

CHAPTER 17

LA POLYVALENCE D'ISTANBUL CHEZ NERVAL: UNE LECTURE SÉMIOTIQUE DU *VOYAGE EN ORIENT*

ISTANBUL'S VERSATILITY AT NERVAL: A SEMIOTIC READING OF TRAVEL TO THE ORIENT

Selin GÜRSES ŞANBAY¹

¹Prof. Dr., Université Hacettepe, Faculté de Pédagogie, Ankara, Turquie
e-mail: aysekiran@yahoo.fr

DOI: 10.26650/B/AA04.2021.001-3.17

RÉSUMÉ

Après l'effet du structuralisme puis des autres sciences sociales comme la psychologie, l'anthropologie et la phénoménologie dans les recherches littéraires, l'espace n'a plus la fonction d'un simple décor de fond pour renforcer l'acteur ou l'intrigue. L'espace littéraire est considéré comme une entité significative dans le texte. Il peut être recherché et étudié par certaines approches comme la géocritique qui place l'espace littéraire au centre de son champ d'étude et la sémiotique de l'espace, qui étudie la relation entre l'espace et le sujet en se concentrant sur la perception du sujet. Dans *Le Voyage en Orient* de Gérard de Nerval, Istanbul apparaît comme l'instance essentielle racontée et décrite par l'écrivain lui-même après son voyage. Dans ce travail, on étudiera, à la lumière des deux approches représentées, la polyvalence de la ville et les contrastes qui dominent et qui déterminent la ville, c'est-à-dire l'instance principale du texte. De ce fait, on pourra révéler les catégories contradictoires comme « espace féérique » vs. « espace réel » que la ville représente et les catégories complémentaires comme « espace englobant » et « espace englobé » qui s'articulent dans la ville. En conclusion, on vise à révéler la polyvalence d'Istanbul observé et représenté qui nous conduira à définir son univers sémantique étendu avec le regard d'un écrivain romantique dans son discours.

Mots-clés: Gérard de Nerval, espace littéraire, géocritique, sémiotique, polyvalence

ABSTRACT

After the effect of structuralism and then of other social sciences such as psychology, anthropology and phenomenology in literary research, the space no longer has the function of a simple backdrop to strengthen the actor or the plot. Literary space is seen as a significant entity in the text. It can be researched and studied through certain approaches such as geocriticism which places literary space at the center of its field of study and space semiotics, which studies the relationship between space and subject by focusing on the perception of the subject. In Gérard de Nerval's *Journey to the Orient*, Istanbul appears as the essential instance narrated and described by the writer himself after his trip. In this work, we will study, in the light of the two approaches represented, the multivalence of the city and the contrasts that dominate and determine the city, that is to say the main body of the text. As a result, we will be able to reveal the contradictory categories like "fairy space" vs. "real space" that the city represents and the complementary categories like "encompassing space" and "encompassed space" which are articulated in the city. We aim to reveal the multivalence of Istanbul observed and represented which will lead us to define its extended semantic universe with the gaze of a romantic writer in his speech.

Keywords: Gérard de Nerval, literary space, geocritics, semiotics, multivalence

EXTENDED ABSTRACT

In French literature, the city appears, from the beginning of the 19th century, as a fundamental element in novels and in poems reflecting the characteristics of various currents such as romanticism, realism, naturalism and symbolism. After structuralism, the literary space is no longer conceived as a setting for the actors and the events related; as a result of research centred on perception, phenomenology and the subject's transformation process, the literary space becomes an instance which appears in different levels of enunciation and which contributes to the meaning of the text by creating a unique semantic universe. As a literary space, the representation of the city, whether real or fictitious, can be studied from the perspective of different trends such as semiotics and geocriticism. According to Bertrand Westphal, geocriticism based on literary space found its research on the relationship between literature and space and on the space perceived by several subjects and not on a single perception of a single subject (Westphal, 2000). Semiotics, by its side, aims to reach the possible meanings of the space narrated, described and represented by the perception of an actor or a narrator, in other words from another instance of the text.

