuit noire, mystique et claire et brillante* » (Senghor, 1945, p. 35).

L'univers nocturne prend une densité sémantique qui dépasse le simple cadre de l'évocation poétique. Dans cette occurrence, **la nuit**, désignée dans une anaphore lyrique, cristallise une contradiction apparente entre obscurité et clarté. De surcroît, l'adjonction des épithètes « *mystique* », « *claire* » et « *brillante* » à la « *nuit noire* » révèle un espace polysémique, à la fois opaque et lumineux, sacré et inspirant, dont l'ambivalence traduit l'intériorité du sujet en proie au déchirement. Cela n'est pas simplement celle géographique du continent africain, elle est une figure matricielle : celle d'une mémoire intime, d'un ancrage identitaire, d'une profondeur affective. Cette résonance se prolonge en ces termes : « *Nuit qui délivre des raisons des salons des sophismes, des pirouettes des prétextes, des haines calculées des carnages humanisés* » (Senghor, 1945, p. 37). L'opposition se déplace vers un autre registre : celui de la rupture avec l'univers rationnel, mondain et discursif. L'effet d'énumération produit une montée en tension : les « *raisons* » et les « *salons* » évoquent la posture bourgeoise de la parole réglée, tandis que les « *sophismes* », « *prétextes* » et « *haines calculées* » signalent un monde perverti par l'hypocrisie. **La nuit**, ici, agit comme une force de dévoilement : elle dissout les masques, abolit les faux-semblants et réinstalle une vérité nue.

Dans l'univers métaphorique, l'obscurité devient une figure récurrente à forte valeur symbolique. Elle dépasse sa simple fonction temporelle pour incarner la féminité dans toute sa profondeur sensuelle et mystique. À travers ce motif, le poète opère un transfert sémantique qui confère à la femme noire les attributs du mystère, de la fécondité et de la douceur enveloppante. Cette récurrence, analysable selon la théorie des mythes personnels de Charles Mauron, relève d'un imaginaire obsessionnel où se cristallise un rapport sacralisé au féminin. Dès lors, la représentation s'élabore comme un espace de résonance affective et identitaire, où désir, mémoire et origine s'entrelacent

dans une figure unique et fondatrice. En attestent les exemples suivants : « *O ma Nuit ! O ma Noire ! ma Nolivé* », « *O ma Nuit ! ô ma Blonde ! ma lumineuse ur les collines* », « *Que de cette nuit blonde – ô ma Nuit ô ma noire ma Nolivé* ». « *Nuit d’Afrique, ma nuit, mystique et claire noire et brillante* » (Senghor, 1945, p. 50).

L’évocation de la *Nuit* s’inscrit au cœur d’un réseau symbolique où se mêlent intensément lyrisme, sensualité et charge affective. En effet, le syntagme incantatoire « *Ô ma Nuit ! Ô ma Noire ! ma Nolivé* », repris sous diverses formes, l’érige en figure féminine idéalisée, à la fois réelle et sublimée, dont l’appartenance au registre intime est renforcée par l’usage du possessif. Cette appropriation affective est soulignée par la répétition des apostrophes, conférant à la *Nuit* une présence vivante, presque charnelle. D’ailleurs, la majuscule initiale élève cette entité à un statut quasi sacré, où se fondent les dimensions cosmique, amoureuse et spirituelle. À travers l’oxymore « *ma Noire, ma Blonde, ma lumineuse* », la *femme-Nuit* est construite comme un espace de contradictions, révélant à la fois l’ombre et la clarté, le mystère et la lumière, le désir et l’inquiétude. Ces tensions oppositives traduisent les déchirements du sujet lyrique, dont le discours est traversé par un imaginaire ambivalent. L’assimilation progressive de la *Nuit* à *Nolivé* repose sur un jeu de métonymies sensibles, où le corps féminin devient un territoire symbolique chargé d’émotions enfouies. Ainsi, la *Nuit* n’est plus seulement un décor, elle est intériorisée, affectivement investie, et transformée en miroir de l’inconscient. Mieux, l’expression finale « *ma nuit, mystique et claire, noire et brillante* » condense cette densité poétique et le définit comme un lieu de révélation, un espace mental où se cristallisent à la fois le souvenir, l’absence, la fascination et le mythe personnel.

La notion « excentrique » qu’on colle au vers de Senghor renvoie à une instance poétique qui se tient hors du centre culturel dominant. Il ne s’agit d’un rejet, mais plutôt d’un déplacement, lui permettant de décentrer le langage poétique et d’y intégrer l’héritage africain, aussi bien dans le fond que dans la forme. Cette voix excentrique devient alors le **lieu d’un métissage** : culturel, linguistique, identitaire. En témoignent les occurrences suivantes : « *Choisir ! Et délicieusement écartelé entre ces deux mains amies / – Un baiser de toi Soukeïna ! – ces deux mondes antagonistes / [...] – un baiser de toi Isabelle ! – entre ces deux mains / Que je voudrais unir dans ma main chaude de nouveau* » (Senghor, 1945, p. 48). Le poète évoque, dans cette praxis, son **déchirement intérieur** entre deux figures symboliques : *Soukeïna*, incarnation du monde africain, et *Isabelle*, figure de l’Occident. Ce dualisme féminin incarne la fracture culturelle que vit le *sujet énonciateur*. L’image des « deux mains » que le poète voudrait « unir » cristallise sa volonté d’**harmonisation entre les cultures**, malgré la tension. Il ne s’agit pas d’un choix exclusif, mais d’un geste synthétique, d’un désir de conciliation, au cœur de ce que Hervé Bourges (2006)

nomme la *lumière noire*, pour désigner cette aspiration à unir les contraires sans renier aucune part de soi.

Du reste, cela se transparaît dans l'occurrence subséquente : « *choisi le rythme de sang de mon corps dépouillé / choisi la trémulsion des balafons / et l'accord des cordes et des cuivres qui semble faux / choisi le Swing le swing oui le swing !* » (Senghor, 1945, p. 51). Ici, *le grammairien* embrasse **pleinement son héritage africain**, sans pour autant exclure l'apport occidental.

En particulier, la musique « le **jazz** (swing) » devient **métaphore du métissage**, selon une logique d'ouverture que Jean-Pierre Biondi (1993), fin observateur de la trajectoire senghorienne, désigne comme la *tentation de l'universel* : celle d'un dépassement des identités closes au profit d'un humanisme intégrateur, nourri par la pluralité des héritages. De ce fait, ce dernier revendique ainsi une esthétique où l'africanité s'exprime librement, même dans un monde façonné par l'Occident, dans une logique que Stanislas Adotevi (1972) qualifierait de *négrologie*, c'est-à-dire d'un discours identitaire fondé sur la reconstruction symbolique de soi dans et par le regard de l'Autre.

4. Conclusion

Au terme de cette réflexion, il apparaît que la poétique senghorienne, fondée sur le recours au vers libre, s'inscrit comme une entreprise résolument transgressive, à la fois sur le plan formel, culturel et linguistique. En s'affranchissant des cadres métriques traditionnels, Senghor investit l'espace poétique d'une liberté nouvelle, où la cadence rythmique épouse l'incantation et où l'oralité fonde une esthétique vivante, enracinée dans les traditions africaines.

Cette poétique du métissage se manifeste non seulement dans la configuration stylistique des textes, mais aussi dans l'hybridité linguistique qu'elle instaure : le français senghorien, façonné par l'imaginaire culturel africain, devient le lieu d'une recreation du langage, une langue traversée par d'autres rythmes, d'autres images, d'autres modes de penser. Ce phénomène de créolisation scripturale – où se mêlent français académique, symbolisme africain et dynamique orale – constitue le socle d'une écriture où se conjuguent enracinement et ouverture.

En mobilisant les apports de la psychocritique mauronienne et de la sémanalyse, nous avons en lumière les tensions souterraines entre les strates conscientes et inconscientes du texte, entre le je poétique, les mythes personnels et les référents collectifs. A cet effet, l'auteur de *Chants d'ombre*, en poète du métissage, érige son œuvre en lieu de médiation entre les cultures, les langues et les représentations du monde. À partir de cette perspective, nous pouvons explorer les raisons pour lesquelles Michel Hausser (1987) identifie chez Senghor un mythe personnel structuré autour de la figure du *poète de la nuit*.

REFERENCES

- Adotevi S., *Négritude et nécrologues*, Union générale d'édition, Paris, 1972.
- Biondi J.-P., *Senghor ou la tentation de l'universel. L'aventure coloniale de la France*, Denoël, Paris, 1993.
- Bourges H., *L.S. Senghor, lumière noire*, Éditions Menges, Paris, 2006.
- Bouvier J.C., Ravier X., « Projet de recherche interdisciplinaire sur les ethnotextes du Sud de la France », *Le Monde alpin et rhodanien*, 4, 1-2, 207-212 (1976).
- Diouf M., *Mahawa : Lances mâles. L. S. Senghor et les traditions sérères*, CELHTO, Niamey, 1996.
- Foucault M., *Dits et écrits, 1954-1988, Tome I : 1954-1969*, Gallimard, Paris, 1994.
- Grutman R., *Des langues qui résonnent. L'hétérolinguisme au XIXe siècle québécois*, Fides, Québec, 1997
- Hausser M., *Pour une poétique de la négritude (I)*, FeniXX, réédition numérique, Silex, Paris, 1987.
- Kristeva J., *Séméiotiké. Recherches pour une sémanalyse*, Seuil, Paris, 1969.
- Kesteloot L., *Comprendre les poèmes de L.S. Senghor*, Éditions Saint-Paul, Issy-les-Moulineaux, 1986.
- Le Guern M., *L'image dans l'œuvre de Pascal*, Armand Colin, Paris, 1969.
- Lebaud G., *L.S. Senghor ou la poésie du royaume d'enfance*, NEA, Dakar, 1976.
- Lebaud-Kane G., *Imaginaire et création dans l'œuvre poétique de L.S. Senghor*, Le Harmattan, Paris, 1995.
- Marquet M.-M., *Le métissage dans la poésie de L.S. Senghor*, NEA, Dakar, 1983.
- Mauron C., *Des métaphores obsédantes aux mythes personnels*, José Corti, Paris, 1963.
- Mauron C., *Psychocritique du genre comique*, José Corti, Paris, 1964.
- Moreau F., *L'image littéraire*, Sedes, Paris, 1982.
- Secrétan P., *L'analogie*, PUF, Paris, 1984.
- Senghor L.S., *Chants d'ombre*, Seuil, Paris, 1945.
- Senghor L.S., *Éthiopiennes*, Seuil, Paris, 1956.
- Vaugelas C.F., *Remarques sur la langue française*, Champ Libre, Paris, 1981 [1ère éd. 1647].

VERSUL LIBER SENGHORIAN, O LECTURĂ COMPARATIVĂ A UNEI POETICI SPECIFICE: ÎNTRE SCRITURA TRANSGRESIVĂ ȘI POETICA UNUI METISAJ

(Rezumat)

Poetica lui Senghor se caracterizează printr-un stil transgresiv care rupe cu normele versificației clasice. Adoptând versul liber, Senghor se eliberează de constrângerile metrice tradiționale, punând sub semnul întrebării libertatea formală și ritmul interior. Această subversiune contribuie la un proiect de integrare a referințelor culturale africane. Acest cuvânt viu, marcat de o cadență incantatorie și o muzicalitate organică, fuzionează scrisul și performativul, creând o tensiune între tradiție și modernitate. În această dinamică, poezia lui Senghor devine un loc de metisare unde granițele dintre culturi și forme de exprimare se dizolvă. Acest proces de metisare

investește câmpul lingvistic: coexistența lexicului francez și a imaginațiilor africane, precum și rezonanța ritmurilor afro-africane într-o limbă europeană, redefinesc utilizarea poetică a limbii franceze. Prin această hibridizare lingvistică, bazată pe *Chants de ombre* și *Éthiopiennes*, acest studiu folosește psihocritica și semanaliza lui Charles Mauron pentru a explora profunzimile textului. În acest scop, imaginația poetului-președinte, hrănită de imagini analoge și procese de asimilare directă, abolind cezura dintre lumea umană și cea naturală, redefinesc un spațiu poetic în care limbajul devine locul hibridității culturale și lingvistice. Astfel, textul senghorian poate fi citit ca o reconfigurare a convențiilor poetice, unde oralitatea, muzicalitatea și transgresiunea converg pentru a construi o voce plurală și metisată.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

**LES ÉCRITURES PLURIELLES DE L’HUMANISME
FRANCOPHONE : MAURICIANISME, COOLITUDE ET
INTERCULTURALITÉ DANS LA LITTÉRATURE
FRANCOPHONE MAURICIENNE**

BY

SONIA DOSORUTH*

University of Mauritius,
Department of French Studies

Received: May 13, 2025

Accepted for publication: July 11, 2025

Abstract. Literary texts written during the colonial period of Mauritius, around its independence, and more recently have shown a different perspective of humanism than that developed in *Paul et Virginie* by Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, considered the foundation text for Mauritian francophone literature. However, humanism has veered towards a more specific one, called “Mauritian humanism” as shown by Marcel Cabon during the independence period, by establishing a form of unification of different ethnic groups and cultures in order to depart from divisions. Further in time, the term “coolitude” (coined by Khal Torabully) will show the plural writing of humanism as shaped in Nathacha Appanah’s novel, *Les rochers de Poudre d’Or* whereby the poetics of diversity will refer to the connection with diversity in an intercultural context. Marie-Thérèse Humbert will allow us to grasp the influence of humanism in relation to the Mauritian interculturality which includes distancing from the excessive ethnicisation.

Keywords: mauritianism; identity; coolitude; interculturality; humanism.

*e-mail: s.dosoruth@uom.ac.mu

1. Introduction

La littérature francophone mauricienne trouve sa source dans le pastoral *Paul et Virginie* de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, écrit en 1788, alors même que l'île Maurice, alors l'île de France, est sous colonisation française, et ce depuis 1715. Ce sera dans ce roman que puiseront les écrivains mauriciens pour y inscrire leur propre univers scriptural. Cet ouvrage, qui, selon René Étienne (apud Chevrel, 1979, p. 696), est « [des] plus médiocres et [des] plus lus » recèle tout un univers de références à une écriture humaniste, où les notions de tolérance et d'utopie se côtoient, où l'esclavage est présenté à travers une société créole idéalisée (Montocchio, 2011, p. 52), où la dignité et la valeur intrinsèque de chaque être humain semble mises en évidence. Cette culture humaniste remonte au XIXe s où « [l]’humanisme [décrit] l’idée de la Renaissance selon laquelle l’étude directe des œuvres de l’Antiquité était une partie importante d’une éducation complète (mais pas la seule) » (Cartwright, 2020). Pourtant, même si les personnages sont à la recherche d’une vie fondée sur la morale, sur la quête de « sens [...] de l’identité et de l’altérité » (*supra*), un certain fantasme religieux semble au final la source de leur mort. Les différents textes qui se succèdent à la période coloniale, après l’indépendance et, plus près dans le temps, à la période contemporaine, semblent empreints d’une forme modifiée de l’humanisme qui se dégage de *Paul et Virginie*. Cette étude nous permettra d’appréhender le sujet, dans un premier temps, autour de la perspective d’un mauricianisme humaniste notamment chez Marcel Cabon et ce, mis au contexte indépendantiste. Nous tenterons, dans un deuxième temps, de décrypter les écritures plurielles de l’humanisme sous le regard de la *coolitude* (terme défini par Khal Torabully) mais articulé avec pertinence chez Nathacha Appanah à alors que Marie-Thérèse Humbert permettra, en dernier lieu, de saisir le rayonnement de l’humanisme au regard de l’interculturalité mauricien.

2. Pour une mise en perspective du *mauricianisme* humaniste

Lorsque l’émancipation officielle des esclaves a eu lieu : « Le désarroi se propageait dans les plantations, où la main-d’œuvre se raréfiait et devenait plus exigeante depuis 1820 » (Robequain, 1954, p. 269). Ce manque de main-d’œuvre fut comblé par le *Coolie Trade* (« Commerce des coolies ») où les travailleurs indiens s’engagèrent à travailler sous contrat à Maurice. Pourtant, il semble que les Franco-mauriciens, selon Catherine Boudet et Julie Peghini, « dans un souci d’inclusion dans la nation, procèdent à une édulcoration du passé colonial pour le dépouiller de ses attributs de domination » (Boudet et Peghini, 2011). Même si certains ont voulu atténuer les atrocités de l’esclavage grâce à son « décor exotique » (*idyllic setting*), comme Karl Noël qui décrit l’esclavage mauricien comme un système patriarcal où il n’existerait pas de

maltraitance systématique (Noël, 1954, p. 313), l'Histoire a prouvé le contraire. Quand les Indo-Mauriciens, à la période coloniale, souhaitent l'indépendance, Créoles et Musulmans de l'île s'y opposent avec force de peur qu'une fois le pouvoir entre les mains des hindous qui deviendraient majoritaires, ils perdront leurs prérogatives. Dans sa thèse de doctorat intitulée « Les créoles de l'île Maurice des années 1930 à l'indépendance : processus de construction identitaire d'une communauté » Jérémie Chilin précise :

La répartition de l'espace de Port-Louis, entre groupes musulmans et créoles, est consommée. La peur du "péril indien", alimentée par *Le Cernéen* et l'oligarchie sucrière, est rémanente chez les Créoles. Les Musulmans sont devenus des rivaux avec lesquels les échanges peuvent rapidement tourner à la violence ; les Hindous qui ont réussi à faire main-basse sur l'État sont considérés avec rancœur (Chilin, p. 263).

Alors qu'une politique rétrocessionniste se fait sentir entre 1918 et 1921, les clivages interethniques s'invitent aux débats. Fageol précise même que « [d]'aucuns y voient un mouvement identitaire original qui se construit sur une "ancestralité inventée" et autour d'un imaginaire patriotique pro-français » (Fageol, 2018). Cependant, Joseph Adolphe Duclos va fonder un projet sur le sentiment national appelé le *mauricianisme*, en disant :

Nous occupons dans le monde une place à part. Nous avons une physionomie qui nous est propre. Nous possédons une faculté de rayonnement qui nous permet, bien que nous soyons une minorité, de faire pénétrer au sein des autres races qui habitent notre sol cette culture qui est nôtre. Sous les plis des deux grands drapeaux qui nous abritent, nous nous sommes assimilés des idées et des sentiments appartenant à chacune des deux races, et ce dosage d'éléments divers, harmonieusement mêlés, nous a donné un caractère spécial et a créé le *mauricianisme*, dont nous sommes fiers d'être les représentants. Nous sommes une entité spéciale – ni Français ni Anglais. Nous sommes Mauriciens (Duclos, 1924, pp. 433-434).

