

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

LA LITTÉRATURE DU SIÈCLE ET L'IMAGE DE LA FEMME DANS « CARMEN » DE PROSPER MÉRIMÉE

O'roqova Nargiza Alisher qizi

Enseignante à l'Université d'État d'économie de Tachkent

nargiza.urokova@outlook.com

Résumé

Cet article est consacré à l'étude des caractéristiques de la littérature française du XIXe siècle à travers la nouvelle Carmen de Prosper Mérimée. L'œuvre occupe une place importante dans la littérature française grâce à la représentation originale de la liberté individuelle, de la passion amoureuse, de la jalousie et du destin tragique. Le personnage de Carmen incarne une femme indépendante qui refuse de se soumettre aux normes sociales et aux contraintes imposées par la société. À travers ce personnage, Mérimée met en évidence les contradictions entre la liberté personnelle et les exigences sociales. L'article analyse également les caractéristiques du réalisme et du romantisme dans l'œuvre, ainsi que les procédés artistiques utilisés par l'auteur pour représenter les conflits psychologiques des personnages. Une attention particulière est accordée à la signification symbolique de Carmen et à sa place dans la littérature française du XIXe siècle.

Mots-clés : Prosper Mérimée, Carmen, littérature française, XIXe siècle, liberté, passion, jalousie, personnage féminin, réalisme, romantisme.

Abstract

This article examines the characteristics of nineteenth-century French literature through Prosper Mérimée's novella Carmen. The work occupies an important place in French literature because of its original representation of individual freedom, romantic passion, jealousy, and tragic destiny. Carmen

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

embodies an independent woman who refuses to submit to social norms and restrictions. Through this character, Mérimée highlights the conflict between personal freedom and social expectations. The article also explores the elements of realism and romanticism in the novella and analyzes the artistic techniques used to portray the psychological conflicts of the characters. Particular attention is paid to the symbolic significance of Carmen and her contribution to the development of the female image in nineteenth-century French literature.

Keywords: *Prosper Mérimée, Carmen, French literature, nineteenth century, freedom, passion, jealousy, female character, realism, romanticism.*

La littérature française du XIXe siècle constitue une période essentielle dans l'histoire de la littérature européenne. Cette époque se caractérise par de profonds changements sociaux, politiques et culturels qui influencent considérablement la création littéraire. Les écrivains s'intéressent davantage à l'individu, à ses sentiments, à ses contradictions intérieures et à ses relations avec la société. Le romantisme, le réalisme et d'autres courants littéraires contribuent à renouveler les formes de représentation de l'être humain et du monde.

Parmi les écrivains importants de cette période figure Prosper Mérimée (1803-1870), auteur français reconnu pour la précision de son style, la richesse de ses descriptions et la complexité de ses personnages. Sa nouvelle *Carmen*, publiée en 1845, représente l'une de ses œuvres les plus célèbres. À travers l'histoire tragique de Carmen et de Don José, l'auteur explore les thèmes de l'amour, de la liberté, de la jalousie et de la violence.

L'intérêt de cette œuvre réside notamment dans la création d'un personnage féminin qui refuse de renoncer à son indépendance, même lorsque cette attitude la conduit vers une fin tragique. Carmen devient ainsi une figure

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

emblématique de la liberté individuelle et de la résistance aux conventions sociales. L'étude de ce personnage permet de mieux comprendre les préoccupations esthétiques et idéologiques de la littérature française du XIXe siècle.

L'objectif de cet article est d'analyser les principales caractéristiques littéraires de *Carmen*, de mettre en évidence la signification du personnage principal et d'examiner les conflits entre la liberté personnelle, la passion amoureuse et les normes sociales.

1. Les particularités de la littérature française du XIXe siècle

Le XIXe siècle représente une période de transformation profonde dans la littérature française. Les écrivains cherchent à comprendre les changements de la société et à représenter les différentes dimensions de l'existence humaine. Les questions de liberté, d'identité, de justice, d'amour et de destin occupent une place importante dans les œuvres de cette époque. Le romantisme met l'accent sur les émotions, l'individualité, la liberté et les conflits intérieurs. Les personnages romantiques sont souvent confrontés à une réalité qui ne correspond pas à leurs aspirations. Ils éprouvent des sentiments intenses et cherchent à échapper aux limites imposées par la société. Le réalisme, quant à lui, accorde une attention particulière à l'observation de la vie quotidienne, aux comportements humains et aux conditions sociales. Les écrivains réalistes cherchent à représenter les personnages dans leur environnement concret et à montrer les conséquences de leurs choix. L'œuvre de Prosper Mérimée présente plusieurs caractéristiques qui rapprochent ces deux tendances. D'une part, l'auteur décrit des personnages passionnés et indépendants. D'autre part, il construit son récit avec précision, en accordant une grande importance aux détails culturels, aux comportements et aux circonstances qui conduisent au dénouement tragique.