To trace the limits of this urban space in our work, we propose to analyse the last part devoted to Constantinople - Istanbul from today, of the work entitled *Journey to the Orient* by Gérard de Nerval, a romantic French poet, published in 1851. In this work, Nerval's perception is based on polysensoriality, but the supremacy of the look over other forms of perception can be clearly understood. So, in the discourse, it is the foreign and European look

that touches Istanbul; the city is discursivized by an observer who is surrounded by the city and by culture at the same time oriental and European. Besides, throughout the narrative, the city and the dominated culture of the city is considered as a whole by the enunciator. The perception of the speaker's space is therefore formed with ideas about Turkish civilization. With the introduction based on the opposing qualities of the urban space, the tone of the speech is also revealed. The strangeness of the space rests on its multivalence: on the one hand the city belongs to the category of /euphoria/ with its splendour and its joys and on the other hand it is a space /dysphoric/ because of the miseries and tears lived in the city. However, it appears as a space of freedom thanks to the diversity of civilizations and religions practiced in the same space and at the same time.

In his text, the observer enunciator described the nights of Istanbul using the semantic field of /light/ as “bluish day”, “golden”, and “bright”. The day's sun gives way to a lighted night and calms the movement. The day is characterized by inertia and silence while the night is characterized by movement and joyful noises. Faced with the rhythm of the nights, there is inertia, the calm of the day. So, the traditional values of day and night are changing in Istanbul. However, with regard to the category of /light/, it seems important to note that it is a category shared by day and night. Daylight is provided by the sun, but the nocturnal light appears with the rising of the moon. However, the moon is not enough to light the dark night: it is accompanied by other artificial light sources; which is the result of a cultural event. This difference makes us think of the semantic binary category nature /culture; the value of the day in Istanbul appears in the context of /nature/ while the value of the night belongs to /culture/. The change in the values of the temporal instances also mark the multivalence of the city since the Muslims and the other peoples who live in Istanbul do not attribute the same values to these authorities. Jews, Greeks and Christians still continue their ordinary lives but they respect the practices of Islam and they participate in Islamic entertainment at night. At this point, we can note that the multivalence appears thanks to the sociological diversity of the perceiving subjects. Moreover, either the values of days and nights or freedom change according to the religion or ethnicity of the citizen.

The different attributes of the city belong to a magical universe; the observer's discourse seems to describe a totally fictitious, even fantastic, city, while the text's consensus is homotopic: that is to say, the city described in *Journey to the Orient* has a reference in the real world. In other words, the link between real space and its representation emerges. So, it's not just the real city that gives birth to the text; by mixing the methods of romanticism and realism, it is Nerval, the observer, becomes the author of his own Istanbul. He describes it as an exotic, sublime and mysterious space that exists amidst miseries and joys.

1. Approche méthodologique

Dans la littérature française, la ville apparaît, dès le début du XIXe siècle, comme un élément fondamental dans les romans et dans les poésies reflétant les caractéristiques de divers courants comme le romantisme, le réalisme, le naturalisme et le symbolisme. La perception et la représentation de la ville change selon les courants, les époques et évidemment selon les événements socio-politico-historiques.

Après le structuralisme, l'espace littéraire n'est plus conçu comme un décor pour les acteurs et les événements racontés ; à la suite des recherches centrées sur la perception, sur la phénoménologie et sur le processus de la transformation du sujet, l'espace devient une instance qui apparaît par l'approfondissement et par la stratification et qui contribue à la signification du texte en créant un univers signifiant unique.