Paradoxalement, le *mauricianisme* est fondé par un Franco-Mauricien – le Franco-Mauricien, terme inventé par Hervé de Rauville (1908, p. 32), désigne, à l'île Maurice, les Mauriciens blancs d'origine française – qui clame son appartenance à la culture mauricienne alors que le Franco-Mauricien est enfermé dans sa culture hautement hégémonique et restrictive, revendiquant çà et là une supposée légitimité de sa domination minoritaire, qui serait fondée sur ce que Boudet et Peghini qualifient de « mytho-histoire » (Boudet et Peghini, 2008) par le fait que les Blancs ont été les premiers à coloniser l'île. Voilà que des années plus tard, soit en 1965, alors que l'île est en pleine phase de décolonisation (l'indépendance aura lieu en 1968), Marcel Cabon, écrivain créole, repositionnera les réflexions autour du concept du *mauricianisme*. Son

mauricianisme, qui deviendra presque un leitmotiv, correspond à la recherche d'une unité nationale, qui ne connaisse aucune dimension ethnique, aucune barrière épidermique à travers la reconnaissance du multiculturalisme. En ce sens, il s'inscrit comme étant bien plus qu'une démonstration fantaisiste d'un écrivain qui souhaite apporter du style à son écriture, il s'agit d'une vision très étoffée d'un ressenti, comme un marqueur sociologique. Ainsi disait-il : « Mais pourquoi voulons-nous que l'île Maurice ait pour tous le même visage ? L'île Maurice ne peut-elle être à la fois l'église et le temple, la mosquée et la pagode ? » (Cabon, 1958), comme pour promouvoir la mise en place d'une unification des différentes ethnies et cultures dans le souci de rompre avec les divisions, l'esprit ségrégationniste qui émerge souvent dans des espaces migratoires qui eux-mêmes génèrent des « chocs culturels » qui malgré tout « [remettent] dans une perspective universaliste les identifiants culturels » (Choueiri, 2008). L'esthétique du multiculturalisme mauricien est son humanisme ; on est invité à comprendre le temple lorsqu'on fréquente une église, à saisir la beauté (par-delà la substance matérielle qu'est l'espace physique) qu'est la pagode lorsqu'on fréquente la mosquée. Voilà comment les héritages civilisationnels peuvent donner lieu à de la mixité culturelle sans pour autant être réduits à devenir des arguments dichotomiques appelant perpétuellement à des affrontements, au repli sur soi et à des séparations absolument imperméables. Tout comme son confrère, Malcolm de Chazal, qui, lui aussi s'était rapproché du Parti Travailleurs – perçu comme le parti des hindous en marche vers l'indépendance – Marcel Cabon va naturellement se créer des ennemis dans la communauté des Créoles, comme Chazal chez les Franco-mauriciens. C'est ainsi que, dans le roman de Marcel Cabon intitulé *Namasté*, l'humanisme sera mis en évidence à travers le personnage principal Ram.

Alors que l'histoire de la période précédant l'indépendance a démontré une tendance à une inflation du rapport à soi et une coupure d'avec l'altérité, Ram est l'incarnation du parfait humaniste. Au prénom hautement symbolique, il fait référence à la septième incarnation de Vishnu – Le héros Rama, écrit Romila Thapar, « était maintenant désigné comme un avatar, une incarnation de Vishnou, l'une des deux principales divinités de l'hindouisme puranique alors émergeant » (Thapar, 2013) –, dieu du panthéon hindou, celui qui maintient l'univers, et, à sa huitième incarnation, Krishna qui « jouait de la flûte » (Cabon, 1981, p. 17) pour magnétiser ses bergères. (“The sequence of the Lord's specific Avatars is mentioned in the following texts: Matsya Purana Chapter 47; Vayu Purana Chapter 36 Part 2; Skanda Purana Chapter 19; and Brahmanda Purana Chapter 73, Upodgatapada” [Singh, 2024, p. 8] et “Lord Krishna, emphasized the fundamental truth of this path—the life of births and deaths leading to immortality—during the 28th Dwapara Yuga of Vaivasvata Manvantara. Lord Krishna is regarded as Lord Vishnu's eighth avatar (incarnation) in Hindu mythology” [Singh, 2024, p. 15]) C'est à toute la

communauté qu'il parvient à porter des valeurs universelles, qui, elles, ne connaissent ni barrières communautaires ni ségrégations basées sur la richesse. C'est en assurant les revendications identitaires qu'il replace l'Homme au centre du monde. Comme le précise Hazareesingh :

Le poète qui en lui naissait, découvrait alors, inconsciemment, en ses frustes et misérables compagnons, pour la plupart d'humbles tâcherons de la terre, de secrètes affinités. C'est certainement parmi eux qu'il aura choisi les types humains dont il devait faire les personnages de son œuvre maîtresse. (Hazareesingh, 1981, p. xi).

D'emblée, verrions-nous chez Cabon le refus d'une catégorisation voire parcellisation chez l'homme. Loin de lui d'ailleurs de vouloir promouvoir les singularités raciales au détriment des singularités idiosyncrasiques des uns et des autres. Par exemple, Cabon n'aurait pas véhiculé des idées jugées racistes et extrêmes, comme chez Charles Richet, qui, dans *La Sélection humaine*, disait falloir : « une autorité [pour] condui[r]e l'élimination des races inférieures (la race jaune, et surtout la race noire), puis celle des "anormaux" » (cité par Pichot, 1995). On sait que ce sont les classifications de la sorte qui ont mené à certaines idéologies extrêmes dont certaines sont toujours vivantes.

Lorsque Ram hérite des lopins de terre de son oncle Shive, à son décès, il va devoir se battre contre tout un village pour se faire accepter. La vie paysanne va prendre soudain une autre dimension. Alors que les Indiens ont quitté l'Inde pour immigrer à Maurice, Rama quitte son village pour immigrer vers celui de Shive. En cela, cet acte est grandement emblématique ; comme un double exil, afin de trouver l'étranger qui réside en lui et de mieux saisir la cohabitation du moi et de l'Autre. Cette expérience hautement ambivalente permet de saisir les sinuosités de cette micro-société. Il y a comme une rupture d'avec un *ante*, une mise à l'écart de son ego afin de pouvoir naviguer à travers les déplacements souvent compliqués des passages difficiles voire des ruptures dont l'horizon d'attente est souvent nourri par son propre imaginaire. Ce sera Ram, la pierre angulaire de la construction de la société mauricienne. Son « *Namasté* » – le bonjour en hindi –, qui fait tomber le mur entre la communauté et les autres, lui permet, peu à peu, de s'intégrer dans cette communauté froide et intolérante. Bienveillant, ouvert aux autres et curieux, Ram respecte le monde auquel il est opposé, étape nécessaire à la concrétisation de son rêve. Le travail devient le sens premier de sa vie, la terre-mère et la terre-nourricière permettront à cette fusion d'avoir lieu. Et, comme dans un processus de cause à effet, tout s'enchaîne. Son « *Namasté* » qui colmate les brèches et qui soigne les imperfections finit par effacer les différences : « Ce qui est certain c'est qu'à son "*Namasté*", un jour, a répondu un "*Namasté*" plus clair » (Cabon, 1981, p. 22). Atténuer cette aliénation de son peuple tout en aiguisant son autodétermination, à travers son positionnement et ses engagements, tel est le

regard humaniste que porte Ram à son peuple ; son *mauricianisme* repose sur l'importance de faire un « acte de reconnaissance » (Joubert, 1991, p. 153) en dépeignant pour la première fois, dans l'histoire de la littérature francophone mauricienne, l'image de l'Indo-mauricien fondée sur une démarche ethnologique, et surtout moins dépréciatrice que celle véhiculée jusqu'alors par les écrivains Franco-mauriciens, pour « une vérité qui réconcilie le sensible et le concept, et qui s'apparente parfois à une vision » (Toffin, 1989, p. 35). Le *mauricianisme* va éclore lorsque tous écouteront Ram pour construire une école appelée *baïtka* car Ram, en grand visionnaire, avait compris que l'éducation allait donner à la vie de leurs enfants un tout autre sens et que cette vie ne se limiterait plus à un ghetto infranchissable. Et l'école deviendrait également le lieu pour valoriser la culture (indienne) de leurs ancêtres tout en la *mauricianisant* : « il confondait l'*Himalaya* avec *Mouria Pahar* et le *Gange* avec la *Rivière des Lataniers* » (Cabon, 1981, p. 48). La confusion vient du fait que Ram retrouve dans une montagne et une rivière locales, une allusion directe à une montagne et une rivière situées en Inde. D'abord, le rapprochement est fait entre l'*Himalaya*, qui, dans la religion hindoue, serait la source de la rivière sacrée indienne (le *Gange*) et la montagne locale appelée *Pieter Both* (ou *Mouria Pahar* dans la langue indienne). Puis, le rapprochement est effectué entre le *Gange* et la *Rivière des Lataniers*, petite rivière située à la périphérie de la capitale, Port-Louis.

Le *mauricianisme* prégnant de l'œuvre de Marcel Cabon résidera ainsi dans la réunion des communautés rendue possible grâce à Ram pour le deuxième grand chantier : la construction d'une route. Presque comme dans un monde irréel où l'on réconcilie l'homme avec lui-même, en faisant abstraction de l'argent pour la réalisation des projets, Cabon a su mettre l'Histoire au centre de son entreprise littéraire tout en permettant de percevoir l'Autre dans le Même, dans une île devenue soudain petite, où certains cloisonnements méritent de se disloquer. Le dialogue des cultures passe avant tout chez Marcel Cabon par ce mouvement de sympathie qui le caractérise et qui le pousse à comprendre l'univers des Indo-Mauriciens. C'est comme s'il mettait en avant une histoire de l'universalité, celle d'un grand humaniste qui décortique les schèmes de pensée des uns et des autres.

3. Les écritures plurielles de l'humanisme : le *mauricianisme* qui nourrit la notion de *coolitude*

Au-delà de la perspective régionaliste que projette Marcel Cabon dans son roman *Namasté*, et avec le rayonnement du *mauricianisme*, une autre forme d'humanisme va se manifester : la *coolitude*. En effet, dans la même sphère scripturale valorisant la construction de l'entité mauricienne, il y a eu, à la décolonisation, un regain d'intérêt pour l'*engagisme* ou l'arrivée des immigrants indiens à Maurice. Lorsque les premiers ouvriers agricoles arrivent à Maurice

au XIXe siècle, « [l]es termes des contrats stipulaient en principe cinq ans de travail et après il était prévu qu'ils retournent en Inde aux frais des colons... » (Cabrera Reyes, 2015, p. 11). Les Indo-Mauriciens constituant alors la majorité démographique dans l'île, c'est ainsi que la perspective de l'expérience indienne de l'histoire des plantations va concevoir des articulations épistémologiques de cette présence. Le mot « coolitude », dérivé du mot « coolie » qui, en hindi et en Extrême-Orient signifient « engagé », sera créé par Khal Torabully, en 1992, dans son texte *Cale d'étoiles* : « Par coolitude, je veux dire cet étrange fracas de langue qui craquèle le for intérieur de millions d'hommes pour une histoire de cristaux et d'épices, de tissus, et de bouts de terre » (Torabully, 1992, p. 29) ou encore qu'il est : « impossible de comprendre le cœur de la coolitude sans épouser le contour de la traversée océanique des coolies » (Torabully, 1996, p. 13).

Le mot fera référence à la diversité culturelle issue des expériences diasporiques après l'abolition de l'esclavage. En octobre 2006, le gouvernement mauricien et l'*Aapravasi Ghat* (le Dépôt des immigrants indiens) décident de convaincre l'UNESCO d'accepter la création de la Route de l'Engagé (*l'International Indenture Route*), en mettant l'accent sur l'humanisme de la diversité, tout en soulignant « les valeurs de résilience et de diversité que ces pauvres hères ont colportées dans une trentaine de pays » (Torabully, 2014). Si, pour Cabon, l'humanisme du divers a comme élément déclencheur le fait que ce soit un Créole qui aborde des personnages d'origine indienne ainsi qu'une habilité à démontrer une très grande connaissance de la culture indienne, la coolitude de Khal Torabully a pour objectif de mettre en évidence l'expérience de l'engagisme telle que vécue par les immigrants indiens après l'abolition de l'esclavage. Si l'humanisme du divers telle que véhiculée par Cabon promeut un équilibre ethnique (et éthique) à travers un rééquilibrage de la représentation des différentes communautés locales (et notamment la valorisation de l'Indo-Mauricien dans la littérature), l'humanisme de la diversité aurait, quant à lui, une plus grande portée dans la mesure où il s'inscrit dans le grand voyage qu'effectue les Indiens dans les pays où ils ont travaillé. Il pourrait ici incarner l'esprit d'Alain Renaut, qui, dans son ouvrage *Un Humanisme de la diversité. Essai sur la décolonisation des identités* (2009), pense « le passage de la thématique de l'identité individuelle ou collective à celle de la diversité humaine » (Renaut, 2009, p. 249). Comme un point de départ, la coolitude a donné lieu à d'innombrables perspectives véhiculées par d'autres auteurs dont Nathacha Appanah, dans *Les rochers de Poudre d'Or* (2003). Ce roman, au titre évocateur d'ailleurs, fait directement référence à la promesse faite aux Indiens de l'Inde qu'en allant à l'île Maurice – le *Merich* d'alors – ils trouveraient de l'or sous les rochers. Khal Torabully disait d'ailleurs : « la créolité est à la *négritude* ce que la coolitude est à la *l'indianité* » (Carter and Torabully, 2002, p. 152) car, comme l'indique Mathieu Claveyrolas, « [à] la métaphore de la "pierre", associée à la *négritude*, Torabully préfère celle du rhizome, avec son

absence de racine unique et “prédatrice”, développée par Glissant (1990) comme définition de la créolité » (Claveyrolas, 2013, p. 35).

C’est dans un décor restreint et à l’atmosphère lourde qu’Appanah démontre comment le Docteur Grant, médecin à bord du navire, pose un regard en même temps réaliste que déshumanisé de l’expérience de la traversée : « J’ai pensé que si la misère devait avoir une odeur, ce serait celle-là » (Appanah, 2003, p. 105). Comme s’il s’agissait de définir le plus explicitement possible les conditions inhumaines que subissent les immigrants lors de la traversée de l’océan Indien pour rejoindre l’île Maurice et de démontrer comment l’homme perd son âme alors que son corps perd son caractère physique pour ne devenir qu’une odeur pestilentielle, ultime trace du voyage accompli. Alors que les Indiens sont amenés à voyager ensemble pour traverser l’océan Indien, on ne peut occulter l’un des aspects sombres de ce voyage : une obligation d’être ensemble même si les différences sont évidentes. Il faut ajouter ici que l’œuvre de Nathacha Appanah est construite en deux parties : la première partie est composée de six chapitres et la seconde partie de huit chapitres. Si l’histoire des chapitres est racontée d’un point de vue omniscient, seul le dernier chapitre de la première partie intitulé « Ma trousse de médecin contient le strict minimum » est raconté du point de vue du Docteur Grant, qui est également personnage de l’histoire. Ce chapitre aborde la traversée de l’océan Indien par les Indiens pour rejoindre l’île Maurice. Ainsi le second narrateur, le Docteur Grant, précise qu’il y avait « assez [de] bagarres auxquelles les Indiens se livrent parce qu’ils veulent tous se taper la même femme » (Appanah, 2003, p. 82). La complexité se situe notamment au niveau des personnages eux-mêmes parce que les voyageurs sont de différents milieux sociaux. Il y a Badri Sahu, le jeune joueur de cartes, qui s’est sauvé de chez lui après avoir volé de l’argent de sa mère (qu’il a misé à une partie de cartes qu’il perd), Vythee Sainam qui souhaite rejoindre Jay, son frère, qui travaille sur la propriété de M. Desveaux à Maurice, ou encore Chotty Lall dont le père avait emprunté de l’argent au *zamindar* (propriétaire terrien) pour marier ses filles. Et comme le stipulait le contrat, « l’on troquait sa chair, son labeur et parfois la chair et le labeur de ses enfants contre de l’argent » (Appanah, 2003, p. 40). Chotty Lall est rapidement piégé par ce système. Il y a également Ganga, la princesse de Sira, qui fuit son village lorsqu’à la mort de son jeune époux, elle est vouée à brûler vive avec lui.

Ce qu’Appanah démontre est l’injustice créée par des non-dits comme celle des interdits sociétaux, mais surtout l’aspect inhumain de la vie dans une Inde pétrie de traditions. La poétique de la diversité fait d’abord référence à la mise en relation du divers dans un contexte interculturel. La dialectique assure-t-elle une individualisation qui est respectée et enrichie à travers les échanges multidirectionnels ? Est-ce que les identités narratives convergent vers une unicité pour combattre l’oppression de l’Autre ? D’un point de vue historique, nous pouvons constater que la politique des Britanniques d’exiger des taxes sur le système de *zamindar* ne pouvait que mieux diviser les Indiens. (Il serait

intéressant de noter qu'à l'époque coloniale, les caractéristiques féodales et semi-féodales héritées des Moghols existaient toujours en Inde. Il existait alors quatre catégories de propriétés foncières : Les *Khas* (terres d'État), les *Jagir* ou *Inam* (terres allouées aux propriétaires féodaux), les *Zamindar* (terres aux collecteurs d'impôts et « fermiers généraux ») et les terres occupées par les paysans. Voir *Politiques agricoles : économies émergentes et pays en transition*, 1999, p. 73.) Aussi, les recruteurs (*maistrs*) servaient-ils les Anglais afin de s'enrichir (Appanah, 2003, pp. 36-37), ce qui crée dès le départ une grande diversité à travers les personnages « bariolés » par leurs personnalités. L'interaction entre celles-ci donne lieu à une vision dynamique du monde et à une communauté d'origine identique mais ayant des stratégies de survie diverses. L'éloignement et l'insularité future semblent convoquer un morcèlement idéologique. (Pourtant, la réalité de l'Histoire de Maurice semble porter un autre regard sur ce grand voyage tel que le précise Anouck Carsignol-Singh (2014) : « Unis par le souvenir nostalgique de l'Inde, l'expérience traumatique du voyage, et les mêmes conditions de vie et de travail, les Jahaji Bhai ("les frères de navire") partagent une solidarité de circonstance et un sentiment de fraternité qui priment sur les clivages ethno-religieux »). Cela se complexifie davantage lorsque l'indianité se situe au centre de la relation avec l'Autre ou quand l'Autre se situe à l'intérieur du Même. Alors que les personnages semblent se diviser au sein même du groupe, ils ne se rendent pas compte qu'ils donnent plus de pouvoir au médecin, le Docteur Grant, qui les abhorre (Appanah, 2003, p. 79). La *coolitude*, dans sa perspective de création d'une nouvelle approche à l'identité, réinvestit le discours matriciel entre le pays d'origine et le pays d'adoption. Le *coolie* est perçu de manière dépréciatrice par le colon, qui affirme sa supériorité : « Quand comprendrait-il que ce sont eux qui doivent apprendre de nous ? Quand comprendrait-il que ces peuples-là sont nos esclaves, que nous les avons vaincus ? » (Appanah, 2003, p. 91).

Sans aucun doute, tout en s'accommodant à l'Autre dans sa perspective de la vie, se reconnecter avec son univers d'origine symbolise pour l'Indien une reconstruction dans le but d'imposer sa présence. Sa participation à la société de l'Autre et son refus de se faire traiter comme un sauvage par le colon démontrent cette volonté de se réaffirmer comme un humain. Il y a les rites et traditions, comme lorsque ceux qui furent à bord de l'Atlas entonnèrent trois fois le chant funèbre dans leur langue d'origine : « Ram Nam Satya Hai », qui signifie « le nom de Ram est grand », à la mort de Chotty Lall, en lui mettant du vermillon au front ou en s'apitoyant sur le fait de ne pouvoir « brûler [l]es corps » (Appanah, 2003, p. 138), ou encore, lorsque les femmes portaient le vêtement traditionnel, le « sari » et l'homme, le « dhoti », et même quand les immigrants « refusent la viande » (Appanah, 2003, p. 114). Mais, est-ce que la perspective de la *coolitude* qui suppose une position égale entre le traitement égal accordé à tout homme est réellement respectée par le colon à Maurice ? Y

a-t-il eu, une fois sur l'île, une position d'égalité à mesure que la société s'est complexifiée dans la communauté qui s'est métissée ? Si elle se sauve du bûcher, évite de justesse d'être violée par le Dr. Grant sur l'*Atlas*, une fois à Maurice, Ganga ne peut plus se sauver. L'île comme destination finale s'avère une prison pour plusieurs d'entre eux : Ganga est violée par Hippolyte Rivière, son propriétaire, Vythee Sainam ne sera jamais autorisé à aller rencontrer son frère et Badri Sahu, qui se sauve après avoir été frappé par le contremaître parce qu'il ne pouvait pas travailler sous le soleil des tropiques, finit par être repéré par les *hubshis* (esclaves) qui n'hésitent pas à le retourner, à son maître, pour de l'argent.

4. Le rayonnement de l'humanisme à travers l'interculturalité

L'interculturalité, qui est devenue une partie intégrante de l'évolution de la société mauricienne, implique le fait même de vivre en communauté avec des personnes qui sont issues d'origines diverses, aidant probablement à mettre à mal l'homogénéité idéologique de certains – Alexandra de Cauna observe comment le gouvernement mauricien, afin de faire vivre cette notion encore abstraite jusque-là, « a décidé de favoriser l'émergence de nouveaux types d'équipements publics en matière de culture et d'intégration, à l'image des centres interculturels » (de Cauna, 2004). Cependant, le fait de vouloir réduire l'Autre au Même serait la difficulté majeure de cette interculturalité. Le *mauricianisme* a mis en avant l'appropriation des valeurs de pensées universelles où l'écrivain d'origine africaine valorise l'indianité dans son œuvre, où la coolitude à son tour suppose un humanisme de la diversité. Or, l'étrangeté que recèle l'Autre a également fait partie intrinsèque de la littérature francophone mauricienne. Il y a, dans le frottement des cultures, le reflet d'une attitude complexe à l'identité comme nous l'avons déjà vu dans *Les rochers de Poudre d'Or*. Les rencontres humaines qui poussent aux contacts interculturels donnent lieu au « syncrétisme et (au) métissage culturel » (Labelle et Dionne, 2011, p. 1). Le *melting-pot* (creuset) qu'il engendre, dans le cadre de Maurice, devrait invoquer le *mauricianisme* qui, lui-même, est porteur du pluralisme culturel. Encore faut-il qu'il y ait la déconstruction des classifications ethniques et surtout communautaristes. Chez Marie-Thérèse Humbert, dans *À l'autre bout de moi*, l'écrivaine joue des oppositions. En mettant en avant la complexité liée au rejet pour appartenance ethnique, elle déconstruit les différences édifiées sur le présumé de la race : « ... quand ça devient trop visible, on dégringole, on n'appartient plus à la caste fermée des "gens de couleur", on est indien, ou noir ou jaune » ou encore : « Nos parents se seraient fait hacher menus plutôt que d'avouer le moindre métissage... » (Humbert, 1979, p. 21).

La notion d'humanisme chez l'écrivaine comporte justement l'élément de rupture ou de mise à distance d'avec l'ethnicisation à outrance du quotidien des personnages. Non seulement met-elle en avant l'exclusivisme de la race

mais également celui de la langue. En mettant en avant toutes les formes de catégorisation, on démontre les différences entre le soi et l'autre, et dans le contexte mauricien, qui a connu une Histoire où l'attachement personnel au passé de chaque composante de la société, a favorisé des frictions, des fractures en son sein alors qu'elle se qualifie fièrement de multiculturelle. Le rapport aux autres est une lutte constante, la reconnaissance de l'autre exigeant l'acceptation des « définitions différenciées de soi-même comme individu dans des contextes singuliers » (Luciani, 2014, pp. 17-37). Les communautés qui composent l'île incorporent dans leurs structures leur conscience historique, une forme de replis et de radicalisme qui entrave la notion même de l'interculturalité. Alors que Cabon valorisait le *mauricianisme* comme une forme d'humanisme en utilisant des expressions locales créoles – « zaffaire mouton n'a pas zaffaire cabri » [Traduction : « On ne peut plaire à tout le monde »] (Cabon, 1981, p. 9), ou encore « carri-massala, pagla et longaniste » [Traduction : « *curry*, fou et sorcier »] (Cabon, 1981, p. 9) –, Humbert démontre comment certains voient l'utilisation de la langue française comme un moyen pour grimper l'échelle sociale : « Comme eux nous parlions français alors que les autres (Noirs, Indiens et Chinois) communiquent en créole » (Humbert, 1979, p. 22). L'Histoire qui met en avant deux sœurs jumelles, Anne et Nadège – métissées blanches et africaines appelées *créoles mulâtres* à Maurice –, raconte combien le métissage est mal perçu, d'une part, par les parents eux-mêmes, et, d'autre part, par les autres Mauriciens car elles sont nées de « sang impur, hélas ! Juste ce qu'il faut pour coaguler l'infamie » (Humbert, 1979, p. 21). On se souviendra combien l'Histoire aura pendant très longtemps associé le métis à l'animal (Toumson, 1998, p. 88) alors que Léopold Sédar Senghor favorisait une vision moins arbitraire : « Notre vocation de colonisés est de surmonter les contradictions de la conjoncture, l'antinomie artificiellement dressée entre l'Afrique et l'Europe, notre hérédité et notre éducation. C'est de la greffe de celle-ci sur celle-là que doit naître notre liberté » (Senghor, 1964, pp. 98-103).

Alors que ce roman positionne l'œuvre comme un ethnotexte de référence qui marque bien la position des Créoles après l'indépendance, quand certains pensaient qu'une fois le pouvoir entre les mains des hindous devenus majoritaires, les Créoles deviendraient des parias. Et ce roman rejoint celui de Bernardin de Saint-Pierre (Bernardin de Saint-Pierre, 1966) dans la mesure où le couple gémellaire Paul et Virginie va mourir. Quand « Nadège reste l'Orientale, et [Anne] l'Occidentale, il y a tant de « désirs contradictoires ! » » (Humbert, 1979, p. 331) entre les deux sœurs et le fait même de « tuer » le personnage Nadège (qui meurt après un avortement) répète l'acte où Bernardin de Saint-Pierre « tue » Virginie, comme Cabon « tue » Ram. Dans la perspective d'une île multiculturelle où le dialogue des communautés serait perçu comme garant du succès de l'interculturalité, où les valeurs humanistes comme la tolérance, le respect mutuel ou le règlement pacifique des conflits seraient des facteurs clés pour la réussite de ces espaces, nous observons que les

inégalités sociales et autres formes de discriminations continues compromettent ce processus de l'interculturalité. Lorsque la relation sororale est remise en question sur le fait même du questionnement de la relation du soi à l'Autre, il existe une sérieuse remise en question du processus même de l'interculturalité. Francisco Fistetti de ce fait pense « que le multiculturalisme renvoie généralement à la coexistence de plusieurs cultures au sein d'un même espace géopolitique » et que « l'interculturalité désigne la dynamique qui, en activant les échanges et les relations réciproques entre les groupes de la mosaïque multiculturelle, brise l'ethnocentrisme et ses préjugés » (Fistetti, 2008, p. 132).

5. Conclusion

L'île en tant qu'espace clos a certainement favorisé des rapports sociaux de domination exacerbée. La violence, menée par les propriétaires terriens blancs qui maintiennent leur hégémonie, a longtemps instauré une méfiance sans égale chez les autres Mauriciens (hindous, créoles, bouddhistes ou musulmans). Cette perception de la culture dominante a mis du temps pour s'estomper. Le *mauricianisme* permettant une fusion des cultures a, par conséquent, mis du temps pour se démarquer. Certains se demandent même si le *mauricianisme* n'est pas un concept utopique car, au lieu de découvrir l'universalité, plus de Mauriciens sont confinés dans le sectarisme. Catherine Boudet pense même que :

Le Mauricianisme s'est ainsi élaboré comme un discours « en creux », un « *empty vessel* » parce qu'il est le produit de synthèse de deux visions concurrentes d'adversaires politiques qui se sont opposés avant l'indépendance puis ceux-ci se sont retrouvés associés au sein d'un gouvernement de coalition après l'indépendance (Boudet, 2011).

Quant à la *coolitude* qui permet à l'humanisme de la diversité de se faire entendre, elle permet à travers les multiples racines qui se mélangent un humanisme particulier d'avoir lieu, même si Khal Torabully avoue « ma cale d'étoiles est mon plan de voyage, mon aire, ma vision de l'océan que nous traversons tous, bien que nous ne vissions pas les étoiles du même angle » (Torabully, 1992, p. 89). On peut alors dire que *mauricianisme* et *coolitude* font partie intégrante de l'interculturalité qui porte en lui une pensée libératrice car il soutient les partages qui existent dans une société multiculturelle malgré tout fondamentalement humaniste.

REFERENCES

- Appanah N., *Les rochers de Poudre d'Or*, Éditions Gallimard, Paris, 2003.
Bernardin de Saint-Pierre J.H., *Paul et Virginie*, Garnier-Flammarion, Paris, 1966.

- Boudet C., « Les mouvements alternatifs et l'idéologie mauricianiste », Journal du Samedi, n°110, 10 mars 2011, <https://catherineboudet.wordpress.com/2012/03/10/mouvements-alternatifs-ideologie-mauricianiste/>.
- Boudet C., Peghini J., « Les enjeux politiques de la mémoire du passé colonial à l'île Maurice », *Transcontinentales*, **6**, 13-36 (2008), <https://doi.org/10.4000/transcontinentales.397>.
- Cauna (de) A., « Le multiculturalisme à l'île Maurice », *Géographie et cultures*, **58**, 67-82 (2006), <https://doi.org/10.4000/gc.7868>.
- Cabon M., *Namasté*, Editions de L'Océan Indien, Rose-Hill, 1981.
- Cabon M., *Article paru dans le journal Le Mauricien*, 28 novembre 1958.
- Cabrera Reyes H., *Tu as du prix à mes yeux, Identité créole, malaise et reconstitution, Île Maurice*, Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM), 2015.
- Carsignol-Singh A., « L'Inde et la production de l'indianité à Maurice », in Servan-Schreiber C., *Indianité et créolité à l'île Maurice*, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, pp. 47-74, 2014, <https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.22837>.
- Carter M., Torabully K., *Coolitude, An Anthology of the Indian Labour Diaspora*, London, Anthem Press, 2002.
- Cartwright M., « Humanisme de la Renaissance », *World History Encyclopedia* [en ligne], traduit de Babeth Étiève-Cartwright, 2020, <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-19263/humanisme-de-la-rennaissance/>.
- Chevrel Y., « Hudde (Hinrich). *Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie* » [compte-rendu], *Revue belge de philologie et d'histoire*, **57**, 3, 696-699 (1979).
- Chilin J., *Les créoles de l'île Maurice des années 1930 à l'indépendance : processus de construction identitaire d'une communauté*, Thèse de doctorat, Université Sorbonne Paris Cité, 2017, https://theses.hal.science/tel-01895961v1/file/CHILIN_Jrmy_2_vd_20170926.pdf.
- Choueiri R., « Le "choc culturel" et le "choc des cultures" », *Géographie et cultures*, **68**, 5-20 (2008), <https://doi.org/10.4000/gc.801>.
- Claveyrolas M., « Les constructions identitaires à l'île Maurice : une histoire de "passages" », in Pourchez L., Hidair I. (dir.), *Rites et constructions identitaires créoles*, Paris, Éditions des archives contemporaines, pp. 29-40, 2013.
- Duclos A., *L'évolution nationale mauricienne*, Paris, Jouve, 1924.
- Fageol P.-É., « La Réunion et le mouvement de rétrocession de l'île Maurice à la France (1918-1921) », *Guerres mondiales et conflits contemporains*, **271**, 91-112 (2018), <https://shs.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2018-3-page-91?lang=fr#re8no8>.
- Fistetti F., *Théories du multiculturalisme. Un parcours entre philosophie et sciences sociales*, La Découverte, Paris, 2008.
- Hazareesingh K., « Avant-propos de *Namasté* », in Cabon M., *Namasté*, Editions de L'Océan Indien, Rose-Hill, 1981.
- Humbert M.-T., *À l'autre bout de moi*, Stock, Paris, 1979.
- Joubert J.-L., *Littératures de l'Océan Indien*, EDICEF-AUPELF, Paris, 1991
- Labelle M., Dionne X., *Les fondements théoriques de l'interculturalisme*, Rapport présenté à la Direction de la gestion de la diversité et de l'intégration sociale,

- Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles Québec, UQAM, 2011.
- Luciani I., « Se dire en disant le monde », in Luciani I. (Dir.), *Récit de soi, présence au monde. Jugements et engagements, Europe, Afrique, XVIe-XXIe siècles*, Presses universitaires de Provence, pp. 17-37, 2014, <https://doi.org/10.4000/books.pup.17874>.
- Montocchio C., *L'esclavage, les Amérindiens et les femmes dans les récits de voyage et les romans de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand, 1768-1827*, Mémoire de Maîtrise en Histoire, Université du Québec à Montréal, 2011.
- Noël K., « La condition matérielle des esclaves à l'Île de France, période française (1715-1810) », *Revue d'histoire des colonies*, **41**, 144, 303-313 (1954).
- Pichot A., *L'Eugénisme ou les généticiens saisis par la philanthropie*, Hatier, Paris, 1995.
- Rauville (de) H., *L'Île de France contemporaine*, Nouvelle librairie nationale, Paris, 1908.
- Renaut A., *Un Humanisme de la diversité. Essai sur la décolonisation des identités*, Éditions Flammarion, Paris, 2009.
- Robequain C., « Destin d'une île à sucre ; l'économie et le peuplement de Maurice », *Annales de géographie*, **63**, 338, 255-273 (1954).
- Senghor L.S., « De la liberté de l'âme ou éloge du métissage », dans Senghor L. S., *Liberté I. Négritude et humanisme*, Seuil, Paris, pp. 98-103, 1964.
- Singh J., Comparative analysis of Darwin's theory of evolution with Lord Vishnu's Dashavatar2, *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, **12**, 1 (2024), <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2401457.pdf>.
- Thapar R., « L'histoire de Rama. L'élaboration continue d'une tradition écrite », *Enquête*, 2, 143-168 (1995), <https://doi.org/10.4000/enquete.317>.
- Toffin G., « Écriture romanesque et écriture de l'ethnologie », *L'Homme*, **29**, 111-112, 34-49 (1989), <https://doi.org/10.3406/hom.1989.369148>.
- Torabully K., *Cale d'étoiles*, Azalées Éditions, Sainte-Marie, 1992.
- Torabully K., « Les enfants de la Coolitude », *Le Courrier de l'Unesco*, **49**, 10, 13-16 (1996).
- Torabully K., « 180ème anniversaire de l'arrivée des coolies à Maurice – l'humanisme de la diversité », Potomitan, mis en ligne le 6 novembre 2014, <http://www.potomitan.info/torabully/coolies.php>.
- Toumson R., *Mythologie du métissage*, PUF, coll. Écritures francophones, Paris, 1998.
- ** *Politiques agricoles : économies émergentes et pays en transition*, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE, Paris, 1999.

SCRIITURILE PLURALE ALE UMANISMULUI FRANCOFON: *MAURITIANISM*,
COOLITUDE ȘI INTERCULTURALITATE ÎN LITERATURA FRANCOFONĂ
MAURITIANĂ

(Rezumat)

Textele literare scrise în perioada colonială a independenței insulei Mauritius, în preajma obținerii independenței sale și mai recent au arătat o perspectivă diferită asupra umanismului față de cea dezvoltată în romanul *Paul și Virginia* de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, considerat textul fundamental al literaturii francofone mauritiene. Cu toate acestea, umanismul a virat spre o versiune mai specifică, numită „umanism mauritian”, așa cum a arătat Marcel Cabon în perioada independenței, prin stabilirea unei forme de unificare a diferitelor grupuri etnice și culturi pentru a lăsa în urmă toate disensiunile. Mai târziu, termenul „coolitude” (inventat de Khal Torabully) va ilustra scriitura plurală a umanismului așa cum este conturată în romanul scris de Nathacha Appanah, *Les rochers de Poudre d'Or*, prin care poetica diversității va face legătura dintre diversitate și contextul intercultural. Marie-Thérèse Humbert ne va permite să înțelegem influența umanismului în raport cu interculturalitatea mauritiană, care include respingerea etnicizării excesive.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

**L’IDENTITÉ JUDÉO-MAROCAINE À LA FIN DU XVIIIÈME
SIÈCLE DANS LE RÉCIT DE VOYAGE *PÉRIPLÉ EN PAYS
ARABE***

BY

CHAYMA LAATIRIS* and SALMA FELLAHI

University of Chouaib Doukkali,
Laboratoire d’Études et de Recherches sur l’Interculturel

Received: May 14, 2025

Accepted for publication: July 11, 2025

Abstract. In this article, we propose a study of the Jewish-Moroccan identity evoked in *Périple en pays arabe*, the travel memoirs of Samuel Romanelli, a Jewish-Italian poet and scholar who travelled to Morocco between 1787 and 1790. This account, published in Hebrew but translated into French, constitutes the first travelogue to Morocco by a Jew.

Samuel Romanelli paints a picture of the cities of the Sharifian Empire, their urban structure, their layout, the homes of Moroccan Jews and their decorative style. Through his descriptive eye and literary style, Romanelli depicts the clothing style of Jews and Muslims and narrates the Jewish-Moroccan customs of family events such as birth, circumcision, betrothal, marriage, and mourning. By presenting synagogues, which he compares with those of the West, as well as by evoking celebrations specific to Moroccan Judaism, such as the Mimouna, Romanelli immerses the reader in Jewish-Moroccan religious and social life at the end of the 18th century. The writer’s narrative brings to light Jewish-Muslim coexistence, as well as Jewish-Moroccan identity and memory.

Keywords: identity; Moroccan Judaism; travel; culture; tradition.

*Corresponding author; *e-mail*: laatiris.c@ucd.ac.ma

1. Introduction

Le récit de voyage est un genre littéraire qui se démarque d'une ambivalence de régime, le factuel et le fictionnel ; cela n'empêche qu'il renferme une histoire qui, subrepticement, se manifeste dans le récit par la description des paysages, des événements politiques et culturels. Le récit de voyage permet la transcription d'une période donnée, d'immortaliser la trame historique au cœur d'une trame narrative. La lisière entre l'histoire et la littérature se dissout au sein du récit viatique. Notre corpus est le récit de voyage, *Périple en pays arabe. Voyage d'un aventurier juif au Maroc à la fin du XVIIIème siècle*. Traduit de l'hébreu par Haviva et Paul Fenton, il évoque la période historique de 1787 à 1790, une époque où l'Europe vit sous la pensée des Lumières, qu'en est-il du Maroc ?

Ce récit n'a été traduit entièrement de l'hébreu vers le français qu'en 2019 (Romanelli, 2019). Sa traduction en anglais est effectuée en 1989. Par son appartenance à la littérature du voyage, ce livre est considéré par la critique comme l'un des textes précurseurs de la littérature hébraïque moderne. Par son style narratif et descriptif, il se positionne entre le littéraire et le documentaire en offrant une mosaïque du Maroc à la fin du XVIIIe Siècle. Ce siècle où le Maroc suscita un intérêt grandissant pour les voyageurs européens, de prime abord, par sa proximité géographique, mais également pour son caractère sibyllin et exotique vu son inaccessibilité à l'exception de Tanger et Mogador (durant cette période, Tanger et Mogador contenaient les grands ports au Maroc avec un trafic maritime abondant).

Ce récit de voyage écrit par Samuel Romanelli, homme de lettres et aventurier juif italien, représente un atout pour l'histoire de la littérature italienne qui s'est intéressée à l'Orient à travers les multiples publications de comptes rendus de voyages, à la même époque, par rapport aux français et aux anglais (Amine, 2023, p. 5), et qui semble se caractériser par une certaine objectivité :

N'ayant pas d'intérêts nationaux à défendre ni aucune soif de conquête, l'Italien est porteur d'un regard potentiellement désintéressé et ses observations peuvent donc être considérées comme plutôt fiables, même si cela, naturellement, ne l'empêche pas de puiser abondamment dans le précis des préjugés idéologiques décrits par Saïd, grâce auxquels les Européens construisent leur image fictive et exotique de l'Orient (Clerici, 2008, p. 17 dans Amine, 2023, p. 6).

Au début du récit, l'écrivain immerge le lecteur dans sa propre réflexion. Il explicite son dessein de rédiger un tel manuscrit dans une période où l'Orient suscite un grand intérêt. L'auteur se préoccupe de « la mise à nu objectiviste » de l'Orient, une démarche jugée rarissime, étant donné que la

crédibilité est difficilement vérifiable. Il s'engage donc à instaurer un pacte l'unissant avec le lecteur, « *un pacte de confiance* » (Malville, 1996, p. 2), où la sincérité et la fidélité s'imposent dans la transposition du vécu. Romanelli atteste de la véracité des faits qui y sont relatés, une véracité corroborée par la description des lieux, les rencontres et les portraits des personnages qui ont séjourné au Maroc pendant la même période, ainsi que la représentation des événements historiques qui ont eu lieu. Dans ce pacte, la réciprocité est mise en place, incitant le lecteur à se doter d'un esprit judicieux :

Je prends garde à ne décrire que ce dont j'ai été témoin ; mais c'est en relatant mon histoire personnelle que je conteraï la leur, comme des branches qui se ramifient à partir d'un tronc commun. [...] L'authenticité de mes propos est manifeste et résiste à toute épreuve. Sache, cher lecteur, que seule la vérité éclaire le chemin suivi par mes pas (Romanelli, 2019, p. 34).

Ce pacte de véracité explicité dans l'introduction du récit de voyage par l'auteur, renvoie au pacte adopté par Rousseau dans son livre *Les confessions*. Romanelli renvoie implicitement dès le début du récit à une posture réflexive des érudits des Lumières, tout en mettant en exergue son projet d'avérer le récit. Cependant, le témoignage oculaire réside au cœur de la démarche adoptée par l'auteur dans son approche ethnoculturelle du Maroc du XVIIIe siècle.

Samuel Romanelli se distingue des autres voyageurs, diplomates ou missionnaires, qui entreprennent leurs déplacements dans le cadre d'une quête, d'un dessein précis ou pour satisfaire certains désirs. C'est plutôt le hasard – ou « son triste sort » (Romanelli, 2019, p. 35) – qui le conduit dans l'Empire chérifien, comme il aime le rappeler. Privé d'un document de voyage, il s'est retrouvé dans l'impossibilité de quitter le Maroc où il a séjourné pendant quatre années. Romanelli explicite au début du récit les raisons de son voyage et les motivations de son récit. Il avait quitté Londres afin de se rendre en Italie par voie maritime, d'où sa présence à Gibraltar. Toutefois, il se trouve alors dans une situation embarrassante ; l'impossibilité de se rendre dans l'état inquisiteur espagnol, le Maroc demeure la seule issue de secours. C'est ainsi que commença tout un récit de pérégrinations entremêlées d'embuches, mais aussi d'aventures et de rencontres qui le mènera de Tétouan, à Tanger, Meknès, Rabat, Mazagan, Safi, Mogador, avant de quitter le Maroc en 1792 en s'embarquant dans un navire vers Amsterdam.

La narration de l'écrivain présente une diégèse ordonnée, les événements s'en découlent avec un ordre chronologique. Le récit est transpercé par des dates et faits historiques qui ont influencé le Maroc à l'époque, ce qui traduit la connaissance de l'auteur de l'histoire du territoire marocain. La légèreté avec laquelle il traite l'exactitude chronologique, tout comme l'absence ponctuelle de repères datés, associée à sa manière de présenter les coutumes

d'autrui, témoigne de son souci de restituer avec précision les aspects singuliers de la communauté judéo-marocaine.

Le mariage, la naissance et la circoncision sont toutes des festivités qui ont été rapportées dans les détails. Ces événements marquent la transition dans la vie de l'individu, une transgression vers une nouvelle forme sociale. La transcription de ces rites permet d'avoir un aperçu sur une identité collective.

Le récit de voyage est le fruit des tumultes circonstances que confrontent l'auteur lors son séjour au Maroc. C'est dans l'agencement de son histoire personnelle qu'autrui prend place au sein du récit : « c'est en relatant mon histoire personnelle que je conteraï la leur, comme des branches qui se ramifient à partir d'un tronc commun » (Romanelli, 2019, p. 34). L'auteur prétend l'objectivité dans le récit où l'autre est une composante qui figure au sein des péripéties, mais il demeure crucial dans la mesure où les écrits sur la société marocaine à cette époque sont rares. Toutefois, autrui est immergé dans l'enjeu autobiographique où l'objectivité et la subjectivité oscillent.

Le récit de voyage est divisé en chapitres où chacun possède un titre portant sur une péripétie de voyage ou sur la description d'un rite. Dans son ordonnancement, on remarque clairement une subtilité et une logique dans la progression des événements. Romanelli dresse le portrait d'un Maroc du XVIIIe siècle, brosse un tableau de quelques villes de l'Empire Chérifien, leur structure urbaine, leur agencement, les demeures des juifs marocains et leur style décoratif. Il dépeint par son œil descriptif et sa plume littéraire le style vestimentaire des juifs et des musulmans. Le récit dispose des chapitres dédiés à la fête de mariage des juifs, aux usages des juifs et musulmans, à l'hospitalité des juifs, etc. Il consacre, par exemple, un chapitre à la description de la cour du Sultan et le sort de nombreux juifs qui étaient au service du roi Moulay Mohammed Ben Abdellah. L'accès et la connaissance de la société marocaine de cette époque font suite à la contrainte de Romanelli d'exercer plusieurs professions pour subvenir à ses besoins. Tour à tour secrétaire, traducteur, enseignant d'espagnol, prédicateur et comptable, cela lui a permis de côtoyer plusieurs marchands, riches et consuls, mais aussi de changer de ville et de logement. A chaque changement de statut professionnel, l'écrivain élucide des aspects sibyllins des différentes couches de la société.

2. L'écrivain-voyageur au cœur d'un territoire étranger : une identité hybride

Au cours de son voyage, Romanelli représente l'étranger, mais incarne à la fois l'autre en étant soi-même étranger. Cette ambivalence et « jeu de rôle » qui se sont imposés par les conditions vécues au sein de la société démontrent la capacité des habits à définir les cloisons ethniques, religieux et sociales (Fenton, 2019, p. 15). Dans son récit de voyage, l'écrivain incarne par les différents modes d'accoutrement « une hybridité identitaire ». Romanelli se trouve soumis

au statut *dhimmi* qui signifie « protégé » ; il tire son origine du *dhimma*, qui est un pacte accordé en terres d'islam aux gens de livre, chrétiens et juifs. Il régit les lois juridiques, politiques et spirituelles, un pacte qui garantit la protection de leur bien et de leur vie, ainsi que la liberté de pratiques religieuses imposé aux juifs et chrétiens, une condition jugée précaire pour les juifs mais qui leur octroie néanmoins « une autonomie juridique, administrative et culturelle qui favorise le développement du judaïsme » (Bakchine-Dumont, 1985, p. 473). De nombreuses interdictions leur y sont infligées, telles que la circulation en monture en ville, le port des armes. Ils sont alors contraints de marcher pieds nus dans certaines villes. Au Maroc, Romanelli subit le même sort que ces coreligionnaires. Certes, ce sort qu'il partage avec ses coreligionnaires permet un balancement, une liminalité du statut de juif italien vers celui de juif marocain. Toutefois, dans l'assemblée avec ses coreligionnaires, il représente le stéréotype des européens juifs étrangers nommés « les hommes libres » (Romanelli, 2019, p. 34). Le statut d'un écrivain-voyageur est transgressé vers un statut passif d'un simple juif soumis, où l'écriture de l'altérité se démarque par la sujétion de l'auteur lui-même. Dans ce récit de voyage, Romanelli n'est plus un observateur rapporteur, il partage un vécu d'une communauté dont il fait partie. Dans son histoire se dressent les oscillations d'une posture identitaire éminemment problématique.

3. Les villes marocaines : une description de l'espace

Le récit de voyage est émaillé par les détails de la société marocaine de l'époque, il ne se limite pas seulement aux festivités de la communauté judéo-marocaine. Il s'étend à décrire le paysage urbain, la structure des habitations juives et les boutiques de commerce de la ville de Tanger, étant donné que c'est la première ville marocaine où il se rend :

Les maisons [juives] sont construites d'éclats de cailloux et de plâtre épais et creux dont la blancheur éblouit le spectateur. Leur plan est carré, bâti autour d'une cour centrale longée des quatre cotés par un couloir. La plupart des portes des parties habitables donnent sur la cour. [...] Il n'y a pas de vraie fenêtre mais seulement un orifice à l'emplacement de deux ou trois briques au-dessus de la porte e chaque pièce ; il sert de bouche d'aération plutôt que pour l'éclairage, car il laisse à peine pénétrer les rayons du soleil (Romanelli, 2019, p. 40).

La description des maisons est méticuleuse ; tous les détails y sont abordés, de la forme du bâti jusqu'à l'agencement de l'espace et l'aménagement des meubles. Cette description tente de transposer les images sans aucune intervention de subjectivité. Ce paysage urbain outrepassa le temps grâce à la

transposition d'un visuel propre à l'auteur vers une concrétisation objective par le substrat écrit.

Le récit de Romanelli suit un panorama des villes marocaines qui jalonnent son itinéraire : Tanger, Tétouan, un retour à Tanger, puis une progression vers les villes impériales, parmi lesquelles Meknès, Rabat et Marrakech, avec un passage par El Jadida, Azemmour et la région de Doukkala, jusqu'à Essaouira. Son regard se tourne vers aussi bien sur les aspects historiques et architecturaux, que sur les activités économiques et commerciales dominantes. Romanelli propose alors un tableau de la ville d'Essaouira :

Mogador est le joyau de tout le Maroc. La ville est divisée en deux parties : d'une part, la casbah dont les ruelles forment la cité où se trouvent le palais royal, la résidence du gouverneur ainsi que les demeures des négociants et des notables et, d'autre part, la médina où réside le reste de la population. Elle est entourée d'une muraille et possède deux forts : l'un sur le bord de mer défend l'entrée du port, et l'autre protège les abords de la ville. La garnison est tenue par deux cents renégats. Du port de Mogador, on exporte tous les produits du Maghreb tels que le benjoin, les aromates, le laudanum, les pistaches, les amandes, les dattes, le froment, la laine, le cuivre, l'huile d'olive, l'huile d'argan, des peaux maroquines, des bœufs, des veaux, de la volaille, et des oranges. En échange, on y importe lin, café, thé, coutellerie, miroirs, toile, fer, outils pour l'artisanat, et des articles de quincaillerie (Romanelli, 2019, p. 140).

4. Une société voilée : un regard sous l'emprise des Lumières

Romanelli dénonce les vices de la société marocaine. Il rapporte que « la superstition, la sorcellerie et la croyance au mauvais œil sont les trois plaies qui sévissent au Maroc. » (Romanelli, 2019, p. 64). La sédentarité et l'acquisition des mauvaises mœurs sont dues selon l'écrivain à l'enclavement de la société qui a délaissé la raison et les sciences. Aussi, l'absence de l'imprimerie à cette époque, « le manque de livres et d'informations sur le monde extérieur maintient leurs esprits dans une ignorance et une superstition crasses » (Romanelli, 2019, p. 34). L'écrivain juge que « leur intelligence n'est pas opaque par nature, mais seulement enténébrée par un voile obscur, tel que le soleil éclipsé par un nuage » (Romanelli, 2019, p. 44). Cette image allégorique indique par extension la capacité des sciences à illuminer les esprits même les plus emprisonnés. Par l'usage d'un discours anti-obscurantiste, Romanelli expose implicitement les principes des Lumières auxquels il adhère. De ce fait, il dénonce les travers de la société et s'engage contre la superstition et les dogmes religieux. L'isolement intellectuel des Maures résulte, selon lui, de croyances anciennes qui perturbent leur faculté de discernement, érigent leur religion et toute idéologie qui en découle. L'auteur cite dans son propos la maxime dont ils usent : « la tradition ancestrale a force de loi » (Romanelli, 2019, p. 43).

En dépit de la disparité religieuse, Romanelli constate que les juifs et musulmans partagent les mêmes vices, « les Maures tout autant que les juifs ne sifflent point à l'intérieur de leurs demeures, non pas pour des raisons de bienséance ou de bonnes manières, mais de peur d'attirer le malheur qui risque de vider tragiquement de ses habitants [*sic*] » (Romanelli, 2019, p. 57). Ces croyances partagées entre juifs et musulmans marocains témoignent de la cohabitation et l'effervescence culturelle en dépit de l'appartenance religieuse. L'auteur tente par une approche réflexive de démontrer les failles de la société marocaine tout en exposant au lecteur ces vices.

Romanelli s'intéresse aux pratiques religieuses juives, il accorde un intérêt aux synagogues tangéroises dont il affirme la similarité par rapport aux synagogues polonaises, se caractérisant par la simplicité des édifices et l'absence de la décoration. Avec son regard européocentrique, il explicite les différences entre les pratiques religieuses judaïques du Maroc et celles de l'Europe, précisément en Italie. Toutefois, la présence féminine s'affirme dans le récit par son lien avec les sphères culturelle et religieuse. De ce fait, il dénonce le statut de la femme juive-marocaine qui est privée de se rendre aux synagogues. Cette interdiction est justifiée selon lui par l'influence des mœurs locales, « l'exclusion de la juive marocaine du culte synagogale remonte aux temps immémoriaux et fut influencée par les mœurs locales, car les femmes mauresques ne savent point prier non plus » (Romanelli, 2019, p. 44). L'écrivain élucide les aspects sociaux de la communauté judéo-marocaine en attestant de leur hospitalité : « ce sont des hommes qui ont bon cœur, pratiquent la bienfaisance et se montrent hospitaliers envers les étrangers. Ils honorent les érudits en sciences rabbiniques et tiennent en haute estime les juifs venant d'Europe » (Romanelli, 2019, p. 43).

Malgré la vision de Romanelli qui dresse un portrait objectif du Maroc, la posture européocentrique fait immerger les Maures dans un stéréotype. L'auteur borne l'image des Maures sous un cliché qu'il établit d'une manière péjorative. Selon sa vision, les Maures sont « un peuple inculte, ignorant l'imprimerie et les belles lettres, leur unique source de lecture est le texte du Coran. Ils considèrent les idées les plus extravagantes comme véridiques et divinement inspirés et gare à celui qui oserait les contredire ! » (Romanelli, 2019, p. 54). Ils sont assignés d'après lui à une nation de barbare ; leur suprématie jadis en sciences exactes (médecine, astronomie, mathématique) est délaissée pour donner naissance aux sciences occultes (Romanelli, 2019, p. 54). Ce préjugement renvoie au discours orientaliste qui produit une superposition voire une intensification de l'altérité. La posture identitaire de Romanelli oscille donc entre une approche scientifique de représenter autrui et la posture d'un Orientaliste.

5. Les festivités juives : une autopsie culturelle et identitaire

Le mariage, la naissance et la circoncision sont des festivités qui ont été rapportées en détail par l'auteur. Ces événements marquent la transition dans la vie de l'individu, une transgression vers une nouvelle forme sociale. Cependant, la description de ces rites permet un aperçu sur une identité collective et préserve une mémoire collective. Le rituel de la naissance chez les Marocains juifs sollicite la réflexion de Romanelli en jugeant ces pratiques comme aberrantes et superstitieuses :

On suspendit aussitôt des allumettes en parchemin sur lesquelles figuraient deux triangles entrecroisés, appelés des « étoiles de David ». On y avait inscrit des versets bibliques et les noms des anges censés protéger l'accouchée, tandis que d'autres signes furent dessinés sur le seuil de sa chambre à l'aide d'argile et de poix afin d'éloigner les démons. Comme offrandes alimentaires et vestimentaires pour ces derniers, on suspendit dans le vestibule des lambeaux de chiffons et des miettes de pain azyme (Romanelli, 2019, p. 51).

Le 8ème jour, c'est le baptême consacré à la circoncision du garçon et à la festivité. Ce rite, comme le remarque Miche Fellous, « opère la transformation des événements physiologiques individuels en événements symboliques et sociaux, fondateurs d'une identité sociale » (Fellous, 2001, p. 26, cité dans Mathieu, 2007, p. 47).

Le récit est consacré à une description détaillée des festins, des mets et du vin servis au cours de ces festivités. Les plats principaux sont très bien décrits. Durant la fête, le couscous est le premier plat à être servi que Romanelli qualifie comme étant le mets préféré partout en Barbarie, accompagné soit de viande ou de beurre et de lait. Le deuxième plat est *El-khlia* (une viande séchée et cuite, conservée dans de la graisse), et ensuite les graines grillées et les noix arrosées d'un verre d'eau-de-vie. Pour les fêtes et le Shabbat, le plat préféré est *Skhina* appelé aussi *Dafina* ; un plat étuvé composé de viande de bœuf, d'œufs durs, de pois chiches, de riz et de pommes de terre, un repas de la cuisine juive marocaine cuisiné jusqu'aujourd'hui dans quelques villes marocaines comme à Essaouira.

Romanelli décrit également la fête d'un mariage juif marocain. Il partage avec le lecteur les usages et les conventions adoptés par la communauté juive, tels que : l'interdiction aux fiancées de se rencontrer avant la célébration nuptiale ; le fiancé ne doit pas venir chez sa fiancée ni emprunter la rue qui mène chez elle afin d'éviter une atteinte à sa réputation. Les fiancées ne doivent pas se rencontrer (Zafrani, 1998, p. 79) ; une femme veuve deux fois ne peut pas se remarier par précaution qu'elle soit fatale pour ses époux, les filles vierges, quant à elles, se marient le vendredi.

Lors de la célébration d'un mariage, la tradition veut qu'un bœuf soit sacrifié la veille de la fête dans la maison de la mariée :

Au moment de l'abattage, tous les amis et les parents sont invités et on leur sert des amandes grillées et un verre d'eau-de-vie [...]. La mariée se tient immobile comme une statue tout le vendredi, depuis le moment où elle est habillée jusqu'au moment où elle passe du dais nuptial au lit conjugal. [...] Des femmes lui maquillent les yeux avec du khol et lui appliquent ensuite du rouge sur les joues. A l'aide de bitume, elles lui dessinent de curieux motifs sur le front, le nez et le menton pour la préserver du mauvais œil (Romanelli, 2019, p. 67).

Ici, Romanelli tend vers une objectivation, sans jugement hégémonique, tout en pointant un relativisme culturel qu'il annonce, « aussi bizarres que ces pratiques marocaines puissent nous paraître, nul doute que les nôtres leur sembleraient également étrangers » (Romanelli, 2019, p. 39).

La fête ancestrale des juifs marocains est aussi présente. Romanelli esquisse le déroulement de la *mimouna* chez les juifs dont il ignore l'existence :

La nuit de la clôture de la fête [*Pessah*], ils dressent leurs tables en les chargeant de toutes sortes de friandises. Ils rendent visite les uns aux autres et les invités mangent à volonté et formulent des bénédictions à l'endroit du maître de la maison (Romanelli, 2019, p. 105).

Si les traditions des Maures et les caractéristiques de leurs demeures restent absentes, cela s'explique par l'interdiction faite aux Juifs d'habiter chez des musulmans, d'entrer dans leurs foyers ou de partager leurs repas.

6. Histoire politique du Maroc dans le récit

Romanelli témoigne des faits historico-politiques, ce qui fait de son récit l'un des rares de cette époque s'ajoutant à celui du consul Louis de Chénier (1787) et du médecin britannique Lemprière (1791), James Grey Jackson et Jan Potocki (1791). Durant son séjour, Romanelli travailla pour l'un des conseillers juifs chez le sultan Moulay Ben Abdellah, Elie Lévi. C'était l'occasion pour l'écrivain d'accéder à la cour du Sultan, de connaître de près les mœurs de la cour, ainsi de rencontrer le roi lui-même :

Malgré son âge bien avancé, le sultan avait une constitution robuste et un regard cinglant. Lorsque sa voix retentit, les plus vaillants vacillèrent sous le coup de la frayeur. S'irriterait-il, quiconque croise son chemin pourrait être réduit sur-le-champ en poussière à ses pieds (Romanelli, 2019, p. 117).

Sa description du despotisme du Sultan et sa forte volonté rejoint celle de Louis de Chénier :

La volonté de Souverain ne connaît point de bornes, le despote fait, à son gré, la guerre et la paix, ses décisions ne sont point subordonnées à un conseil ou un Divan, elles dépendent de sa convenance et de sa volonté ; il fait ce qu'il lui plait (De Chénier, 1787, p. 163).

La cour du Roi fut essentiellement l'objet de description ; elle contenait de nombreux juifs qui détiennent la gestion des affaires diplomatiques et économiques. Ces juifs nommés selon Romanelli « *Ashab Sultan* » (amis du Sultan) jouissaient d'un statut particulier. Positionné parmi la sphère d'élite, cette catégorie se caractérise par un caractère pervers et narcissique, « ils ignorent la pitié, s'engraissent de la ruine de leurs victimes. Ils renieraient leur père et leur mère, désavoueraient leurs frères et méconnaîtraient leurs propres enfants » (Romanelli, 2019, p. 98). Mais même s'ils jouissent d'un statut particulier, leur destin demeure entre les mains du Sultan puisque qu'« ils ne sont rien d'autre qu'un caillou retiré d'un tas de poussière, transformé en pierre angulaire le temps que le sultan réalise ses desseins » (Romanelli, 2019, p. 99).

Dans son récit, l'écrivain ne manque pas de témoigner de la relation conflictuelle entre le Sultan Moulay Mohamed Ben Abdellah et son fils Moulay Yazid dont le règne ne dura que deux années (1790-1792). Après la mort de son père, il s'empara par force des villes de Tétouan, de Tanger et de Rabat ; une période où le Maroc a connu des bouleversements et de violentes répressions, surtout à l'égard des juifs de Tétouan qui subissent le châtime et la douleur vengeance après le règne de Moulay Yazid, suite à leurs refus de l'aider quand il était exilé par son père :

Par conséquent, les Juifs oscillaient entre l'angoisse et l'espoir qu'un meilleur que Yazid serait leur souverain, qui ne soit pas rongé par la rancune et une haine implacable.

En l'absence d'un monarque et d'une autorité pour gouverner la populace, l'anarchie totale s'installa dans le pays (Romanelli, 2019, p. 158).

Le texte fait part de l'anarchie et l'insécurité qui régnaient suite au décès du Sultan Mohammed Ben Abdellah. Le récit prend fin par l'épilogue « délivrance et retour en Europe » où Romanelli nomma le Maroc « la terre des ténèbres » (Romanelli, 2019, p. 168). Il a pu quitter en 13 juin 1790 le Royaume Chérifien.

7. Conclusion

Oscillant entre objectivité et subjectivité, Romanelli dresse dans son ouvrage le portrait d'un Maroc du XVIIIe siècle, un récit miné par des faits historiques et culturels, qui a immortalisé une période de l'histoire et de la culture du Maroc.

La traduction de cet ouvrage, de l'hébreu vers le français, met en évidence le rôle essentiel que joue le passage d'une langue à une autre dans la préservation et la transmission des œuvres littéraires. Ce récit, riche en observations sociales, en détails culturels et en notations historiques, constitue une source précieuse pour la compréhension de la société marocaine du XVIIIe siècle. Il offre également une porte d'entrée vers l'étude des spécificités linguistiques du judéo-arabo-marocain, tout en remettant en place des récits de voyage dans la constitution d'une mémoire partagée. Cette perspective ouvre la voie à de nouvelles approches pluridisciplinaires, entre littérature, histoire et sociolinguistique.

REFERENCES

- Amine N., *L'image du Maroc dans la littérature de voyage du 18e siècle : La vision de Samuel Romanelli*, *Langues et Littératures*, **28**, 3-26 (2023).
- Bakchine-Dumont S., « Zafrani (Haim) : *Mille ans de vie juive au Maroc* », *Outre-Mers. Revue d'histoire*, **72**, 269, 473-474 (1985).
- De Chénier L., *Recherches historiques sur les Maures, et histoire de l'empire de Maroc* (Vol. 3), Bailly, Paris, 1787.
- Fenton P.B., « Introduction », in Romanelli S., *Périple en pays arabe. Voyage d'un aventurier juif au Maroc à la fin du XVIIIe siècle*, traduit de l'hébreu par Haviva et Paul B. Fenton, Editions de l'éclat, Paris, pp. 7-29, 2019.
- Jackson J.G., *An Account of the Empire of Morocco and the Districts of Suse and Tafilelt*, Routledge, 2013.
- Lempriere W., *Voyage dans l'empire de Maroc et le royaume de Fez : fait pendant les années 1790 & 1791*, Chez Tavernier, Legras et Cordier, 1801.
- Malville P., *Leçon littéraire sur les Confessions de Jean-Jacques Rousseau*, Presses universitaires de France, Paris, 1996.
- Mathieu S., « Couples mixtes et circoncision », *Archives de sciences sociales des religions*, **52**, 137, 43-64 (2007), <http://www.jstor.org/stable/30114100>.
- Potocki J., *Voyage dans l'empire de Maroc : fait en l'année 1791 suivi du voyage de Hafez, recit Oriental*, Dufour, 1792.
- Romanelli S., *Travail in an Arab Land*, trans. Yedida K. Stillman and Norman A. Stillman (Judaic Studies Series), University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1989.
- Romanelli S., *Périple en pays arabe. Voyage d'un aventurier juif au Maroc à la fin du XVIIIe siècle*, traduit de l'hébreu par Haviva et Paul B. Fenton, Editions de l'éclat, Paris, 2019.
- Zafrani H., *Deux mille ans de vie juive au Maroc : histoire et culture, religion et magie*, Maisonneuve & Larose, 1998.

IDENTITATEA IUDEO-MAROCANĂ LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL
XVIII-LEA ÎN RELATĂRILE DE CĂLĂTORIE DIN *PÉRIPLÉ EN PAYS ARABE*

(Rezumat)

În acest articol propunem un studiu al identității iudeo-marocane evocate în *Périple en pays arabe*, memoriile de călătorie ale lui Samuel Romanelli, poet și om de litere iudeo-italian care a călătorit în Maroc între 1787 și 1790. Această relatare, publicată în ebraică, dar tradusă în franceză, constituie primul jurnal de călătorie în Maroc scris de un evreu.

Samuel Romanelli prezintă orașele Imperiului Șerifian, structura lor urbană, configurația lor, casele evreilor marocani și stilul lor decorativ. Prin ochiul său descriptiv și stilul său literar, Romanelli descrie stilul vestimentar al evreilor și musulmanilor și narează obiceiurile iudeo-marocane legate de evenimentele familiale precum nașterea, circumcizia, logodna, căsătoria și doliul. Prin prezentarea sinagogilor, pe care le compară cu cele din Occident, precum și prin evocarea unor sărbători specifice iudaismului marocan, cum ar fi Mimouna, Romanelli îl cufundă pe cititor în viața religioasă și socială iudeo-marocană de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Narațiunea scriitorului reînvie coabitarea iudeo-musulmană, precum și identitatea și memoria iudeo-marocane.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

A PARADOX OF MODERN COMMUNICATION: THE DECLINE OF PHYSICAL PROXIMITY

BY

BRISCAN ZARA-CIOCÎRLEA*

“Gheorghe Asachi” Technical University of Iași,
Department of Teacher Training – Foreign Languages

Received: May 15, 2025

Accepted for publication: June 28, 2025

Abstract. This paper examines how human communication and social bonds have transformed during Romania’s shift from communism (1947–1989) to democracy and capitalism, in parallel with global trends shaped by digital technology and ideological change. It contrasts the deep emotional ties of the communist era – formed despite poverty and limited freedoms – with today’s fragmented and superficial digital interactions.

While modern society enjoys greater freedom, technology, and material comfort, these have not strengthened human connection. Instead, many people experience increased loneliness, stress, and a reliance on social media for validation. The decline of direct human contact and the rise of ideologically driven communication reflect a broader shift toward emotional distance and social alienation.

The study argues that resilient, hardship-based communities have given way to individualistic and competitive structures where trust and solidarity are fading. It calls for a deeper view of progress, one that values emotional and psychological well-being alongside technological and political advancement.

Keywords: social isolation; emotional manipulation; digital culture; depersonalization; individual alienation; anxiety.

**e-mail:* briscan.zara-ciocirlea@academic.tuiasi.ro

1. Introduction

In recent years, the question of whether life today is genuinely better than during the communist period in Romania has resurfaced with renewed intensity. A survey from 2010 conducted by the Romanian Institute for Evaluation and Strategy (IRES) showed that 63% of the Romanian population believed that life in Romania was better under Ceaușescu and 68% claimed that the communist regime was a proper ideology which was however, incorrectly implemented (Haerper, 2002). While political freedom, technological advancement, and economic opportunity are often highlighted as markers of undeniable progress, these dimensions only offer a partial view of societal well-being. What is frequently overlooked in such comparisons are the psychological, social, and emotional costs that have emerged in the wake of modernization and digital transformation.

As Svetlana Boym has argued, nostalgia constitutes an equally important affective response (Boym, 2001). It is a multi-faceted concept across multiple dimensions: it can express a desire for the restoration of an older order as the embodiment of a perfect society, but it can also take a more reflective form, that sees the past as unrepeatable, yet affectively loaded with significance. For Boym, the former of these is often linked to wider projects of nationalism, while the latter is a more individual and cultural phenomenon, often connected to projects of self-discovery (Boym, 2001).

On the other hand, Todorova also notes an ambivalence to nostalgia, arguing that it can comprise a longing for order, the security of guaranteed jobs and housing, and a specific form of sociability or “togetherness”, but also a disagreement on actions of state violence (Todorova, 2012).

Many agree that while nostalgia can take the form of a protest against the present and a genuine desire for a return to the past, it can also be compatible with, and even supportive of, the transition to democracy. Sometimes this is due to the specificity of the memory in question: for instance, members of the older generation sometimes recall their schooling in terms of “an intensive socialization inside and outside the school through sports, games and other leisure activities” (Petrescu, 2017) that created strong bonds between individuals.

This article seeks to address this imbalance by offering a deeper, multidimensional exploration of how human communication and interpersonal relationships have evolved from the tightly controlled yet socially cohesive structures of Romanian communism to the fragmented, digitally mediated dynamics of today’s democratic society.

Our purpose is to offer not just a historical or sociological comparison, but a critical reflection on what we value in human life and interaction. We try to question the assumption that technological and material abundance

necessarily leads to greater happiness or social well-being. Instead, we call for a more nuanced understanding of human progress, one that acknowledges the psychological and relational dimensions of a good life, and the subtle yet profound losses that modern hyperconnectivity may carry beneath its glittering surface.

2. Networked but Alone: The Existential Costs of Mediated Communication

The evolution of communication must be understood not only in terms of tools and access, but in the broader context of cultural and existential change.

In contemporary society, spontaneous, face-to-face human contact has become increasingly rare. While surface explanations point to shifts in social norms or public health concerns, the roots of this distancing lie in a more profound transformation: the rise of a culture shaped by performance, hyper-awareness, and mediated interaction. The digital age has brought unparalleled possibilities for instant connection across the globe, yet it has also eroded the depth, authenticity, and emotional satisfaction of those connections. Instead of fostering intimacy, hyperconnectivity often results in information overload, social comparison, anxiety, and a growing sense of individual alienation.

Sherry Turkle, the founder and director of the MIT Initiative on Technology and Self, has stated:

Networked, we are together, but so lessened are our expectations of each other that we feel utterly alone. And there is the risk that we come to see others as objects to be accessed -- and only for the parts we find useful, comforting, or amusing (Turkle, 2011).

This paradox is not confined to interpersonal relationships alone. A similar process of emotional distancing and masked intentions has become evident on the geopolitical stage, where acts of supposed altruism often serve veiled strategic and economic interests. Nations, like individuals, are increasingly compelled to perform roles and adhere to ideological scripts that obscure authentic motives and shared human values. The same mechanisms that connect people also serve to shape narratives, manufacture consent, and intensify division – both within societies and between themselves.

Against this backdrop, the contrast with the communist period in Romania becomes particularly instructive. Despite the severe limitations in material goods, personal freedoms, and access to information, daily life often fostered stronger emotional bonds, a sense of solidarity, and deeper, more consistent forms of human connection. As Zygmunt Bauman indicated, in “solid modernity” (communism) people shared hardships, communicated face-

to-face, and cultivated enduring relationships grounded in mutual support and collective survival. They eventually came to the same conclusion: “We are all in the same damn plight and let’s stick together” (Bauman, 2000). As a consequence, the rigid, authoritarian structure of the regime, while deeply flawed, inadvertently encouraged interpersonal closeness and social cohesion in ways that are increasingly rare today.

3. Human Communication and Relationships in Communist Romania vs. the Present Democratic Era – Psychological and Educational Impact

During communism, Romanians lived with severe shortages: limited access to food, no private cars for most, no Internet or mobile phones, and very few entertainment options, since priority was given to heavy industry and exports (Cioroianu, 2005).

In contrast, today’s democratic Romania offers unprecedented material wealth: smartphones, cars, global travel, and open access to information. However, despite technological advances that supposedly connect us more than ever, they have not led to deeper human connections. In fact, many argue that the very abundance of communication tools has diluted the quality of actual interpersonal relationships (Twenge, 2017).

In a society with limited resources and under constant political pressure, people relied heavily on each other. Neighborhood solidarity, family cohesion, and long-term friendships were strong. The absence of digital distractions forced face-to-face interaction, fostering openness, empathy, and mutual support. Conversations took place on park benches, at work, or during long queues for basic goods. People shared, confided, and built community through necessity. The psychological effect of this was a greater sense of belonging and emotional safety, despite poverty and fear. Survival against a repressive system united people, creating a communal identity that often transcended class or education level (Bauman, 2000).

Today, despite material abundance and freedom of expression, many individuals feel more isolated. The democratization of wealth has created new divisions – financial, not ideological. Society is fragmented into three broad categories: the poor, the middle-income class, and the wealthy. Financial success defines social worth more than education or character, weakening old community bonds. Digital communication, while omnipresent, often lacks emotional depth. Social media replaces real conversations, while smartphones monopolize attention and reduce in-person interaction.

Children and teenagers, once socializing through play and collective experiences, are now immersed in a virtual world that erodes their social skills and emotional resilience. Studies show that “daily screen time is associated with lower psychological well-being, including less curiosity, lower self-control,

more distractibility, more difficulty making friends, less emotional stability” (Twenge and Campbell, 2018).

Communist education, though ideologically limited, was rigorous and highly structured. It was characterized by “strict discipline, rigid schedules and mandatory collective activities (scout movement, sports, brigade labor), designed to teach social responsibility and loyalty to the state” (Zamfir, 1999). It enforced social integration. Today’s system is freer, but also chaotic, less respected, and increasingly ineffective at preparing students for critical thinking or emotional balance. The weakening of educational authority has contributed to the rise of anxiety, depression, and social insecurity among youth (Twenge, 2017).

Psychologically, today’s Romanians are under greater stress. The constant pursuit of success and wealth, amplified by social media comparisons, generates widespread frustration and emotional fatigue. The expectations of modern life are often unattainable for many, resulting in a deep sense of inadequacy. In contrast, under communism, most people had similar living standards, reducing envy and competition. The Romanian state systematically leveled living conditions, through standardized wages and equal access to housing, education, and healthcare, to erase class hierarchies and foster a more egalitarian social environment (Cioroianu, 2005).

Moreover, modern society faces growing problems with mental health, addiction (to screens, drugs, substances), and chronic dissatisfaction. These issues were far less visible in the past, largely due to fewer temptations and lower social pressure.

4. The Fragility of Modern Social Cohesion

Unlike the unity formed under the pressure of a totalitarian regime, today’s social fabric is looser and more individualistic. While political freedom is a gain, it has not necessarily translated into stronger interpersonal trust. Competition has replaced cooperation which is “not only unnecessary, but downright superfluous” (Bauman, 2000), and collective identity has given way to personal branding.

Modern relationships are often transactional, transient, and vulnerable to external factors such as financial instability or social status changes. The pursuit of happiness, while valid, often morphs into a solitary struggle rather than a shared experience, and individuals cease to be “citizens”, they only become consumers whose only interest is self-affirmation (Bauman, 2000).

Eye contact, physical gestures of friendship, and informal expressions of affection have all become subject to suspicion or risk. As we develop new cognitive pathways for technology use, our capacity for face-to-face social interaction declines, becoming unable of “grasping the emotional context of a subtle gesture” (Small and Vorgan, 2008).

The expansion of “personal space” beyond psychological norms illustrates a collective retreat from vulnerability, driven by fear of misinterpretation or legal consequences. Even in educational and professional settings, well-intentioned gestures are often suppressed, with strict boundaries reducing human connection to sterile formality (Zara, 2024).

In parallel, digital culture saturates our environment with hypersexualized and deviant content, contributing to a subconscious conditioning of suspicion, where any human gesture can be misread through a distorted lens. The result is a cold, disengaged social reality, enforced not only by rules but also by an internalized mistrust (Zara, 2024).

5. Virtual Intimacy vs. Real Connection

The paradox of our time lies in the overabundance of virtual intimacy contrasted with the scarcity of real human interaction. With every hour spent in front of a screen the brain’s neural circuitry controlling human contact gets weaker, “our social interactions may become awkward, and we tend to misinterpret nonverbal messages” (Small and Vorgan, 2008). People observe, desire, resent, or idealize one another through screens, while real-time emotional exchanges are avoided. The collective psyche remains active, but external behaviour floats detached in an artificially sanitized domain.

Even conflict, once a brutal but direct form of human interaction, has become depersonalized. Technological warfare – from drones to long-range missiles – eliminates the intense existential dimension of face-to-face confrontation. Soldiers no longer experience the visceral reality of battle, which was paradoxically a form of raw human connection (Zara, 2024).

6. Alienation in the Digital Age

Alienation, in its philosophical and sociological sense, describes the process by which the individual becomes estranged from themselves, from others, and from the world. Karl Marx (1987) employed the concept in his critique of labor under capitalism, but the theory expanded in the 20th century to include social relationships, culture, and, more recently, technology.

In the digital context, alienation takes on new forms. According to Sherry Turkle’s research, individuals have become increasingly dependent on screen-based validation, at the expense of real intimacy: “we connect more, but communicate less” (Turkle, 2011). Social media transforms communication into a performance of the self, where authenticity is replaced by algorithmic performativity.

The paradox of modern communication is also visible in what sociologists call “simulated intimacy” – a state in which constant contact through messages, likes, and stories creates the illusion of closeness without

fostering empathy or deep understanding. Manuel Castells warns of the danger of “communication without community,” where networks act as transient spaces, not as stable relational structures (Castells, 2009). This state of superficial connectivity contributes to a new form of loneliness, a paradoxical one experienced in the midst of conversations and networks (Twenge, 2017). Instead of shrinking the distances between people, technology has internalized them within the individual.

Neurocognitive studies show that excessive use of digital media alters structures of attention and emotional self-regulation (Small and Vorgan, 2008). Continuous notifications, multitasking, and the pressure of online presence contribute to the fragmentation of the self and an incapacity to experience life in an unmediated way. Simultaneously, algorithms that personalize information streams create “cognitive bubbles” (Pariser, 2011), where the individual becomes trapped within their own opinions and preferences. This mental enclavement reduces authentic dialogue and amplifies social polarization.

Social media transforms communication into a theatrical act. According to the theory of performativity developed by Erving Goffman (1956) and expanded by Judith Butler (1990), identity is not a stable essence but a series of repeated acts within a social framework. The digital environment intensifies this performative logic, in which the user becomes the director, actor, and spectator of their own image. This hyper-awareness of the self often leads to social anxiety, depression, and digital narcissism.

According to the September 2024 WHO report based on the *Health Behaviour in School-aged Children* (HBSC) survey – covering nearly 280,000 young people aged 11–15 across 44 countries in Europe, Central Asia, and Canada, young people exposed intensively to social media are more prone to affective disorders and difficulties in developing authentic relationships (World Health Organization, 2024).

7. Conclusions

In a world marked by unprecedented material and technological progress, the profound paradox of the modern age lies in the growing emotional and social distance between individuals, as well as between nations. Digital communication, while promising connection, often deepens alienation, turning interactions into transactions and people into mere emotional tools for goals they rarely fully understand. Behind treaties, contracts, and democratic freedoms, the real rupture occurs when authenticity disappears – when listening, empathy, and sincere engagement are replaced by suspicion, manipulation, and superficial comfort.

Looking back, the past offered simpler lives, yet often richer in human relationships; the present provides freedom and prosperity, but leaves behind psychological emptiness and social isolation. The solution does not lie in

rejecting progress, but in **humanizing** it: cultivating a digital culture of moderation and mindful presence, supported by an educational and ethical effort to restore depth in communication.

True reconnection – both among individuals and across societies – can only happen through the recovery of honest, human interaction, where material advancement is balanced by care for community, empathy, and genuine human communion.

REFERENCES

- Bauman Z., *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge, 2000.
- Boym S., *The Future of Nostalgia*, Basic Books, New York, 2001.
- Butler J., *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York and London, 1990.
- Castells M., *Communication Power*, Oxford University Press, 2009.
- Cioroianu A., *Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc*, Curtea Veche, București, 2005.
- Goffman E., *The Presentation of Self in Everyday Life*, Anchor Books, 1956.
- Haerpfer C.W., *Democracy and Enlargement in Post-Communist Europe. The Democratisation of the General Public in Fifteen Central and Eastern European Countries, 1991–1998*, [eBook], Routledge, London and New York, 2002.
- Marx K., *Manuscrise economico-filosofice din 1844*, Editura Politică, București, 1987.
- Pariser E., *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, Penguin, 2011.
- Petrescu C., *Nostalgia, Irony and Self-Irony in Remembering Communism*, in Stan L., Turcescu L. (Eds.), *Justice, Memory and Redress in Communist Romania: New Insights*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 200-212, 2017.
- Small G., Vorgan G., *iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind*, Harper, 2008.
- Todorova M., *Introduction: From Utopia to Propaganda and Back*, in Todorova M., Gille Z. (Eds.), *Post-Communist Nostalgia*, Berghahn Books, New York, pp. 1-14, 2012, <https://doi.org/10.1515/9781845458348-002>.
- Turkle S., *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, Basic Books, 2011.
- Twenge J.M., *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood*, Atria, New York, 2017.
- Twenge J.M., Campbell W.K., *Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study*, *Preventive Medicine Reports*, **12**, 271-283 (2018), <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>.
- World Health Organization, *Teens, screens and mental health*, <https://www.who.int/europe/news/item/25-09-2024-teens--screens-and-mental-health>, 2024.
- Zamfir C. (coord.), *Politici sociale în România*, Editura Expert, București, 1999.
- Zara B., *La baionetă*, Ziarul de Iași, 21.05, 2024.

UN PARADOX AL COMUNICĂRII MODERNE: DECĂDEREA INTERACȚIUNII FIZICE

(Rezumat)

Această lucrare analizează transformarea comunicării și relațiilor sociale în România, din perioada comunistă (1947–1989) până în prezent, în contextul tranziției către democrație și capitalism, dar și al influenței globale a tehnologiei digitale și a schimbărilor ideologice. Se compară legăturile umane profunde din perioada comunistă – în ciuda lipsurilor materiale și a restricțiilor – cu interacțiunile tot mai superficiale ale epocii digitale.

Deși societatea actuală beneficiază de libertăți și abundență tehnologică, acestea nu au dus la relații mai puternice. Dimpotrivă, oamenii simt mai multă singurătate, stres și neîmplinire, accentuate de suprainformare și presiunea rețelelor sociale.

Studiul subliniază declinul contactului direct între indivizi și creșterea comunicării ideologizate. Argumentul central este că distanțarea emoțională, alienarea socială și dependența de validarea digitală definesc viața postmodernă. Comunitățile unite prin dificultăți comune au fost înlocuite de structuri individualizate și fragmentate, cu încredere socială redusă. Lucrarea propune o viziune mai echilibrată asupra progresului, una care să includă bunăstarea psihologică și calitatea relațiilor umane ca indicatori esențiali ai unei societăți sănătoase.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

ARCHITECTURE AS LANGUAGE: A SEMIOTIC AND ANTHROPOLOGICAL READING OF FERNAND POUILLON’S WORK

BY

MOHAMED NADIR SEBKI*

Jean Monnet University, EVS-ISTHME

Received: May 20, 2025

Accepted for publication: July 3, 2025

Abstract. This article explores Fernand Pouillon’s architectural production through the combined lenses of spatial semiotics and cultural anthropology. It argues that Pouillon’s deliberate use of Mediterranean forms, vernacular techniques, and locally sourced materials constitutes a coherent language of space, one rooted in historical memory, sensory experience, and the continuity of cultural transmission. Rather than viewing architecture as purely functional or stylistically innovative, the article emphasizes Pouillon’s concern with meaning, intelligibility, and permanence. Drawing on semiotic theory and architectural phenomenology, the analysis integrates a close reading of Pouillon’s built works with a literary interpretation of his novel *Les Pierres sauvages*, revealing how both forms of expression articulate a shared worldview. The findings suggest that Pouillon’s architecture performs a communicative and symbolic function, reactivating a cultural syntax that resonates with place, tradition, and collective identity. In an era marked by rapid urbanization and architectural abstraction, Pouillon offers an alternative model grounded in memory, materiality, and human experience.

Keywords: Fernand Pouillon; spatial semiotics; cultural transmission; Mediterranean architecture; architectural language.

**e-mail:* mohamed.nadir.sebki@univ-st-etienne.fr

1. Introduction

Fernand Pouillon (1912–1986) was a French architect, urban planner, and author whose multifaceted work remains a unique and critical voice in 20th-century architectural history. Trained at the École des Beaux-Arts in Marseille, Pouillon's career defied categorization within dominant modernist movements. Rather than adhering to the industrial, abstract language of the International Style, Pouillon developed a deeply humanist approach rooted in material authenticity, constructive logic, and cultural memory (Pouillon, 2001).

His architectural oeuvre spans both metropolitan France and postcolonial Algeria, including landmark projects such as the Unité d'habitation du Point du Jour in Boulogne-Billancourt and the monumental housing complex Climat de France in Algiers. These works are distinguished by their monumental scale, rigorous geometry, and consistent use of traditional materials such as load-bearing stone and lime mortar (Bédarida, 2012). For Pouillon, architecture was not only about function and form, but about ethics, permanence, and responsibility toward both place and people.

In addition to his built work, Pouillon made a significant literary contribution with *Les Pierres sauvages* (1964), a fictionalized account of monastic construction that has become a key text in architectural theory. Written during his incarceration for financial charges, the book articulates a philosophy of building as a moral, spiritual, and symbolic act, echoing his lifelong belief that architecture is fundamentally a language of cultural transmission (Pouillon, 1964).

This article proposes a critical reexamination of Fernand Pouillon's architecture not as a collection of stylistic or technical achievements, but as a medium of cultural expression. In contrast to dominant modernist paradigms, which often favored abstraction and universality, Pouillon developed an architectural language rooted in material specificity, spatial memory, and regional traditions. His work, especially in Algeria and southern France, invites a reading that foregrounds architecture as a form of communication: a spatial semiotics capable of transmitting shared values across generations.

Following theorists such as Umberto Eco (1980) and Henri Lefebvre (1974), we consider how space produces meaning and how architectural elements function as signs within a cultural and historical context. The central hypothesis is that Pouillon's architecture does not merely respond to functional demands or aesthetic norms, but speaks in stone, void, and volume of belonging, heritage, and permanence.

2. Methodology: Semiotic and Phenomenological Approaches

This analysis draws on interdisciplinary methodologies at the intersection of semiotics, phenomenology, and architectural theory (Fig. 1).

From a semiotic perspective, we examine how architectural components material, form, proportion, spatial rhythm function as signs, forming a system of relations that can be culturally interpreted. From a phenomenological angle, particularly through the work of Christian Norberg-Schulz (1971) and Gaston Bachelard (1957), we consider how space is experienced, inhabited, and remembered.

In addition to visual and spatial analysis of selected works (e.g., *Climat de France*, *Diar Saâda*), we integrate a hermeneutic reading of Pouillon's novel *Les Pierres sauvages* (1964), which offers valuable insight into the ethical and symbolic dimensions of architectural practice.

Fig. 1 – Methodological framework: semiotic, phenomenological, hermeneutic, and ethical approaches.

3. Reviving a Mediterranean Grammar

One of the most distinctive aspects of Pouillon's architecture is his recourse to a Mediterranean architectural vocabulary. Rather than viewing tradition as static, he reinterprets classical and vernacular forms (arcades, patios, thick walls, natural stone) as part of living grammar. These elements are not decorative but semiotically loaded: they signify continuity, climate adaptation, and cultural rootedness.

For Pouillon, the Mediterranean is not merely a geographical reference, but a civilizational space, a cultural milieu marked by centuries of human

settlement, shared climates, and layered histories. His architecture reflects this by embedding references to Roman, Islamic, and vernacular Mediterranean models, yet always refracted through a contemporary lens. The thick, insulating walls, shaded courtyards, and integration of water elements reflect an environmental intelligence that also carries symbolic meaning: enclosure and openness, permanence and fluidity, sacredness and sociability.

In his Algerian housing projects, such as *Climat de France* (Fig. 2) and *Diar Saâda* (Fig. 4), Pouillon consciously reactivates urban forms associated with the traditional medina, including inward-facing blocks, modular repetitions, and pedestrian circulation networks. These elements are not simple aesthetic references; they serve as spatial devices that shape patterns of use and social interaction. The inward-facing blocks, for example, echo the introverted typology of the medina courtyard house, privileging enclosure and privacy while fostering internal community life. Modular repetition introduces both rhythm and economy into the architectural language, allowing for variation within a coherent whole. Meanwhile, the dense and walkable pedestrian networks create a fluid continuity between private and public realms, encouraging chance encounters, shared routines, and a sense of belonging. These urban grammars, deeply rooted in vernacular traditions, do not merely organize space they encode a relational way of life that emphasizes collectivity, temporality, and spatial intimacy. By integrating them into modern housing, Pouillon not only respects local cultural logics but adapts them to contemporary needs, proposing a humanist vision of urban modernity.

Fig. 2 – *Climat de France*, a monumental public housing complex of 5,000 units completed in 1957. Photo: Simon Brendel, open access image.

Moreover, Pouillon's choice of local limestone, often quarried nearby, reinforces a tactile connection to place and history. Each material decision, whether the selection of stone for its grain and color, the use of traditional lime

mortar, or the deliberate exposure of construction joints participates in a language of construction that is both ancestral and innovative. Rather than replicating historical forms, Pouillon achieved a synthesis where tradition is reinterpreted through thoughtful material articulation, allowing architecture to speak across time (Bonillo, 2001).

In *Climat de France*, for example, the layout and monumental scale evoke both the spatial logic of Islamic urbanism and the compositional clarity of classical axiality. The orthogonal grid, punctuated by courtyards and framed vistas, recalls the rational organization of classical plans, while the inward orientation and hierarchy of spaces resonate with the medina's principles of spatial privacy and layered access (Bonillo, 2001).

These compositional strategies are not purely formal – they actively shape the social experience of space. They articulate and reinforce social hierarchy through spatial sequencing, mark sites of collective memory through architectural emphasis, and provide symbolic orientation within the urban fabric. The monumental plaza at the heart of the complex, framed by arcades and broad staircases, functions as a civic stage: a liminal space where architecture mediates between past and future, between the individual and the collective. Through scale, geometry, and materiality, Pouillon inscribes meaning into built form, creating an environment that is at once legible and open to reinterpretation. Architecture, here, is not only shelter – it is discourse (Sebki, 2025).

4. *Les Pierres sauvages*: Architecture as Narrative

Pouillon's literary work, especially *Les Pierres sauvages*, extends and deepens his architectural philosophy. Presented as the journal of a Cistercian monk overseeing the construction of the abbey at Le Thoronet (Fig. 3), the novel reveals how building is as much an ethical and spiritual act as it is a technical one. The construction process becomes a metaphor for human striving, humility, and order. Like Bachelard, Pouillon treats the built environment as a site where materiality and imagination converge into a place where stone, rhythm, and silence shape both space and self (Sebki, 2025).

Each stone, in the text, is a signifier of labor, of precision, of devotion. The monk's reflections highlight the parallels between writing and building, as both require structure, sequence, and meaning. This allegorical dimension reinforces the idea of architecture as language: not merely a way of shaping space, but a medium for shaping consciousness itself (Pouillon, 1964).

By blending fictional narrative and historical reconstruction, Pouillon constructs a meditation on the act of building as a form of cultural inscription. *Les Pierres sauvages* is essential to understanding Pouillon's conception of architecture as both practice and poetics (Voldman, 2006).

In Pouillon's writings, the figure of the *maître d'œuvre*, which translates into English as master builder, emerges as a central signifier in a semiotic system that opposes contemporary architectural abstraction to an embodied, situated mode of practice. Far from being a mere site manager, the *maître d'œuvre* represents a composite figure technician, mediator, craftsman, and ethical actor whose authority is not symbolic in the institutional sense, but semiotically constructed through time, labour, and relational embeddedness (Pouillon, 1964).

In *Les Pierres sauvages*, this figure is anchored in the narrative of Cistercian builders, especially through the example of Guillaume Balz, cellerarius of the Thoronet Abbey. Through this character, Pouillon reactivates a constellation of values – discipline, humility, collective responsibility – that are encoded in both gestures and spatial forms. The construction site becomes a locus of transmission, a performative space where the architecture itself is shaped by a shared semiotics of making.

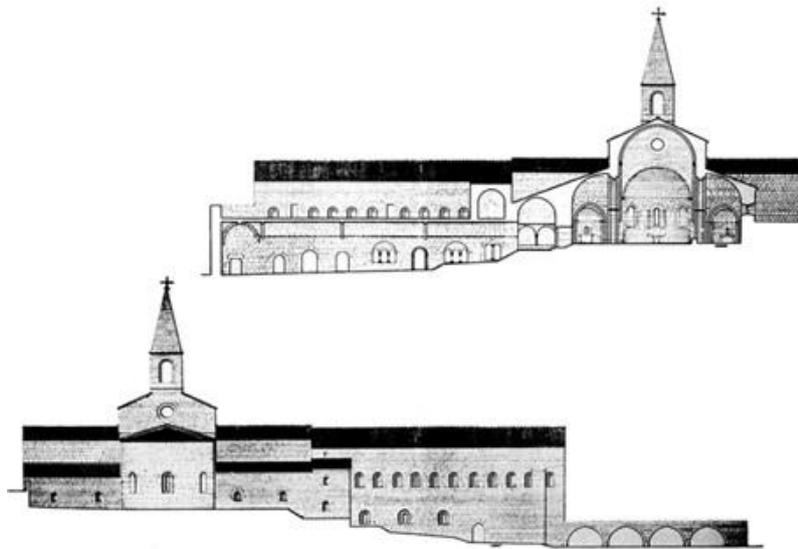

Fig. 3 – Section and elevation of the Thoronet abbey drawn by Fernand Pouillon.

The contrast Pouillon draws between the modern architect (conceptual, disembodied, detached from material reality) and the *maître d'œuvre* serves as a structuring binary within his discourse. This opposition functions semiotically: each term gains meaning through differentiation. The *maître d'œuvre* is not just a historical figure; he is a sign that condenses a worldview, a relational ethic, and a philosophy of building grounded in continuity and praxis.

Architecture, in this framework, is never autonomous or purely expressive. It is governed by the rule of Saint Benedict that acts as a code, prescribing not only technical constraints but ethical orientations. Through this lens, Pouillon's vision of the project is semiotic at its core: each material act, each spatial configuration, each role on the site contributes to a broader symbolic order where meaning is generated through use, time, and collective labour.

5. Architecture as Cultural Transmission

Pouillon's architecture can thus be read as a medium of cultural transmission. It encodes and renews traditions, creates legible environments, and anchors communities in time and place. In an era dominated by rapid urbanization and technological abstraction, his work reminds us that space is not neutral: it bears values, memories, and social intentions. Architecture, in Pouillon's vision, becomes a kind of cultural text through which knowledge, beliefs, and practices are passed on. This conception echoes Christian Norberg-Schulz's phenomenology of place, where architecture is not only about form or function but about dwelling, about the creation of meaningful, lived spaces that express a sense of belonging. Unlike ephemeral constructions that prioritize novelty or spectacle, Pouillon's buildings are conceived to endure physically, symbolically, and socially. This endurance is not merely technical but existential: it reflects a philosophy in which to build is to inscribe oneself into the continuity of civilization, to participate in a shared and lasting order of meaning.

In both his European and North African projects, Pouillon consciously embedded cultural references that speak to shared traditions (Bonillo, 2001). His urban ensembles often incorporate spatial rituals, courtyards for gathering, thresholds for transition, monumental stairs for ceremony, that mirror and sustain communal practices. These design decisions reinforce the idea of architecture as a bearer of cultural codes, operating as a form of intergenerational communication (Sayen, 2014).

His work further demonstrates how architecture can function as an archive of collective memory. Just as language stores and transmits meaning, built space can retain traces of social life, local identity, and historical experience. Pouillon's use of traditional materials, like rough-hewn limestone or ochre masonry, is not a stylistic choice alone but a symbolic act of alignment with a regional heritage.

Fig. 4 – View of Diar Saâda housing complex by Fernand Pouillon.
Photo: Leo Fabrizio, open access image.

By framing architecture as a communicative act, Pouillon also calls for more responsible practice, one that accounts for cultural legibility, environmental resonance, and ethical grounding. His critique of modernity's decontextualized and anonymous architecture is thus not reactionary but restorative: he invites a reinvestment in the cultural function of the built environment, where architecture becomes an instrument of continuity amid the flux of modernity.

6. Conclusions

Fernand Pouillon offers a compelling alternative to the dominant narratives of modern architecture. His work reclaims the communicative and symbolic potential of architecture, grounded in memory, materiality, and human experience. By articulating space as language, Pouillon opens a path toward a more meaningful, rooted, and sustainable architectural practice.

In this sense, studying Pouillon is not an exercise in nostalgia, but a necessary reengagement with architecture's anthropological dimension. His legacy invites contemporary architects to reconsider what it means to build not just efficiently or innovatively, but intelligibly and lastingly.

Acknowledgements. This work was supported by Jean Monnet University of Saint-Étienne and the EVS Laboratory UMR 5600, whose material, intellectual, and moral support is gratefully acknowledged. I would also like to thank all those who contributed, directly or indirectly, to the completion of this research. Special thanks go to my mother for her enduring support and encouragement.

REFERENCES

- Bachelard G., *La poétique de l'espace*, Presses Universitaires de France, Paris, 1957.
- Bédarida M., *Fernand Pouillon*, Éditions du Patrimoine, Paris, 2012.
- Bonillo J.-L., *Fernand Pouillon, architecte méditerranéen*, Éditions Imbernon, Marseille, 2001.
- Eco U., *A Theory of Semiotics*, Indiana University Press, Bloomington, 1980.
- Lefebvre H., *La production de l'espace*, Anthropos, Paris, 1974.
- Norberg-Schulz C., *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*, Rizzoli, New York, 1971.
- Pouillon F., *Les pierres sauvages*, Le Seuil, Paris, 1964.
- Pouillon F., *Mémoires d'un architecte*, Le Seuil, Paris, 2001.
- Sayen C., *L'architecture par Fernand Pouillon*, Transversal, Paris, 2014.
- Sebki M.N., *Architecture et pérennité à travers l'enseignement de Fernand Pouillon*, Doctoral thesis in modern and contemporary history, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 2025.
- Voldman D., *Fernand Pouillon, architecte*, Payot, Paris, 2006.

ARHITECTURA CA LIMBAJ: O LECTURĂ SEMIOTICĂ ȘI ANTROPOLOGICĂ A OPEREI LUI FERNAND POUILLON

(Rezumat)

Acest articol explorează producția arhitecturală a lui Fernand Pouillon prin prisma combinată a semioticii spațiale și a antropologiei culturale. Se argumentează că utilizarea deliberată de către Pouillon a formelor mediteraneene, a tehnicilor vernaculare și a materialelor provenite din surse locale constituie un limbaj coerent al spațiului, înrădăcinat în memoria istorică, experiența senzorială și continuitatea transmiterii culturale. În locul unei perspective asupra arhitecturii ca pur funcțională sau inovatoare din punct de vedere stilistic, articolul subliniază preocuparea lui Pouillon pentru sens, inteligibilitate și permanență. Bazându-se pe teoria semiotică și fenomenologia arhitecturală, analiza integrează o lectură atentă a operelor construite ale lui Pouillon cu o interpretare literară a romanului său *Les Pierres sauvages*, dezvăluind modul în care ambele forme de expresie articulează o viziune comună asupra lumii. Constatările sugerează că arhitectura lui Pouillon îndeplinește o funcție comunicativă și simbolică, reactivând o sintaxă culturală ce rezonază cu locul, tradiția și identitatea colectivă. Într-o epocă marcată de urbanizare rapidă și abstracție arhitecturală, Pouillon oferă un model alternativ bazat pe memorie, materialitate și experiență umană.

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAȘI
Publicat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Volumul 71 (75), Numărul 1-2, 2025
Secția
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

REPRESENTATIONS OF MENTAL ILLNESS IN *THE GREAT GATSBY* AND *THE BEAUTIFUL AND DAMNED* BY F. SCOTT FITZGERALD

BY

MIRUNA TEONA TUDOSE*

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași

Received: June 11, 2025

Accepted for publication: July 14, 2025

Abstract. This article explores the representation of mental health, trauma, and societal expectations in two major novels by F. Scott Fitzgerald: *The Great Gatsby* and *The Beautiful and Damned*. Drawing on psychoanalytic and sociocultural theory, the analysis highlights how Fitzgerald’s characters embody emotional instability, unresolved trauma, addiction, and social dysfunction in the context of 1920s American society. Through the lens of modern psychological discourse and close literary reading, this paper demonstrates that Fitzgerald not only captured the moral and emotional disillusionment of his era but also anticipated contemporary understandings of mental illness.

Keywords: F. Scott Fitzgerald; trauma; psychoanalysis; *The Great Gatsby*; *The Beautiful and Damned*.

1. Introduction

Despite increased public discourse on mental health – particularly facilitated by the rise of social media platforms – mental illness continues to be stigmatized within society. Several studies have shown that people who are in psychological distress frequently refrain from talking about their symptoms out

*e-mail: teona.miruna.tudose@gmail.com

of fear of being judged by others, subjected to prejudice, or marginalized (Corrigan and Watson, 2002; Hinshaw, 2007). Even while digital media has made mental health stories more visible and accepted, especially among younger audiences, stigmatizing views have not completely disappeared as a result of this increased exposure (Reavley and Pilkington, 2014; Naslund *et al.*, 2016). According to a thorough analysis by Thornicroft *et al.* (2009), stigma continues to be a major deterrent to behaviors that include seeking assistance, which can lead to persistent social isolation and delays in diagnosis and treatment. As a result, even if public awareness has grown, mental health is still somewhat of a taboo topic, especially in societies where structural and cultural stigmas still exist. Bharadwaj *et al.*'s analysis of sociocultural barriers to mental health care access, particularly as it relates to their investigation of stigma-related help-seeking behaviors, discusses the deliberate understatement of mental health issues as a result of their ongoing stigmatization in society (Bharadwaj *et al.*, 2017, p. 58).

This article explores how characters influenced by psychological fragility, emotional trauma, and social pressures in F. Scott Fitzgerald's novels – particularly in *The Great Gatsby* and *The Beautiful and Damned* – depict mental health. In examining how these fictional stories mirror larger cultural patterns of psychological repression and dysfunction, I try to bridge the gap between literature and psychiatry as a medical student with a strong literary background.

Fitzgerald's characters are archetypes of the confused contemporary individual during a period when post-World War I society was grappling with identity issues and the dissolution of conventional moral systems. This study attempts to promote interdisciplinary discussion on the literary worth of mental health narratives by combining narrative analysis, psychoanalytic theory, and modern psychiatric notions.

2. Contextualizing Mental Health in the Works of F. Scott Fitzgerald

As a writer of the Roaring Twenties, Fitzgerald portrays a period of cultural hedonism and disillusionment, a luxurious but vapid lifestyle that Jay Gatsby in particular deliberately cultivates, capturing the era's flimsy glitter, when surface pleasures concealed deeper disenchantment: "In his blue gardens men and girls came and went like moths among the whisperings and the champagne and the stars" (Fitzgerald, 1925, p. 39). The dangerous "moth to a flame" game that Gatsby is playing in his reckless pursuit of Daisy encapsulates the essence of the decade – as historian David Kennedy has observed, the 1920s represented both the promise and the contradiction of modernity (Kennedy, 2001) – a time of excess and escape, marked by economic triumph and prohibition. For sociologist William Leach, "the culture of the 1920s both reflected and amplified the tensions inherent in the era's rapid transformations"

(Leach, 2007), revealing that beneath the glittering exterior of luxury and technology lay a nation grappling with the pain of war, the brittleness of dreams, and the breakdown of traditional values.

Fitzgerald characters' suffering is not just physical; it is psychological; silent and frequently devastating and it may reflect broader societal stigma surrounding mental illness. Compulsive behaviors, emotional repression, and escapist addictions serve as psychiatric symptoms as well as narrative elements. We may discover more profound truths about the state of humanity and how society handles vulnerability by reexamining these writings from an interdisciplinary perspective.

3. Trauma and Psychological Loss in *The Great Gatsby*

Literary critics have often described Jay Gatsby as a psychologically layered and emotionally fragile character, reinforcing his place as one of the most nuanced figures in American fiction. As literary scholar Harold Bloom notes, Gatsby is a "figure of profound psychological complexity" (Bloom, 2009, p. 78). Born James Gatz to a low-income farming family, Gatsby reinvents himself as a wealthy socialite in an attempt to reclaim an idealized past represented by Daisy Buchanan.

Jay Gatsby's compulsive attempts to recreate an idealized past are indicative of unresolved trauma, identity fragmentation, and dysfunctional coping methods. As seen in Chapter 6, when Nick describes Gatsby's rejection of his previous identity – James Gatz – and his creation of an ideal image, his obsession with remaking himself suggests that he has unresolved trauma, most likely stemming from his poor childhood and the death of Daisy. The complex façade Gatsby puts up to disassociate himself from his roots – including his exaggerated claims of aristocratic ancestry and Oxford education – further exemplifies this identity disintegration. During his eagerly awaited reunion with Daisy in Chapter 5, Gatsby exhibits maladaptive coping by becoming physically worried and emotionally overwhelmed, described as "pale as death, with his hands plunged like weights in his coat pockets" (Fitzgerald, 1925, p. 86), indicating his reliance on an idealized recollection rather than reality. These incidents demonstrate Gatsby's psychological instability as well as his incapacity to adjust to the present, instead using denial and delusion as coping strategies. In terms of psychology, Gatsby's actions exhibit delusional optimism, emotional dysregulation, and persistent rumination – all characteristics of complex post-traumatic stress disorder. Because of his feelings of inadequacy, which arise from both social inferiority and emotional desertion, Gatsby's identity is shaped by illusions: "The truth was that Jay Gatsby, of West Egg, Long Island, sprang from his Platonic conception of himself" (Fitzgerald, 1925, p. 98). His desperate refusal to accept reality is captured in his incredulous cry: "Can't repeat the past? [...] Why of course you

can!” (Fitzgerald, 1925, p. 110). He clings to these illusions in order to escape his insecurities and the limitations of his social standing.

Fitzgerald’s *The Great Gatsby* reveals not only the glamour of the 1920s but also the deep psychological struggles of its protagonist. Gatsby’s behavior can be understood through concepts like delusional optimism, defined as unrealistic hope despite contradictory evidence (Taylor and Brown, 1988), which explains his obsessive belief in reclaiming the past with Daisy. His frequent emotional instability reflects emotional dysregulation (Linehan, 1993), while his constant preoccupation with idealized memories exemplifies persistent rumination (Nolen-Hoeksema, 1991), trapping him in denial.

From a psychoanalytic view, Gatsby’s repetitive attempts to relive the past align with Freud’s repetition compulsion, the unconscious drive to reenact unresolved trauma (Freud, [1914] 1955a). Moreover, Gatsby’s crafted persona illustrates social conformity pressures (Asch, 1955) and the concept of “mask-wearing” to hide vulnerabilities and gain acceptance (Goffman, 1959).

These interdisciplinary insights deepen the understanding of Gatsby as emotionally fragile and caught between illusion and reality.

The green light at Daisy’s dock’s end serves as a potent metaphor for Gatsby’s relentless obsession, highlighting the degree to which he is engrossed in an impossible dream. Nick sees Gatsby make a physically and metaphorically charged gesture in Chapter 1 as he trembles his arms and reaches for the light: “He stretched out his arms toward the dark water [...] and distinguished nothing except a single green light, minute and far away” (Fitzgerald, 1925). This scene perfectly encapsulates Gatsby’s compulsive desire – not for Daisy in her actual form, but for the romanticized image of her he has created over the years. The light, which is far away and hardly perceptible, stands for both optimism and the illusion that the past may be fully restored. Gatsby’s emotional attachment to this symbol exposes a type of cognitive distortion in which the object of desire is exaggerated with significance that is unachievable and removed from reality. His unrelenting quest for the green light, both literally and figuratively, highlights a deeper psychological reliance on imagination as a coping strategy, reaffirming his incapacity to accept time’s irreversibility and make peace with the present.

Beyond Jay Gatsby, trauma and psychological dysfunction are evident in the lives of several major characters in *The Great Gatsby*, whose actions reflect complex internal struggles shaped by their experiences. Daisy Buchanan’s inability to choose between Gatsby and Tom in Chapter 7, along with her emotional detachment and indecision, points to deep existential ambivalence as well as symptoms typical of depression, including passivity, emotional numbness, and a retreat into fleeting pleasures. Her voice, often described as “full of money”, underscores her reliance on materialism as a shield against vulnerability and serves as a metaphor for the emotional emptiness hidden beneath her privilege.

In contrast, Tom Buchanan displays traits linked to latent hostility and narcissistic personality disorder. His violent altercations with Myrtle in Chapter 2 and his controlling behavior during conversations illustrate his outbursts, which reveal a sense of entitlement derived from his gender privilege and social status. When he exposes Gatsby's criminal past despite his own infidelity, Tom's defensiveness and moral hypocrisy become even more apparent, highlighting a deep-seated need to maintain power and superiority.

The narrator, Nick Carraway, represents a more subdued but no less illuminating type of psychological decline. Nick presents himself as an objective observer at first, but he eventually becomes caught up in the identical moral degeneration he says he is criticizing. His eventual conclusion that "they were careless people" and his subsequent withdrawal to the Midwest, which reflect his developing cynicism, point to signs of disillusionment and vicarious trauma. Nick internalizes the dysfunction he describes by observing the emotional implosions around him, which leads to a crisis of identity and purpose at the book's conclusion.

These dynamics have been examined by literary scholars such as Guerin *et al.* (2010) and Bui (2014), who explore themes of symbolic retreat and lost identity in Fitzgerald's works.

The Great Gatsby explores the complexities of social stratification and critiques the illusion of the American Dream. Gatsby's feelings of social inferiority and his desperate longing for acceptance and love reveal the emotional desolation that lies beneath the glittering surface of wealth and privilege (Guerin *et al.*, 2010). Rather than simply depicting opulence, Fitzgerald's narrative exposes the psychological cost of rigid class divisions and the emptiness of material success.

Fitzgerald presents Gatsby as a protagonist whose fragile identity is deeply shaped by trauma and persistent social exclusion, reflecting themes explored by Bui (2014) through a Freudian psychological lens. Gatsby's relentless pursuit of an idealized self and unattainable love highlights his emotional isolation and a profound sense of inferiority within the social hierarchy of 1920s America. This characterization underscores the tension between appearance and reality, showing how Gatsby's self-invention is both a defense mechanism and a source of tragic vulnerability.

It is possible to see Gatsby's ostentatious displays of riches as an effort to piece together a fractured identity that was influenced by financial hardship and early developmental trauma. Psychologists refer to his compulsive search for Daisy and the romanticized past as magical thinking (Herman, 1992), which is the conviction that one's ideas or wishes have the power to change reality. Leading trauma studies expert Judith Herman claims that trauma survivors frequently create "distortions in their perception of reality" as a coping strategy against powerlessness, creating different stories to reclaim agency (Herman, 1992). According to Cathy Caruth, trauma is not completely experienced at the

time of the event but rather recurs in symbolic, repeating forms, such as compulsive reenactments of the past (Caruth, 1996). This psychological tendency is shown by Gatsby's persistent conviction that he can "repeat the past", which shows a struggle to reconcile painful memories with the present.

From a psychoanalytic standpoint, Gatsby's magical thinking aligns with what Freud ([1914] 1955b) described as regression – a psychological retreat involving a return to earlier developmental stages as a defense against anxiety and conflict (Freud, [1914] 1955b).

In order to temporarily escape the agony of his past, Gatsby constructs a dream world by idealizing Daisy and giving the green light metaphorical meaning. But when left unchecked, this manufactured world eventually crumbles, highlighting how damaging unresolved trauma can be. Gatsby's psychological state therefore mirrors a larger reality found in trauma literature: efforts at self-repair frequently turn into self-destructive illusions if the traumatic past is not acknowledged and integrated.

4. Money, Decadence, Morality in Love and the Destructive Effects of Alcohol in *The Beautiful and Damned* by F. Scott Fitzgerald

The Beautiful and Damned more directly addresses psychological degeneration via substance abuse and dysfunctional marriages, whereas *The Great Gatsby* dramatizes obsession and illusion. An heir-in-waiting named Anthony Patch has high expectations but little drive. As his financial stability declines, his alcoholism worsens, resulting in emotional instability, relationship disintegration, and social exclusion.

Anthony shows characteristics of alcohol use disorder from a psychiatric perspective, which include growing tolerance, withdrawal symptoms, and continuing use in spite of poor outcomes. In addition, he exhibits signs of despair and a generalized lack of direction. His egocentric and escapism-based marriage to Gloria deteriorates as both characters turn to codependency and narcissism.

Gloria's struggles exemplify the psychological toll that internalized misogyny and societal pressure inflict. In *The Beautiful and Damned*, Fitzgerald illustrates how Gloria's declining attractiveness results in a significant loss of social capital and self-worth. As she confesses, "She was beginning to hate herself for not being beautiful anymore" (Fitzgerald, 1922, p. 142), this statement reveals her deep obsession with physical beauty and signals a growing emotional detachment and fragmentation of identity.

This obsession with beauty, paired with the social devaluation caused by aging, underscores the harmful psychological effects of objectification. Research in psychiatric literature has shown that objectification is linked to mental distress and low self-esteem, particularly in women (Fredrickson and Roberts, 1997). Fitzgerald's portrayal of Gloria is further supported by

psychiatric research, which documents the adverse effects of internalized cultural beauty standards, including anxiety, despair, and a diminished sense of self-worth. Both Gloria and other characters undergo identity crises, driven by unfulfilled expectations, irrational hopes, and a continual detachment from reality.

Women's self-objectification, arising from internalizing cultural standards of beauty, leads to increased body surveillance, shame, anxiety, and diminished awareness of internal bodily states, which collectively contribute to negative mental health outcomes such as depression and low self-esteem (Friedrickson and Roberts, 1997).

They increasingly lead performative lives, maintaining appearances, hosting parties, and masking their financial ruin, while beneath the surface, they endure profound emotional pain. Fitzgerald critiques both individual flaws and society's fixation on appearance, which obstructs genuine healing. These central themes set the foundation for a more in-depth exploration that requires detailed examples and text analysis to fully develop the discussion.

5. Psychoanalysis and Emotional Disorders in Fitzgerald's Characters

Tools for interpreting Fitzgerald's characters that go beyond narrative function are provided by psychoanalytic theory. Freud's theory of repetition compulsion helps explain Jay Gatsby's behavior: he repeatedly reenacts his trauma (Daisy's death) in an attempt to gain control through an idealized result. The home, the parties, and the green light are all part of his metaphorical cosmos, which he constructed to protect himself from the truth.

Anthony Patch is an example of an unsuccessful individuation process. When he has to deal with adult responsibilities, his feeling of entitlement – inherited rather than earned – collapses. He regresses into addiction because he lacks the ego strength to adjust. Gloria, who is revered for her beauty but devoid of purpose, serves as a mirror to his narcissism.

Many characters in modernist literature have characteristics that are congruent with diagnosable psychiatric problems, such as personality dysfunction, mood disorders, and substance-related disorders, according to the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition (DSM-5). Personality disorders are defined by the DSM-5 as “persistent patterns of inner experience and behavior that are pervasive and inflexible, lead to distress or impairment, and deviate markedly from the expectations of the individual's culture” (American Psychiatric Association, 2013, p. 645). For example, Gloria exhibits traits consistent with diagnostic criteria for narcissistic personality disorder, including “a lack of empathy” and “a grandiose sense of self-importance” (Fitzgerald, 1922, p. 670).

According to the DSM-5, major depressive disorder is characterized by “markedly diminished interest or pleasure in all, or almost all, activities”, as well as “fatigue or loss of energy nearly every day” (American Psychiatric Association, 2013, p. 160). Anthony’s continuous lethargy, pessimism, and lack of desire are all indicators of this illness. In a similar vein, Jay Gatsby’s compulsive romantic idealization and unwillingness to accept reality are consistent with maladaptive relationship patterns commonly observed in people with unresolved trauma or personality disorders.

Social standards, especially those that stigmatize mental illness or equate emotional restraint with dignity, frequently obfuscate or ignore these comorbid psychological profiles within the characters’ narrative worlds.

Fitzgerald’s work presciently illustrates what is now recognized as dual diagnosis: the coexistence of addiction and mental health disorders, which is further complicated by a cultural emphasis on appearance over authenticity. In both novels, pathological behaviors are portrayed as systemic issues, deeply embedded within societal institutions and cultural narratives rather than solely residing within individuals.

6. Sanity, Insanity, Human Dignity and Social Pressure

Fitzgerald’s universe defines sanity as conformity rather than interior balance. Beauty, riches, and poise are valued by society more than emotional truth. This creates a mask-wearing culture in which pain must be concealed to avoid punishment.

This paradox is embodied by characters such as Gloria and Gatsby. Despite hosting lavish parties, Gatsby maintains his emotional distance while Gloria, internally collapsing, grins at admirers. Similarly, in order to prevent failure, Anthony turns to drink. Fitzgerald’s characters are able to continue participating in society by wearing these masks, but at the expense of their psychic integrity; a kind of dignified insanity is brought on by the pressure from society to perform. Fitzgerald tragically encapsulates the tension inherent to the need to be really genuine without running the danger of being mocked or rejected: those who attempt to escape are destroyed, while those who submit end up hollow. A century later, Fitzgerald’s lesson – that human dignity lies in vulnerability rather than perfection – remains controversial, reflecting the continuous discussion over the stigma associated with mental health (Corrigan *et al.*, 2014).

Human dignity in both novels is correlated with social status, not being based on the true purpose of the concept, that of inspiring, of providing models of ethics and kindness, of being the heroes of the day, who change concepts, offer help, save, thus making the world a better place. Literary heroes themselves are troubled people, full of personal problems, with negative feelings and unhealthy habits, resembling rather antagonists, providing negative

examples, but with whom the readers can relate to. This is due to the fact that, in modern literature, the characters are closer to humanity, having the same feelings, experiences, questions, anxieties, as everyone else. Supernatural traits are missing, leaving room for reality, be it good or bad, which brings the characters closer to each other and at the same time away from the concept of dignity.

7. Conclusions

The works of F. Scott Fitzgerald show in-depth concepts of modern psychiatry and psychology, such as trauma, alcoholism, madness and the effects that these disorders have on the human being, studying both cause and effect, appearance and essence.

In a modern society, where status matters, choices are made on the basis of accurate calculations and not on feelings, and the path in life of man is induced by the archaic rules of the world, the characters of both texts face various situations, often ending in decline, which leads to emotional immersion and total dehumanization.

The traumas of the inner child have effects on the mature person, influence personal choices, determine their behavior and their vision on life, induce obsessions and unhealthy habits, be they sentimental or behavioral, as well as they are correlated to building or destroying the individual, together with his relationships, as it is shown in the two novels, *The Great Gatsby* and *The Beautiful and Damned*. Obsessions, alcoholism, physical violence, lack of self-confidence, materialism, desire for power, all these are the results of traumatic events, which directly or indirectly affected the individual, leading to his defective formation.

It is argued that traumas experienced during childhood can disrupt the development of a stable self-identity, leading to a cascade of emotional difficulties throughout an individual's psychological and emotional life (Carr and Hancock, 2017, pp. 8-21).

REFERENCES

- American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.), American Psychiatric Publishing, Washington D.C., 2013.
- Asch S.E., *Opinions and Social Pressure*, Scientific American, **193**, 5, 31-35 (1955).
- Bharadwaj P., Pai M.M., Suziedelyte A., *Mental health stigma*, Economics Letters, **159**, 57-60 (2017), <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.06.028>.
- Bloom H. (Ed.), *F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby*, Infobase Publishing, New York, 2009.
- Bui T.H.G., *Trauma and Psychological losses in F. Scott Fitzgerald's Novels*, Scholars' Press, 2014.

- Carr S.M.D., Hancock S., *Healing the inner child through portrait therapy: Illness, identity and childhood trauma*, *International Journal of Art Therapy*, **22**, 1, 8-21 (2017), <https://doi.org/10.1080/17454832.2016.1245767>.
- Caruth C., *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996.
- Corrigan P.W., Druss B.G., Perlick D.A., *The impact of mental illness stigma on seeking and participating in mental health care*, *Psychological Science in the Public Interest*, **15**, 2, 37-70 (2014).
- Corrigan P.W., Watson A.C., *Understanding the impact of stigma on people with mental illness*, *World Psychiatry*, **1**, 1, 16-20 (2002).
- Fitzgerald F.S., *The Great Gatsby*, Charles Scribner's Sons, New York, 1925.
- Fitzgerald F.S., *The Beautiful and Damned*, Charles Scribner's Sons, New York, 1922.
- Fredrickson B.L., Roberts T.A., *Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks*, *Psychology of Women Quarterly*, **21**, 2, 173-206 (1997), <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x>.
- Freud S., *Remembering, Repeating and Working-Whrough* [1914], in Strachey J. (Ed.), *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. XII (1911-1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works*, Hogarth Press, pp. 147-156, 1955a.
- Freud S., *On Narcissism: An Introduction* [1914], in Strachey J. (Ed.), *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works*, Hogarth Press, pp. 67-102, 1955b.
- Goffman E., *The Presentation of Self in Everyday Life*, Anchor Books, 1959.
- Guerin W.L., Labor E., Morgan L., Reesman J.C., Willingham J.R., *A Handbook of Critical Approaches to Literature* (6th ed.), Oxford University Press, 2010.
- Herman J.L., *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*, Basic Books, 1992.
- Hinshaw S.P., *The Mark of Shame: Stigma of Mental Illness and an Agenda for Change*, Oxford University Press, 2007, <https://doi.org/10.1177/1529100614531398>.
- Kennedy D.M., *Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945*, Oxford University Press, 2001.
- Leach W., *Land of Desire: Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture*, Vintage Books, New York, 2007.
- Linehan M.M., *Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder*, Guilford Press, 1993.
- Naslund J.A., Aschbrenner K.A., Marsch L.A., Bartels S.J., *The future of mental health care: peer-to-peer support and social media*, *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, **25**, 2, 113-122 (2016), <https://doi.org/10.1017/S2045796015001067>.
- Nolen-Hoeksema S., *Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes*, *Journal of Abnormal Psychology*, **100**, 4, 569-582 (1991).
- Reavley N.J., Pilkington P.D., *Use of Twitter to monitor attitudes toward depression and schizophrenia: An exploratory study*, *PeerJ*, **2**, e647 (2014), <https://doi.org/10.7717/peerj.647>.
- Taylor S.E., Brown J.D., *Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health*, *Psychological Bulletin*, **103**, 2, 193-210 (1988).

Thornicroft G., Brohan E., Rose D., Sartorius N., Leese M., *Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia: A cross-sectional survey*, The Lancet, **373**, 9661, 408-415 (2009), [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)61817-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61817-6).

REPREZENTĂRI ALE BOLILOR MINTALE ÎN *MARELE GATSBY* ȘI *CEI FRUMOȘI ȘI BLESTEMAȚI* DE F. SCOTT FITZGERALD

(Rezumat)

Acest articol explorează reprezentarea sănătății mintale, a traumei și a așteptărilor societale în două romane majore de F. Scott Fitzgerald: *Marele Gatsby* și *Cei frumoși și blestemați*. Bazându-se pe teoria psihanalitică și socioculturală, analiza evidențiază modul în care personajele lui Fitzgerald întruchipează instabilitatea emoțională, trauma nerezolvată, dependența și disfuncția socială în contextul societății americane din anii 1920. Prin prisma discursului psihologic modern și a unei lecturi literare atente, această lucrare demonstrează că Fitzgerald nu numai că a surprins deziluzia morală și emoțională a epocii sale, dar a anticipat și înțelegerile contemporane ale bolilor mintale.