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

Dans *Carmen*, l'Espagne constitue un espace culturel particulier où se rencontrent différentes traditions, valeurs et formes de comportement. Cet environnement contribue à créer une atmosphère originale et à mettre en évidence les conflits entre les personnages.

2. Carmen : l'image d'une femme libre et indépendante

Le personnage de Carmen occupe une place centrale dans la nouvelle de Prosper Mérimée. Elle est présentée comme une femme séduisante, déterminée et profondément attachée à sa liberté. Contrairement aux modèles féminins traditionnels, Carmen refuse de se conformer aux attentes des autres et revendique le droit de choisir sa propre manière de vivre. Son indépendance se manifeste principalement dans ses relations amoureuses. Pour Carmen, l'amour ne doit pas devenir une forme de possession. Elle accepte la passion tant qu'elle reste libre de ses sentiments et de ses décisions. Dès que l'amour se transforme en contrainte, elle préfère rompre la relation plutôt que d'abandonner son autonomie. Cette attitude révèle la complexité de son caractère. Carmen n'est pas simplement une femme mystérieuse ou séduisante ; elle possède une conception personnelle de l'existence. Elle considère la liberté comme une valeur fondamentale qui ne peut être sacrifiée, même au nom de l'amour. Le personnage peut également être interprété comme une remise en question des normes sociales qui limitent l'indépendance féminine. Dans la société représentée par l'œuvre, le comportement de Carmen apparaît provocateur parce qu'elle refuse les rôles traditionnellement attribués aux femmes. Elle ne cherche pas à correspondre aux attentes masculines et ne considère pas le mariage ou la stabilité sentimentale comme des objectifs obligatoires. Cependant, Mérimée ne présente pas Carmen comme une figure entièrement idéalisée. Son comportement est également associé au danger, à l'instabilité et à la transgression. Cette ambiguïté rend le personnage particulièrement intéressant du point de vue littéraire : Carmen symbolise simultanément la

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

liberté, la passion et les risques liés à une confrontation avec les conventions sociales.

3. L'amour et la jalousie dans les relations entre Carmen et Don José

L'un des thèmes majeurs de la nouvelle est le conflit entre l'amour libre et l'amour possessif. La relation entre Carmen et Don José illustre deux conceptions opposées des sentiments amoureux. Don José tombe profondément amoureux de Carmen et souhaite construire une relation durable avec elle. Progressivement, cependant, son amour se transforme en jalousie et en désir de contrôle. Il ne parvient pas à accepter l'indépendance de Carmen ni sa volonté de mettre fin à leur relation. Pour Don José, l'amour devient une exigence de fidélité absolue. Il considère que ses sentiments lui donnent un droit sur la femme qu'il aime. Cette conception entre directement en contradiction avec celle de Carmen, qui refuse d'être considérée comme la propriété de quelqu'un. Le conflit entre les deux personnages dépasse donc le cadre d'une simple histoire amoureuse. Il met en évidence l'opposition entre deux principes : le droit de l'individu à disposer de lui-même et la volonté de posséder autrui. La jalousie de Don José constitue un élément essentiel du développement tragique de l'intrigue. Incapable de maîtriser ses émotions, il se laisse progressivement dominer par la peur de perdre Carmen. Son attachement devient une force destructrice qui conduit les personnages vers une issue dramatique. À travers cette relation, Mérimée montre que la passion, lorsqu'elle se transforme en domination, peut perdre sa dimension affective et devenir une source de violence. L'auteur souligne ainsi la différence entre aimer une personne et vouloir contrôler sa vie.