En tant qu'espace littéraire, la représentation de la ville soit réelle soit fictive, peut être étudiée sous l'approche de différents courants comme la sémiotique et la géocritique. Selon Bertrand Westphal, la géocritique basée sur l'espace littéraire fonde sa recherche sur la relation entre la littérature et l'espace et sur l'espace perçu par plusieurs sujets et non pas sur une perception unique d'un seul sujet. (Westphal, 2000) La sémiotique, à son côté, vise à atteindre les significations possibles de l'espace raconté, décrit et représenté par la perception d'un acteur ou d'un narrateur, autrement dit d'une autre instance du texte : « Dans la mesure où la sémiotique introduit dans ses préoccupations le sujet considéré comme producteur et comme consommateur de l'espace, la définition de l'espace implique la participation de tous les sens, exigeant la prise en considération de toutes les qualités sensibles » (Greimas & Courtés, 1979, p. 133).

Pour tracer les limites de cette instance urbaine polyvalente dans notre travail, nous allons étudier l'œuvre intitulée *Voyage en Orient* de Gérard de Nerval paru en 1851. Nous nous proposons d'analyser la dernière partie de cette œuvre consacrée à Constantinople - Istanbul d'aujourd'hui - afin de maintenir la cohérence de notre étude.

Nerval est un poète romantique dont la perception artistique est altérée entre le réel et l'imaginaire, entre la vie quotidienne et le rêve. Dans ses œuvres le romantisme apparaît par le biais de ses thèmes caractéristiques comme la mélancolie, la nostalgie et le moi en souffrance. Dans son œuvre qui compose notre corpus, Nerval aborde l'univers réel et chimérique d'Istanbul. Son discours oscille entre le réalisme des descriptions de la ville et le romantisme des descriptions des coutumes inhabituels comme les rites des nuits du Ramadan, des théâtres traditionnels de marionnettes appelés Karagöz, et surtout des conteurs tures et

leurs contes fantastiques. Ce chevauchement, cette alternance des tons du discours semble souligner également la polyvalence, l'aspect multiculturel d'Istanbul ; la ville Byzantine et Ottomane importante à la fois pour les chrétiens et les musulmans, l'espace de la splendeur et de la misère, des larmes et des joies selon Nerval.

Dans notre corpus, nous étudierons les contrastes qui dominent la ville énoncée dans le discours, autrement dit l'instance principale et qui déterminent la mise en œuvre de la discoursivisation de la ville. Nous allons nous référer lors de notre étude aux théories de la sémiotique et aux théories de la critique littéraire sur l'espace afin de révéler l'univers sémantique d'Istanbul perçu par un poète français du XIXe siècle.

2. La polyvalence d'Istanbul

En tant que l'un des embrayeurs du récit littéraire, l'espace apparaît surtout dans les récits de voyage comme l'instance principale perçue par un point de vue étranger. Nous pouvons noter que le point de vue est exogène car la focalisation du narrateur/observateur est celui d'un voyageur empreint d'exotisme.

Dans *Le Voyage en Orient*, la perception de Nerval repose sur la polysensorialité mais la suprématie du regard sur les autres formes de perception peut être saisie clairement. Donc, dans le discours, c'est le regard étranger et européen qui touche à Istanbul/Constantinople ; la ville est discoursivée par un observateur qui est entouré par la ville et par la culture en même temps orientales et européennes. D'ailleurs, dans tout le récit, la ville et la culture turque est considérée comme un tout par l'énonciateur. La perception de l'espace de l'énonciateur se forme donc avec les idées sur la civilisation turque. La première phrase semble souligner cet effet évident :

Ville étrange que Constantinople ! Splendeur et misères, larmes et joies ; l'arbitraire plus qu'ailleurs, et aussi plus de liberté ; — quatre peuples différents qui vivent ensemble sans trop se haïr. Turcs, Arméniens, Grecs et Juifs, enfants du même sol et se supportant beaucoup mieux les uns les autres que ne le font, chez nous, les gens de diverses provinces ou de divers partis. (Nerval, 1851, p. 153)

Avec cette introduction fondée sur les qualités opposées de l'instance urbaine, le ton du discours se révèle également. L'étrangeté de l'espace repose sur sa polyvalence : d'une part la ville appartient à la catégorie de l'euphorie/ avec sa *splendeur* et ses *joies* et d'autre part elle est une espace /dysphorique/ à cause des *misères* et des *larmes* vécus dans la ville. Pourtant, elle apparaît comme un espace de la liberté grâce à la diversité des civilisations et des religions pratiquées dans le même espace et en même temps. Selon l'énonciateur, la tolérance entre

les peuples peut se voir dans le gouvernement aussi : le Sultan sortant de la mosquée pour la prière de vendredi attend à la porte qu'un cortège de funérailles grecques passe. Il considère cet acte de respect comme « un exemple de la tolérance qui existe à Constantinople pour les différents cultes » (Nerval, 1851, p. 162).

Dans le récit, l'énonciateur donne une place importante aux cimetières d'Istanbul qui n'ont pas une seule fonction, une seule valeur dans cette ville. Selon lui, ce sont des espaces de la mort et de la fête :

Je n'ai pas besoin de dire que ce bois si pittoresque, si mystérieux et si frais est encore un cimetière. Il faut en prendre son parti, tous les lieux de plaisir à Constantinople se trouvent au milieu des tombes. (Nerval, 1851, p. 165)

Le vocabulaire qu'utilise l'énonciateur pour décrire le Grand Champ des Morts d'Istanbul n'implique aucune catégorie sémantique à laquelle appartient la mort. Au contraire, cet espace qui est /dysphorique/ en général est marquée par sa fraîcheur, ses couleurs, sa vitalité, son /euphorie/. En d'autres termes, l'unique espace de la mort n'est plus funèbre à Istanbul, mais c'est un espace /plaisant/ parallèlement à la riante et splendide cité qui l'entoure.

Istanbul /espace englobant euphorique/	Grand Champ des Morts /espace englobé euphorique/
« splendeur », « splendide » « joies » « riante cité de Constantinople »	« frais » « pittoresque » « plaisir », « plaisant »

Pendant son séjour à Istanbul, l'énonciateur visite plusieurs fois les différents cimetières et chaque fois ses observations reposent sur l'atmosphère /vivant/ de ces espaces :

J'éprouve quelque embarras à parler si souvent de funérailles et de cimetières, à propos de cette riante et splendide cité de Constantinople, dont les horizons mouvementés et verdoyants, dont les maisons peintes et les mosquées si élégantes, avec leurs dômes d'étain et leurs minarets frêles, ne devraient inspirer que des idées de plaisir et de douce rêverie. Mais c'est qu'en ce pays la mort elle-même prend un air de fête. Le cortège grec dont j'ai parlé tout à l'heure n'avait rien de cet appareil funèbre de nos tristes enterrements. (Nerval, 1851, p. 162)

Les traits romantiques dans les descriptions de la ville comme les « *minarets frêles* », « *les horizons verdoyants* » et les « *douces rêveries* » renvoient le lecteur à la mélancolie, un des thèmes principaux du romantisme. Pourtant, l'atmosphère vive et dynamique de la ville, même des cimetières, semble sortir l'espace de l'univers mélancolique. D'ailleurs, dans son discours, l'énonciateur observateur, même s'il entre dans le domaine de la mélancolie et de

la nostalgie à la suite du sentiment d'admiration de la ville, il retourne toujours au réalisme pour maintenir la vraisemblance, la réalité de son récit de voyage.

La foi religieuse est si forte dans ce pays, qu'après les pleurs versés au moment de la séparation, personne ne songe plus qu'au bonheur dont les défunts doivent jouir au paradis de Mahomet. Les familles font apporter leur dîner près de la tombe, les enfants remplissent l'air de cris joyeux, et l'on a soin de faire la part du mort et de la placer dans une ouverture ménagée à cet effet devant chaque tombeau. (Nerval, 1851, p. 166)

La réalité vécue de l'espace n'est qu'une euphorie ressentie par l'écrivain. La mort n'est plus un événement triste, les pratiques des funérailles et des visites des tombes deviennent à Istanbul, contrairement à la tradition européenne, une fête célébrée dans les cimetières par tous les membres du défunt.

De plus, la mort n'est pas la seule figure contradictoire d'Istanbul ; les nuits également, n'assument pas un rôle habituel et stéréotypé comme temps du /repos/, du /sommeil/ et de /l'obscurité/ puisque pendant le mois de Ramadan où les musulmans jeûnent toute la journée, les nuits passent avec différents spectacles et diverses activités pour divertir le peuple durant leur temps libre.

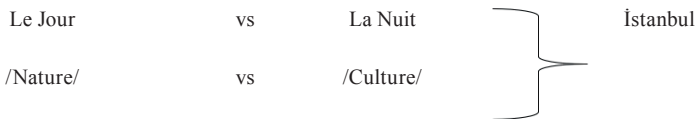
Elle [Istanbul] est admirable, la nuit surtout, à cause des magnifiques jardins, des galeries découpées, des fontaines de marbre aux grilles dorées, des kiosques, des portiques et des minarets multipliés qui se dessinent aux vagues clartés d'un jour bleuâtre ; les inscriptions dorées, les peintures de laque, les grillages aux nervures éclatantes, les marbres sculptés et les ornements rehaussés de couleurs éclatent çà et là, relevant de teintes vives l'aspect des jardins d'un vert sombre, où frémissent les festons de la vigne suspendus sur de hautes treilles. Enfin la solitude cesse, l'air se remplit de bruits joyeux, les boutiques brillent de nouveau. Les quartiers populeux et riches se déploient dans tout leur éclat. (Nerval, 1851, p. 197)

Dans son discours, l'énonciateur observateur décrit les nuits d'Istanbul en utilisant le champ sémantique de /lumière/ comme « *clartés* », « *jour bleuâtre* », « *doré* », « *éclatant* ». Le soleil du jour laisse sa place à une nuit éclairée et le calme au mouvement. Le jour est caractérisé par l'inertie et le silence tandis que la nuit est caractérisée par le mouvement et les bruits joyeux. En face du rythme des nuits, se trouve l'inertie, le calme du jour.

Le jour	La nuit
« Le soleil »	« L'aimable lune », « le soleil nocturne »
« solitude », « repos »	« clarté », « éclatant », « bruits joyeux »
/calme/, /inertie/, /silence/	/divertissement/, /lumière/, /mouvement/

Ainsi nous remarquons que le jour et la nuit entre-échantent à Istanbul leurs valeurs traditionnelles. Toutefois, à l'égard de la catégorie de la /lumière/, il nous paraît important de noter qu'elle est un constituant partagé par le jour et la nuit. La lumière du jour est fournie par le soleil, celle de la nuit apparaît avec le lever de l'aimable lune selon l'énonciateur. Mais, la lune n'est pas suffisante pour éclairer la nuit obscure : « *un véritable soleil nocturne, avec l'aide, il est vrai, des illuminations, des lanternes et des feux d'artifice.* » (Nerval, 1851, p. 363) La lune est accompagnée par d'autres sources de lumière artificielles ; ce qui est le résultat d'un événement culturel. Cette différence nous fait penser à la catégorie binaire sémantique nature/culture ; la valeur du jour d'Istanbul apparaît dans le cadre de la /nature/ tandis que la valeur de la nuit appartient à la /culture/.

Schème 1. Les catégories du jour et de la nuit

Le changement des valeurs des instances temporelles marque également la polyvalence de la ville puisque les musulmans et les autres peuples qui vivent à Istanbul n'attribuent pas les mêmes valeurs à ces instances. Les juifs, les grecs et les chrétiens poursuivent toujours leurs vies ordinaires mais ils respectent les pratiques de l'Islam et ils participent aux divertissements islamiques des nuits. A ce point, nous pouvons noter que la polyvalence apparaît grâce à la diversité sociologique des sujets percevants. Qu'il s'agisse des valeurs des jours et des nuits ou de la liberté elle-même, observons d'ailleurs qu'elles changent selon la religion ou l'origine ethnique du citoyen.

Conclusion

Avant de récapituler la polyvalence de l'espace, il nous paraît important de noter la doxa spatiale renversée par l'énonciateur observateur. Il prend en charge son discours pour décrire

son séjour à Istanbul ; pourtant, en le faisant, il utilise lors du texte un vocabulaire appartenant au champ lexical romantique comme le montrent les expressions et fragments suivants : « le port le plus merveilleux et le plus sûr du monde », « admirable spectacle de la mer luisante », « goût oriental, si capricieux et si féérique », « une tableau de Mille et Une Nuits », « le tout d'un aspect à la fois splendide et gracieux », « magnifique et splendide place », « le sceau mystérieux et sublime ». (Nerval, 1851)

Les différents attributs de la ville appartiennent à un univers chimérique et féérique ; le discours de l'observateur semble décrire une ville totalement fictive, voire fantastique tandis que le consensus du texte est homotopique : c'est-à-dire que la ville décrite dans *Voyage en Orient* a un référent dans le monde réel ; en d'autres termes, le lien entre l'espace réel et sa représentation manifeste est activé. Or ce n'est pas seulement la ville réelle qui donne naissance au texte ; en mêlant les procédés du romantisme et du réalisme, c'est Nerval, l'observateur, qui devient l'auteur de sa propre Istanbul. Il la décrit comme un espace exotique, sublime et mystérieux qui existe au milieu des misères et des joies.

En conclusion, Istanbul, un espace européen et asiatique du point de vue géographique et culturel, ouvre ses bras depuis le commencement de la civilisation à tous les peuples du monde de diverses religions. Elle est devenue pendant des siècles, le symbole de la tolérance pour les sujets percevant qui y vivent malgré ses valeurs contradictoires. L'œuvre de Nerval nous montre clairement cette polyvalence en la comparant aux cités soit européennes soit orientales de cette époque.

Tableau 3. Les valeurs contradictoires d'Istanbul

Istanbul « Eclairé par la lune et par le soleil, jour et nuit » /ville plaisant/	Asie		Europe
	/espace féérique/		/espace réel/
	/ville dysphorique/		/ville euphorique/
	/nature/		/culture/
	/cité orientale/		/cité occidentale/

Ainsi, dans *Voyage en Orient* l'espace urbain se place au centre des valeurs contradictoires et complémentaires ; la ville devient l'espace du passage d'une valeur à l'autre. Quant à la polyvalence, nous avons choisi cet attribut pour souligner la structure conflictuelle de la ville : Istanbul n'exclut aucune de ces catégories opposées ; la ville étrange dont Constantinople devient l'espace assume tous ses attributs contradictoires en même temps. Par exemple, dans l'œuvre, Istanbul prend l'air d'une ville de la liberté totale pour tous les peuples malgré l'existence d'un empire musulman car l'observateur n'est pas soumis aux règles qui sont en vigueur pour les musulmans.

Finalement, nous pouvons noter que l'énonciateur situe son Istanbul entre un univers fictif voire féérique selon sa perception artistique romantique et un univers réel à la suite des références de son séjour réalisé ; ce qui nous renvoie à la position géographique de la cité : un pont entre les continents Europe et Asie, entre les religions et les cultures.

Références / References

- Bertrand, D. (2000). *Précis de sémiotique littéraire*. Paris : Nathan
- Greimas, A. J., Courtés, J. (1979). *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Paris : Hachette.
- Nerval, G. (1851). *Voyage en Orient*. Tome II. Paris : Charpentier.
- Westphal, B. (2007). *La Géocritique. Réel, fiction, espace*. Paris: Minuit.
- Westphal, B. (2000) "Pour une approche géocritique des textes". in *La Géocritique mode d'emploi*. Limoges: PULIM. Coll. «Espaces Humains» URL: <http://sflgc.org/bibliotheque/westphal-bertrand-pour-une-approche-geocritique-des-textes/>, consulté le 28 février 2020.