4. La liberté et le destin tragique de Carmen

La liberté représente le principe fondamental qui détermine les choix de Carmen. Tout au long de la nouvelle, elle refuse de se soumettre aux exigences de Don José. Même lorsqu'elle comprend que son refus peut avoir des

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

conséquences dangereuses, elle maintient sa position. Le dénouement tragique de l'œuvre constitue l'expression la plus forte de cette opposition. Don José, incapable d'accepter la séparation, tue Carmen. Cet acte représente l'aboutissement de sa jalousie et de son désir de possession. La mort de Carmen possède une signification symbolique importante. Elle montre les conséquences extrêmes d'une relation dans laquelle la liberté d'une personne est menacée par la volonté de domination d'une autre. Carmen préfère affronter la mort plutôt que de renoncer à son autonomie. Il convient toutefois de ne pas interpréter cette fin comme une glorification de la mort ou comme la preuve que la liberté conduit nécessairement à la destruction. Au contraire, le dénouement met en évidence la violence d'un système de relations dans lequel le refus féminin n'est pas accepté. La tragédie résulte notamment de l'incapacité de Don José à reconnaître Carmen comme une personne autonome. Son désir de conserver la femme qu'il aime devient plus important que le respect de sa volonté. Ainsi, le destin de Carmen permet d'aborder des questions qui dépassent le contexte historique de la nouvelle : le respect des choix individuels, la liberté dans les relations humaines et les conséquences de la jalousie possessive.

5. Les procédés artistiques et la représentation de l'Espagne

La réussite littéraire de *Carmen* repose également sur les procédés narratifs et descriptifs employés par Prosper Mérimée. L'auteur utilise une narration qui associe observation, description et analyse des comportements humains. Le cadre espagnol joue un rôle important dans la construction de l'atmosphère du récit. Les traditions, les lieux et les pratiques culturelles contribuent à donner à l'histoire une dimension particulière. Mérimée s'intéresse à un univers différent de celui de son lectorat français et cherche à en présenter les caractéristiques à travers des détails concrets.

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

L'Espagne de *Carmen* est cependant une représentation littéraire construite par l'auteur. Certains éléments relèvent d'une vision romantique de l'altérité, dans laquelle les passions intenses, les comportements indépendants et les situations extrêmes occupent une place centrale. Il est donc nécessaire de distinguer l'Espagne représentée dans la fiction de la diversité réelle de la société espagnole. Un autre élément important est la caractérisation psychologique des personnages. Mérimée ne se limite pas à décrire leurs actions ; il montre également les motivations, les contradictions et les transformations qui influencent leurs décisions. La progression du récit renforce la tension dramatique. Les choix successifs de Carmen et de Don José conduisent à une confrontation inévitable. Le contraste entre la détermination de Carmen et l'obsession de Don José contribue à l'intensité émotionnelle de la fin.

En conclusion, la nouvelle *Carmen* de Prosper Mérimée constitue une œuvre importante pour comprendre certaines caractéristiques de la littérature française du XIXe siècle. À travers une intrigue tragique et des personnages complexes, l'auteur explore les conflits entre la passion amoureuse, la jalousie et la liberté individuelle.

Le personnage de Carmen représente une femme qui refuse de renoncer à son autonomie et qui revendique le droit de décider de sa propre existence. Sa relation avec Don José met en évidence l'opposition entre l'amour fondé sur le respect de la liberté et l'amour transformé en désir de possession.

La mort de Carmen souligne la gravité des conséquences de la violence et de la domination dans les relations humaines. Elle donne à l'œuvre une dimension sociale et psychologique qui dépasse le simple récit d'une passion tragique.

Par ailleurs, la combinaison de descriptions précises, d'une caractérisation psychologique approfondie et d'une tension dramatique permet

UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY

international scientific conference

de rapprocher l'œuvre de plusieurs tendances littéraires du XIXe siècle, notamment le romantisme et le réalisme.

Enfin, Carmen demeure une figure littéraire majeure parce qu'elle soulève des questions toujours actuelles concernant l'indépendance féminine, le respect des choix personnels et les limites de la passion amoureuse. L'étude de ce personnage permet ainsi de mieux comprendre la richesse thématique et la portée culturelle de l'œuvre de Prosper Mérimée.

BIBLIOGRAPHIE

1. Mérimée, Prosper. *Carmen*. Paris, 1845.
2. Mérimée, Prosper. *Colomba et autres nouvelles*. Paris : éditions diverses.
3. Lagarde, André, et Laurent Michard. *XIXe siècle : les grands auteurs français du programme*. Paris : Bordas.
4. Becker, Colette. *Le Roman au XIXe siècle : l'exploration du réel*. Paris : Bréal.
5. Van Tieghem, Philippe. *Le Romantisme français*. Paris : Presses Universitaires de France.
6. Bizet, Georges. *Carmen*. Opéra créé à Paris en 1875, livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy.