

U.M.

THE UNIVERSITY OF MINNESOTA

GRADUATE SCHOOL

Report

of

Committee on Examination

This is to certify that we the undersigned, as a committee of the Graduate School, have given Lucie Tomlinson final oral examination for the degree of Master of Arts . We recommend that the degree of Master of Arts be conferred upon the candidate.

Minneapolis, Minnesota

June 4 1919

L. Seabes
Chairman

E. W. Almstedt

J. C. LeCompte

Pedro Henriquez Thero

253560
UNIVERSITY OF
MINNESOTA

LB
A
C
R
C

B. D. 98

61
APR 19

THE UNIVERSITY OF MINNESOTA

GRADUATE SCHOOL

Report

of

Committee on Thesis

The undersigned, acting as a Committee of the Graduate School, have read the accompanying thesis submitted by Lucie Evna Tomlinson for the degree of Master of Arts.

They approve it as a thesis meeting the requirements of the Graduate School of the University of Minnesota, and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts.

Colbert Seale

Chairman

E. W. Blomstedt

J. B. F.

June 4 1918

VOLTAIRE'S ZAÏRE AND THE
TRAGEDIES OF RACINE.

A Thesis submitted to the
Faculty of the Graduate School of the
University of Minnesota

by

Lucie Evna Tomlinson

In partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Master of Arts

June

1919

On the thirteenth day of August, 1732, Zaire, Voltaire's third tragedy, was presented at the Théâtre Français. The play was well received, and the author pleased at its success. Overjoyed, he wrote to his friend Cideville, "Mes chers et aimables critiques, je voudrais que vous pussiez être témoins du succès de Zaire; vous verriez que vos avis ne m'ont pas été inutiles, mon cher Cideville, et qu'il y en a peu dont je n'aie profité. Mon Dieu, ce que c'est que de choisir un sujet intéressant! Éryphyle est bien mieux écrite que Zaire; mais tous les ornements, tout l'esprit, et toute la force de la poésie ne valent pas, à ce qu'on dit, un trait de sentiment." (1) The piece had been an experiment on Voltaire's part. According to his claims, the public was demanding love plots in tragedy, and despite his aversion to writing on such a subject he had given in to the demand. (2)

He chooses his setting for this tragedy at Jerusalem among the Turks and the Christians and sets about by this religious contrast to bring out the most pathetic and interesting phases of Christianity. (3) The love element is to be stressed; the lover, not a French gallant, but an Oriental who shall be tender, proud, justly jealous, and the most generous, the most cruel, and the most unhappy of all men. He is planning on six months for the completion of the tragedy. (3) But the subject so engrosses him, that two weeks later we find him with his plan all made and one act completed. At the end

1. Voltaire, Oeuvres, XXXIII, Letter 278.

2. Ibid., XXXIII, 267.

3. Ibid., XXXIII, 268.

of twenty-two days the tragedy is ready for presentation! Voltaire says of it, "Elle ne m'a coûté que vingt-deux jours. Jamais je n'ai travaillé avec tant de vitesse. Le sujet m'entraînait et la pièce se faisait toute seule."⁽¹⁾

Such is the history of the writing of Zaïre, thought by many to be Voltaire's master-tragedy. The scene is laid in the harem of the sultan Orosmane at Jerusalem. The barrier between the Christians and the Moors serves as the historical background as well as the cause of the moral struggle, centered in the two main characters, Orosmane and his captive, Zaïre. This beautiful young slave of unknown parentage has fixed the attentions of the sultan. He has promised to marry her. The sudden return of a certain young French knight, Nérestan by name, reveals Zaïre's parentage. Lusignan, a king of the royal blood of Jerusalem, now a prisoner in Orosmane's hands, is found to be her father; and by a scar Nérestan is recognized as her brother. To please her aged father, she promises to become Christian and to renounce the Turks. The decision, she knows, will cost her the realization of her love. Once the decision is made, the struggle begins in Zaïre between the call of her people and her love for the sultan. He, unaware of her decision, attributes her sudden change of attitude to a change of heart; and Nérestan becomes the object of his suspicion. An intercepted letter from Nérestan to Zaïre, arranging for her escape from the harem, confirms his suspicions. Broken with despair and yet incited by jealousy, he awaits the arrival of the lovers at the trysting place. Until now he has been unable to doubt Zaïre, but, when she comes creeping through the gloom, calling gently on Nérestan's name, in a paroxysm of rage he kills her. Only a moment later he learns of his mistake. He kills himself, and the tragedy ends.

1. Voltaire, Oeuvres, XXXIII, 265.

It has been said that Voltaire wrote Zaïre in conscious imitation of Shakespeare's Othello, so great was English influence on him at the time. (1) However that may be, there is no need to go so far in search of a model, for one exists much nearer home. As regards the plot, the characters, and the diction of Zaïre, the influence of Racine is certainly more marked than that of Shakespeare. The purpose of this study is to present this influence in detail.

The same theme of oriental passion, presented in the same setting, is offered by the Bajazet of Racine. In this tragedy Roxane, the sultana of Amurat, holds captive the sultan's brother, Bajazet. As Orosmane is in love with Zaïre, so Roxane falls in love with her captive and makes him an offer of marriage and the throne. Just as Zaïre out of motives of fidelity to her religion presents obstacles to the fulfillment of Orosmane's desires, so Bajazet out of motives of fidelity to his fiancée, Atalide, hesitates to accept the overtures of Roxane. In both cases this evasion leads to a suspicion, which is confirmed by an intercepted letter. The resulting jealousy rapidly develops into a frenzied rage, which leads to the crime, forming the catastrophe. Bajazet is killed by the order of Roxane and Zaïre is killed by the hand of Orosmane himself. (2)

Now, wherever the lines of plot in Zaïre coincide with those of Bajazet, the diction, too, follows closely that of the model. This similarity, then, begins to appear with the first similarity in scene, namely, the invitation to the marriage fête which both Roxane and Orosmane offer their captives. In Bajazet, Act III, Scene v, the sultana comes triumphant to crown Bajazet. Voltaire paints this same picture in still more brilliant

1. Eggert, Voltaire's Zaïre and Épitres, Introduction.

2. The name, Zaïre, was doubtless suggested to Voltaire by Racine's

colors and yet carefully retains the movement of Roxane's speech. (1)

—Roxane.

Venez, seigneur, venez; il est temps
de paraître,

Et que tout le sérail reconnaisse son
maître:

Tout ce peuple nombreux dont il est
habité,

Assemblé par mon ordre, attend ma vol-
onté.

Mes esclaves gagnés, que le reste va
suivre,

Sont les premiers sujets que mon amour
vous livre.

—Orosmane.

Paraissez, tout est prêt, et l'ar-
deur qui m'anime

Ne souffre plus, madame, aucun re-
tardement;

Les flambeaux de l'hymen brillent
pour votre amant;

Les parfums de l'encens remplissent
la mosquée;

Du dieu de Mahomet la puissance in-
voquée

Confirme mes sentiments, et préside
à mes feux ;

Mon peuple prosterné pour vous offre
ses vœux;

Tout tombe à vos genoux; vos superbes
rivaux,

Qui disputaient mon coeur, et march-
aient vos égales,

Heureuses de vous suivre et de vous
obéir,

use of it for Atalide's confidants.

1. Zaire, Act III, Scene vi.

Devant vos volontés vont apprendre à
fléchir:

Le trône, les festins, et la cérémonie,
Tout est prêt: commencez le bonheur
de ma vie.

An echo of the second line in Roxane's speech is heard in the lines of Orosmane. (Act I, Scene iv)

Et vous, allez, Zaïre,
Prenez dans le sérail un souverain empire;
Commandez en sultane: et je vais ordonner
La pompe d'un hymen qui vous doit couronner.

The evasive responses of Bajazet and Zaïre to these offers of marriage call forth the same reaction on the part of Roxane and Orosmane. The psychology of the sultan's speech closely follows that of Roxane's soliloquy. Each passage is composed of five distinct steps:

Roxane (III, vii).

1. Surprise.
2. Why this response after so many attentions?
3. Suspicion of a rival --Atalide.
4. Allaying of suspicion. What could Atalide offer?
5. Quandary again -- suspects Bajazet.

Orosmane (III, vii).

1. Surprise.
2. Why?
3. Suspicion of a rival -- Nérestan.
4. Allaying of suspicion. Why fear an infidel slave?
5. Quandary again -- suspects Nérestan, but not Zaïre.

-Roxane, alone.

1. De tout ce que je vois que faut-il que je pense?

Tous deux à me tromper sont-ils d'intelligence?

2. Pourquoi ce changement, ce discours, ce départ?

N'ai-je pas même entre eux surpris quelque regard?

Bajazet interdit! Atalide étonnée!

O ciel, à cet affront m'auriez-vous condamnée?

De mon aveugle amour seraient-ce là les fruits?

Tant de jours douloureux, tant d'inquiètes nuits,

Mes brigues, mes complots, ma trahison fatale,

3. N'aurais-je tout tenté que pour une rivale?

.....

4. Et pourquoi dans son coeur redouter Atalide?

Quel serait son dessein? qu'attelle fait pour lui?

Qui de nous deux le couronne aujourd'hui?

-Orosmane, Corasmin.

1. Corasmin, quel est donc ce changement extrême?

Je la laisse échapper! je m'ignore moi-même.

.....

2. Mais pourquoi donc ces pleurs, ces regrets, cette fuite,

Cette douleur si sombre en ses regards écrite?

3. Si c'était ce Français!... quel soupçon! quelle horreur!

Quelle lumière affreuse a passé dans mon coeur!

Hélas! je repoussais ma juste défiance:

Un barbare, un esclave aurait cette insolence!

4. Cher ami, je verrais un coeur comme le mien

Réduit à redouter un esclave chrétien!

5. Mais, parle; tu pouvais observer son visage,

Tu pouvais de ses yeux entendre le langage;

Ne me déguise rien: mes feux sont-ils trahis?

5. Mais, hélas! de l'amour ignorons-

nous l'empire?

Si par quelque autre charme Ata-

lide l'attire,

Qu'importe qu'il nous doive et le

sceptre et le jour?

.....
Ah! si d'une autre chaîne il n'é-

tait point lié,

L'offre de mon hymen l'eût-il tant

effrayé?

To be sure, Orosmane, whom Voltaire represents as a more noble character, displays for a time only tenderness and generosity toward Zaïre; whereas Roxane is unable to put aside her jealousy.

-Orosmane (III, vii).

Non; si Zaïre, ami, m'avait fait cette offense,

Elle eût avec plus d'art tromper ma confiance.

Le déplaisir secret de son coeur agité,

Si ce coeur est perfide, aurait-il éclaté?

Écoute: garde-toi de soupçonner Zaïre.

But the growing suspicion of a rival finally prompts both the sultana and Orosmane to close the harem: Roxane after Bajazet's first rebuff, Orosmane at the instigation of his confidant.

-Roxane (II, ii).

Acomat, c'en est fait,

Vous pouvez retourner, je n'ai rien à

vous dire.

-Orosmane (III, vii).

Allons, que le sérail soit fermé

pour jamais;

Que la terreur habite aux portes

Du sultan Amurat je reconnais l'em-

du palais;

pire:

Que tout ressent ici le frein de

Sortez. Que le sérail soit désor-

l'esclavage.

mais fermé;

Et que tout rentre ici dans l'ordre

accoutumé.

Voltaire in using the last couplet of Roxane's speech as the germ of Orosmane's command has carried over the first line intact. Even while elaborating the phrase, "ordre accoutumé", he has preserved the sound of the first hemistich.

Voltaire is known to have had great predilection for dramatic effects -- an appreciation which manifested itself in the tense situations and striking climaxes of his tragedies. It was natural, then, that in basing Zaïre upon Racine's tragedy, Voltaire should make use of the theatrical devices he found in his model. In Bajazet, Act III, Scene iv, Bajazet is telling Atalide of his proposed marriage with the sultana. Unnoticed by him, Atalide stands silently weeping.

-Bajazet.

C'en est fait, j'ai parlé, vous êtes obéie.

Vous n'avez plus, Madame, à craindre pour

ma vie;

Et je serais heureux, si la foi, si l'honneur,

Ne me reprochaient point mon injuste bonheur;

Que vois-je? qu'avez-vous? Vous pleurez!

-Atalide.

Non, seigneur; (1)

1. Of this passage in Bajazet Geoffroy says, "Voilà le germe du 'Zaïre."

Voltaire puts these two words in the mouth of Orosmane. The sultan, wounded by Zaïre's attitude, declares he shall see her no more, that another shall take her place in his affections. (Act III, Scene 11)

Il est trop vrai que l'honneur me l'ordonne,
 Que je vous adorerai, que je vous abandonne,
 Que je renonce à vous, que vous le désirez,
 Que sous une autre loi.... Zaïre, vous pleurez?

In the "Épître Dédicatoire" of Zaïre, written to M. Le Chevalier Falkener, we find the author saying, "Aussi ces trois mots, 'Zaïre, vous pleurez', qui font un grand effet sur notre théâtre, n'en font aucun sur le vôtre (i.e., the English stage) parce qu'ils étaient déplacés. Ces expressions familières et naïves tirent toute leur force de la seule manière dont elles sont amenées. 'Seigneur, vous changez de visage', n'est rien par soi-même; mais le moment où ces paroles si simples sont prononcées dans Mithridate (Acte III, Scene vi) fait frémir."

Again, in depicting the confusion of Zaïre, who is seeking excuses for the postponement of her marriage, Voltaire evidently had in mind the similar situation in Bajazet (II, 1) in which Roxane's captive hesitates to explain the real reason for his aversion to their wedding.

—Roxane.

—Orosmane,

Quel fruit de tant de soins que j'ai
 pris pour ta vie!

vous pleurez?' La situation est plus vive dans Zaïre: le mot est bien mieux placé."

Tu soupire enfin, et sembles te

troubler:

Achève, parle.

-Bajazet,--

O ciel! que ne puis-je

parler!

-Roxane,--

Quoi donc? que dites-vous? et que

viens-je d'entendre?

Vous avez des secrets que je ne puis

apprendre?

O ciel! expliquez-vous. Quoi!

toujours me troubler?

Se peut-il..... ?

-Zaïre,--

Dieu puissant, que

ne puis-je parler!

-Orosmane,--

Quel étrange secret me cachez-vous,

Zaïre?

As said above, the dénouement is brought about in both tragedies

by an intercepted letter. In Bajazet (Act IV, Scene v) Roxane's servant

brings her the letter, as Orosmane's servant does to him. (Act IV, Scene iv)

-Zaïme.

J'ai trouvé ce billet enfermé dans

son sein:

Du prince votre amant j'ai recon-

nu la lettre,

Et j'ai cru qu'en vos mains je devais

le remettre.

-Romane.

Donne.... Pourquoi frémir? et quel

trouble soudain

-Mélédor.

cette lettre, seigneur, à Zaïre a-

dressée,

Par vos gardes saisie, et dans mes

mains laissée....

-Orosmane.

Donne..... qui la portait? Donne.

-Mélédor.

Un de ces chrétiens

Dont vos bontés, seigneur, ont brisé

les liens:

Me glace à cet objet, et fait trembler
ma main?

Il peut l'avoir écrit sans m'avoir ef-
fensée:

Il peut même.... Lisons, et voyons sa
pensée.

.....
(The letter sends her into a frenzy.)

Qu'il meure: vengeons-nous. Cou-
rez: qu'en le saisisse;

Que la main des muets s'arme pour son
supplice;

Qu'ils viennent préparer ces noeuds
infortunés

Par qui de ses pareils les jours
sont terminés.

Cours, Zetime; seis prompte à ser-
vir ma colère.

Au sérail, en secret, il allait s'in-
troduire;

On l'a mit dans les fers.
-Orosmane.

Hélas!

que vais-je lire?

Laisse-nous.... je frémis.

-Corasmin.

Cette lettre,

seigneur,

Pourra vous éclaircir, et calmer
votre coeur.

-Orosmane.

Ah! Lisons: ma main tremble et mon
âme étonnée

Prévoit que ce billet contient ma
destinée.

Lisons:

.....
(On reading the letter, he can say
no more than:)

Eh bien! cher Corasmin, que dis-tu?

(Corasmin incites the sultan to re-
venge himself.)

-Orosmane.

Cours chez elle à l'instant, va, vole.

Corasmin:

Montre-lui cet écrit.... Qu'elle
tremble.... et soudain,
De cent coups de poignard que l'in-
fidèle meure!

(But at the height of his rage, his
will breaks:)

.... non... je ne veux
plus rien...

Je meurs.... je succombe à l'excès
de ma rage.

After her first rebuff from Bajaset, the sultana, true to her
oriental character, immediately sets about to learn the truth.

-Roxane.(1)

Poussons à bout l'ingrat, et tentons la fortune;
Voyons si, par mes soins sur le trône élevé,
Il osera trahir l'amour qui l'a sauvé
Et si, de mes bienfaits lâchement libérale,
Sa main osera couronner ma rivale,

Voltaire, presumably in order to enlist the sympathy of the audience, has O-
rosmane arrive at the same decision only after the instigation of Corasmin.
In other respects, however, the similarity is striking.

-Orosmane. (2)

Allons, quoi qu'il en soit, je vais tenter mon sort
Et pousser la vertu jusqu'au dernier effort.

1. Racine, Bajaset, Act IV, Scene iv.

2. Voltaire, Zaïre, Act IV, Scene v.

Je veux savoir à quel point une femme hardie
Saura de son côté pousser la perfidie.

And, then, the sultana, sure of the infidelity of Bajazet, calls him before her to confound him with the letter. (V, ix) For so many kindnesses, for the love and confidence placed in him, she has expected better reward from him. However, she is willing to give him one last chance:

Pour la dernière fois, veux-tu vivre et régner?
Mais tu n'as qu'un moment: parle.

Voltaire has built Orosmane's last offer along these same lines. Orosmane calls Zaïre before him and reproaches her for not recognizing his kindness, his love, his respect, and his confidence. If another has won her love, she must confess it, for pardon is in his heart.

Songe.....

Que c'est le seul moment où je veux pardonner.

An unusual example of similarity between the two plays is found in the rôle of Zaïre and that of Roxane, characters so widely different. Voltaire, however, saw the resemblance which Zaïre, wavering between her love and her religion, (1) bore to the sultana, fearing Bajazet's deception. (2)

-Roxane.

Il n'en faut point douter, le sultan
inquiet
Une seconde fois condamne Bajazet.
On ne peut sur ses jours sans moi
rien entreprendre:

-Zaïre.

Me voilà seule, ô Dieu! que vais-je
devenir?
Dieu, commande à mon coeur de ne te
point trahir!
Hélas! suis-je en effet Française,
ou musulmane?

1. Voltaire, Zaïre, Act III, Scene v.

2. Racine, Bajazet, Act III, Scene viii.

Tout m'obéit ici. Mais dois-je le
défendre?

Fille de Lusignan, ou femme d'Oros-
mane?

Quel est mon empereur? Bajazet?
Amurat?

Suis-je amante, ou chrétienne? O
serments que j'ai faits!

J'ai trahi l'un; mais l'autre est
peut-être un ingrat.

Mon père, mon pays, vous serez satis-
faits!

Another instance of similarity in diction in the rôles of Zaïre and Roxane occur in the scenes in which each is talking to her lover. Roxane says: (Act I, Scene iii.)

Bajazet, il est vrai, m'a tout fait oublier;
Malgré tous ses malheurs, plus heureux que son frère,
Il m'a plu, sans peut-être aspirer à me plaire;

Zaïre describes to Fatime the extent of her love for the Mussulman in almost the same words. (Act I, Scene i)

De toute ma faiblesse il faut que je convienne:
Peut-être sans amour j'aurais été chrétienne;
Peut-être qu'à ta loi j'aurais sacrifié:
Mais Orosmane m'aime, et j'ai tout oublié. (1)

Although Bajazet, of all Racine's tragedies, has had the greatest influence upon Zaïre, as regards setting, plot, characters, and diction; still it is by no means the only one which has furnished material for Voltaire's tragedy. Next to Bajazet, Andromaque was the most important Racinian source, especially in the creation of the title rôle. Zaïre, to whom

1. For further similarities between Bajazet and Zaïre, see page 32, note 6.

Voltaire was unwilling to give the treacherous and cruel traits of Roxane, has many qualities of the unhappy captive of Pyrrhus, Andromaque.

To be sure, Andromaque does not love her captor, but, forced to marry him or lose her son, she seeks to postpone the marriage. In wavering between the equally compelling forces of fidelity to her husband and maternal love, she might well serve as the model for Zaire, confronted by a very similar dilemma. In fact, Andromaque's most beautiful entreaty, which Racine has repeated in Iphigénie and Britannicus in the rôles of Ériphyle and Junie, was used by Voltaire three times with few changes. Andromaque, faithful to the memory of Hector, refuses to become the queen of Pyrrhus and asks permission only to live in retirement with her son. (Act I, Scene iv.) Zaire in like manner begs Orosmane to allow her to leave the harem. (Act III, Scene vi.)

-Andromaque.

-Zaire.

À de moindres faveurs des malheureux
prétendent,

Je ne puis soutenir cet aspect qui
me tue.

Seigneur; c'est un exil que mes pleurs
vous demandent:

Je ne puis..... Ah! souffrez que
loin de votre vue,

Souffrez que, loin des Grecs, et même
loin de vous,

Seigneur, j'aïlle cacher mes larmes,
mes ennuis,

J'aïlle cacher mon fils, et pleurer
mon époux.

Mes vœux, mon désespoir, et l'horreur
où je suis.

The hemistich, "que loin de votre vue," which Voltaire uses here and again in Act IV, Scene ii, follows more closely the variation in Iphigénie. (Act III, Scene iv.) The unloved Ériphyle wishes to leave the presence of Achilles:

-Ériphyle.

Souffrez que, loin du camp et loin de
votre vue

Toujours infortunée et toujours in-
connu,

J'aile cacher un sort si digne de
pitié,

Et dont mes pleurs encore vous taisent
la moitié.

-Orosmane.

Apprenez qu'Orosmane est capable de
tout:

Que j'aime mieux vous perdre et, loin
de votre vue,

Mourir désespéré de vous avoir perdue,

Que de vous posséder, s'il faut qu'à
votre foi

Il en coûte un soupir qui ne soit pas
pour moi.

In Britannicus the theme appears in simpler form. Separated
from her lover and held captive in Nero's palace, Junie pleads for liberty.
(Act III, Scene viii.)

-Junie.

Seigneur, mille malheurs persécutent
sa vie:

Ah! son bonheur peut-il exciter votre
ennui?

Souffrez que, de vos coeurs rapprochant
les liens,

Je me cache à vos yeux et me dérobe
aux siens.

Ma fuite arrêtera vos discordes fa-
tales;

Seigneur, j'irai remplir le nombre
des vestales.

-Zaire. (IV, ii.)

Plût au ciel qu'à vos jours la
mienne fût unie!

Orosmane.... seigneur.... permettez
qu'aujourd'hui,

Seule, loin de vous même, et toute à
mon ennui

D'un oeil plus recueilli contemplant
ma fortune,

Je cache à votre oreille une plainte
importuné....

Demain, tous mes secrets vous sont
révélés.

Ne lui disputes plus mes vœux infor-
tunés;

Souffrez que les dieux seuls en soient
importunés.

Furthermore, this parallelism is continued in the men's rôles. The attitude of Pyrrhus and Orosmane toward their captives is clearly the same. Racine describes the generosity of Pyrrhus through the mouth of Céphise, Andromaque's confidante; (1) in Voltaire, Orosmane himself confesses his leniency toward Zaïre. (2)

-Céphise.

Pensez-vous qu'après tout ses mânes en rougissent,
Qu'il méprisât, madame, un roi victorieux
Qui vous fait remonter au rang de vos aïeux,
Qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs
en colère,
Qui ne se souvient plus qu'Achille était son père,
Qui dément ses exploits et les rend superflus?

-Orosmane to Corasmin.

Zaïre enfin de moi n'aura point de refus.
Je ne m'en défends point, je foule aux pieds
pour elle
Des rigeurs du sérail la contrainte cruelle.

1. Racine, Andromaque, Act III, Scène viii.

2. Voltaire, Zaïre, Act III, Scène i.

Zaire, (Act III, Scene vi.) in responding to his generous offer, again brings in this motif. Here it seems to have been taken from a variation found in Esther. (Act I, Scene iv.)

-Esther.

Ce bandeau dont il faut que je paraisse ornée
 Dans ces jours solennels à l'orgueil dédiés,
Seule et dans le secret, je le foule à mes pieds;
 Qu'à ces vains ornements je préfère la cendre,
 Et n'ai de goût qu'aux pleurs que tu me vois
 répandre.

-Zaire.

Hélas! j'aurais voulu qu'à vos vertus unie,
 En méprisant pour vous les trônes de l'Asie,
Seule et dans un désert, auprès de mon époux,
 J'eusse pu sous mes pieds les fouler avec vous.

But, despite her love for the sultan, Zaire decides to follow the Christians. On her way to meet Nérestan she has a moment of weakness, which recalls Andromaque in the throes of indecision. Each captive expresses her need for help by an invocation: Andromaque to her people; Zaire to the God of her fathers. Andromaque cries: (III, viii.)

O cendres d'un époux! ô Troyens! ô mon père!
 O mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère!

Zaire in like manner exclaims: (V, iv.)

O Dieu de mes aïeux!

Dieu de tous mes parents, de mon malheureux père.
 Que ta main me conduise, et que ton œil m'éclaire!

And Andromaque's description of the fall of Troy evidently served as the model for the venerable Chatillon's account of the siege of Jerusalem.⁽¹⁾

-Andromaque.

Dois-je les oublier, s'il ne s'en
souvient plus?
Dois-je oublier Hector privé de fu-
nérailles,
Et traîné sans honneur autour de nos
murailles?
Dois-je oublier son père à nos pieds
renversé,
Ensanglant^{ant} l'autel qu'il tenait en-
brassé?
Songe, songe, Céphise, à cette nuit
cruelle
Qui fut pour tout un peuple une nuit
éternelle;
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étin-
celants,
Entrant à la lueur de nos palais bru-
lants,
Sur tous mes frères morts se faisant
un passage

-Chatillon to Nérestan.

Ciel! si vous aviez vu ce temple
abandonné,
Du Dieu que nous servons le tombeau
profané,
Nos pères, nos enfants, nos filles et
nos femmes,
Au pied de nos autels expirant dans
les flammes,
Et notre dernier roi, courbé du faix
des ans,
Massacré sans pitié sur ses fils ex-
pirants!
Lusignan, le dernier de cette auguste
race,
Dans ces moments affreux ranimant
notre audace,
Au milieu des débris des temples ren-
versés,
Des vainqueurs, des vaincus, et des
morts entassés

1. Racine, Andromaque, Act III, Scene viii; Voltaire, Zaïre, Act II,

Et de sang tout couvert échauffant
le carnage;

Songe aux cris des vainqueurs, songe
aux cris des mourants

Dans la flamme étouffés, sous le fer
expirants;

Criant à haute voix: "Français, soyez
fidèles....."

The use of the hemistich " en l'état où je suis" with its rhyming word "ennuis" appears nine times in Racine's tragedies: twice in Andromaque alone. Curiously enough, it appears twice also in Zaïre.

-Andromaque. (I. iv.)

Hélas! il mourra donc! il n'a pour
sa défense

Que les pleurs de sa mère, et que son
innocence....

Et peut-être après tout, en l'état où
je suis,

Sa mort avancera la fin de mes ennuis.

-Zaïre. (III. vi.)

Ah! souffrez que loin
de votre vue,

Seigneur, j'aille cacher mes larmes,
mes ennuis,

Mes vœux, mon désespoir, et l'her-
reur où je suis.

It occurs again in its full form in the rôles of Hermione and Zaïre.

-Hermione. (II. i.)

Pourquoi veux-tu, cruelle, irriter
mes ennuis?

Je crains de me connaître en l'état
où je suis.

-Orosmane to Corasmin. (V. i.)

Viens m'aider à cacher ma rage et mes
ennuis.

-Zaïre. (V. ii.)

Eh! qui peut me parler dans l'état
où je suis?

Other examples of what may be termed poetic formulae, used by Racine, occur quite frequently throughout the play, even in passages which present totally different situations. Hermione, bent on punishing Pyrrhus, resolves to use Oreste as her avenger. She begins by drawing from him a renewal of his love declarations: (Act IV, Scene iii.)

Je veux savoir, seigneur, si vous m'aimez.

-Oreste. Si je vous aime! oh dieux!

Zaire, wishing to postpone her nuptials, appeals to the sultan's love in the same way:

Seigneur, si vous m'aimez, si je vous étais chère...

-Orosmane. Si vous l'êtes! ah Dieu!

An occurrence of the use of the key words in rather unlike passages appears in the rôles of Orosmane and Oreste. In Andromaque Oreste and Pylade are talking over the plan of abducting Hermione: (III. i.) Oreste says:

Le dessein en est pris: je le veux achever:

Oui, je le veux.

-Pylade. Oh, dieux! en cet état pourquoi la cherchez vous?

-Oreste. Que sais-je!

Orosmane in Act IV, Scene v, has no such plan in mind. He wishes only to confound Zaire with the letter.

-Orosmane. Oui, je veux la voir et lui parler.

Allez, volez, esclave, et m'amenez Zaire.

-Corasmin. Hélas! en cet état que pourrez-vous lui dire?

-Orosmane. Je ne sais.

Words which sound the keynote of the emotional tensivity of any one situation seem especially to have been present in Voltaire's mind as he wrote Zaïre. Racine, in one of the most passionate speeches of Hermione, to Pyrrhus, had flung out the words:

Porte au pied des autels ce coeur qui m'abandonne;

Va, cours; mais crains encor d'y trouver Hermione.

These violent words hasten the movement of Orosmane's speech as well. (Act IV, Scene v.)

Cours chez elle à l'instant, va, vole, Cerasmin:

Montre-lui cet écrit.....

And later in the same scene:

Tiens, reçois ce billet à tous trois si fatal;

Va, cheisis pour le rendre un esclave fidèle.

.....

Va, cours.....

Our comparison of Bajazet and Andromaque with Zaïre shows clearly that the former tragedy gave Voltaire ideas for the development of his main plot, chiefly through the character Roxane. In fact, seventy percent of all lines taken from Bajazet are to be found in the sultana's rôle. Andromaque, on the other hand, while contributing material for an occasional situation, furnished Voltaire with many touches for elaborating the portrayal of his characters.

But, while Bajazet and Andromaque have exerted the greatest influence upon the writing of Zaïre, the others were not neglected. Practically every Racinian tragedy has contributed its share in the creation of the characters Zaïre and Orosmane. In some cases this contribution has been one of mere phraseology, and in others, of similar situations. La Thébaïde

and Alexandre Le Grand, written as they were during Racine's formative period, had no distinct influence upon Voltaire. Aside from the use of expressions like "en l'état où je suis" rhyming with "ennuis", which are in part due to the limited dramatic vocabulary of the time, there is no reminiscence of these early tragedies.

Touches from several other Racinian plays have been woven into the rôle of Zaïre. Fatime describes Zaïre's lover as the vanquisher of the Christians: (II, i.)

Vous allez épouser leur superbe vainqueur.

much as Esther describes the oppressors of the Jews. (I, iv.)

Nos superbes vainqueurs, insultants à nos larmes,
Imputent à leurs dieux le bonheur de leurs armes.

When Zaïre, in answer to Fatime's representations, defends her lover, she employs lines taken intact from Bérénice. (1) Bérénice had said of Titus:

Juges de ma douleur, moi, dont l'ardeur extrême,
Je vous ai dit cent fois, n'aime en lui que lui-même;
Moi qui, loin des grandeurs dont il est revêtu,
Aurais choisi son coeur, et cherché sa vertu.

Voltaire has his heroine say: (2)

Mon coeur aime Orosmane, et non son diadème;
Chère Fatime, en lui je n'aime que lui-même.

Zaïre recognizes the hopelessness of her love when her newly discovered brother, Nérestan, who is ignorant of her passion, informs her that death is the punishment for loving a Moor. The treatment of this passage has

1. Racine, Bérénice, Act I, Scene iv.

2. Voltaire, Zaïre, Act I, Scene i.

been so handled by Voltaire, that we find combined into a few lines in Zaïre two different situations taken from Racine. In Mithridate Xipharès, not knowing that Monime has disclosed their secret, curses the one who has informed his father of their love. (1) In Phèdre the queen unintentionally reveals her passion to Hippolyte himself. Then, aghast at her confession, she begs him to kill her. (2)

-Xipharès.

Heureux si vjés pouvais, avant que
m'immeler.

Percer le traître cœur qui m'a pu
déceler!

-Monime.

Eh bien, seigneur, il faut vous le
faire connaître.

Ne cherchez point ailleurs cet en-
nemi, ce traître;

Frappez: aucun respect ne vous doit
tetenir.

J'ai tout fait, et c'est moi que vous
devez punir.

-Xipharès.

Vous!

-Phèdre.

Voilà mon cœur, c'est là que ta main
doit frapper.

Impatient déjà d'expier son offense,
Au-devant de ton bras je le sens
qui s'avance.

Frappe; ou si tu le crois indigne de
tes coups,

Si ta haine m'envie un supplice si
doux,

Ou si d'un sang trop vil ta main
serait trompée,

Au défaut de ton bras prête-moi ton
épée;

Donne.

The highly dramatic force of these two passages, centering upon

1. Racine, Mithridate, Act IV, Scene 11.

2. Racine, Phèdre, Act II, Scene v.

the word "frappe", passes into the agonized queries of Zaïre. (1)

Quel est le châtimeut pour une infortunée
Qui, loin de ses parents, aux fers abandonnée,
Trouvant chez un barbare un généreux appui,
Aurait touché son âme et s'unirait à lui?

-Nérestan.

O ciel! que dites-vous? ah! la mort la plus prompte
Devrait.....

-Zaïre.

C'en est assez; frappe et prévien ta honte.

-Nérestan.

Qui? vous? ma soeur!

-Zaïre. C'est moi que je viens d'accuser.

Orosmane m'adore.... et j'allais l'épouser.

-Nérestan.

L'épouser! est-il vrai, ma soeur? est-ce vous-même?

Vous, la fille des rois?

-Zaïre. Frappe, dis-je; je l'aime.

A curious blending of source material appears in Zaïre's monologue (Act III, Scene v.) in which she wavers between love and duty. The first six lines of the passage, as was noted above, resemble Roxane's speech, (2) but the next two recall quite clearly the lines of Berenice: (IV, i.)

Phénice ne vient point! Moments trop rigoureux,

1. Voltaire, Zaïre, Act III, Scene iv.

2. See discussion of Bajazet, p. 13.

Que vous paraissez lents à mes rapides vœux!

Je m'agite, je cours; languissante, abattue,

La force m'abandonne; et le repos me tue.

Phénice ne vient point!

Zaire, impatient for the return of Fatime, cries: (III, v.)

Fatime ne vient point. Quoi! dans ce trouble
extrême,

L'univers m'abandonne! on me laisse à moi-même!

Mon coeur peut-il porter, seul et privé d'appui,

Le fardeau des devoirs qu'on m'impose aujourd'hui?

Another instance of this fusion is found in Zaire's lines in Scene vi of Act III. Here Zaire reaffirms her love in words which are reminiscent of Esther (1); but, like Titus in Bérénice, she dares not tell her lover why she wishes to postpone the marriage. (2)

-Bérénice. Ainsi donc mes bontés vous fatiguent peut-être?

-Titus. Non madame: jamais, puisqu'il faut vous parler,
Mon coeur de plus de feux ne se sentit brûler.
Mais....

-Bérénice. Achevez.

-Titus. Hélas!

-Bérénice. Parlez.

-Titus. Rome... l'empire...

-Bérénice. Hé bien?

-Titus. Sortons, Paulin; je ne lui puis rien dire.

1. See page 18.

2. Racine, Bérénice, Act II, Scene iv.

Zaïre says:

Hélas! j'aurais voulu que.....

J'eusse pu sous mes pieds les fouler avec vous.

Mais... seigneur.... ces chrétiens....

-Orosmane.

Ces chrétiens... Quoi! madame,

Qu'aurait donc de commun cette secte et ma flamme?

Que dites-vous? ô ciel! est-ce vous qui parlez?

Zaïre!

-Zaïre.

Je ne puis soutenir sa colère.

Then Fatime, pitying her troubled mistress, exclaims (IV, i.) in words from

Iphigénie:

Que je vous plains madame! et que je vous admire!

Kriphyle had said to her mistress: (1)

Que je vous plains madame!

Voltaire has employed the same methods in the creation of the character of Orosmane. Here and there from Racine's tragedies he chose bright bits and wove them into the fabric of his verse. Orosmane, angered by the presumption of Nérestan in asking for Zaïre's release, orders him from the harem in a manner which recalls two passages in Britannicus.

-Burrhus. (2)

Madame, je vois bien qu'il est temps

de me taire

Et que ma liberté commence à vous dé-

plaire.

-Orosmane. (3)

J'honore ta vertu; mais cette humeur

altière

Se faisant estimer commence à me dé-

plaire.

1. Racine, Iphigénie, Act II, Scene 1.

2. Racine, Britannicus, Act I, Scene ii.

3. Voltaire, Zaïre, Act I, Scene iv.

Sors et que le soleil levé sur mes
états

-Néron (banishing a subject)(1)

Je le veux, je l'ordonne; et que

la fin du jour

Ne le retrouve plus dans Rome ou dans

mon cour.

Demain près du Jourdain ne le retrouve
pas.

Nérestan having departed, the sultan wonders whether his jealousy could have been the cause of his irritation. Phèdre presents a similar situation.

-Phèdre. (2)

Dans mes jaloux transports, je le veux implorer.

Que fais-je? Où ma raison se va-t-il égarer?

Moi, jalouse!

-Orosmane to his confidant: (3)

Corasmin, que veut-donc cet esclave infidèle?

Il soupirait.... ses yeux se sont tournés vers elle

Les as-tu remarqués?

-Corasmin.

Que dites-vous, seigneur?

De ce soupçon jaloux écoutez-vous l'erreur?

-Orosmane.

Moi, jaloux!

1. Racine, Britannicus, Act II, Scene 1.

2. Racine, Phèdre, Act IV, Scene vi.

3. Voltaire, Zaïre, Act I, Scene v.

His worst fears are confirmed by the "égarements" of Zaïre. To express Orosmane's bewilderment Voltaire appropriated the telling phrases from the speech of Achille in the tragedy of Iphigénie. (III, vi.)

-Achille.

Madame, je me tais, et demeure immobile.

Est-ce à moi que l'on parle? et connaît-on Achille?

-The Sultan. (III, vii.)

Je demeure immobile et ma langue glacée

Se refuse aux transports de mon âme offensée.

Est-ce à moi que l'on parle? ai-je bien entendu?

Mad with grief, the sultan cries: (IV, ii.)

Apprenez qu'Orosmane est capable de tout:

Que j'aime mieux vous perdre,....

Que de vous posséder, s'il faut qu'à votre foi

Il en coûte un soupir qui ne soit pas pour moi.

A character the very opposite of Achille and Orosmane suggested this last hemistich.

-Antiochus. (1)

Pour fruit de tant d'amour, j'aurai le triste emploi

De recueillir des pleurs qui ne sont pas pour moi.

Orosmane, soon released from his doubts by Zaïre's confession of her love, exclaims, "Zaïre, vous m'aimez!" Whereupon she murmurs, "Dieu, si je l'aime, hélas!" (2) An exact parallel to this development is found in Britannicus, Act V, Scene i. In this tragedy Junie is bound for a time to

1. Racine, Bérénice, Act III, Scene ii.

2. Voltaire, Zaïre, Act IV, Scene ii.

conceal her love for Britannicus, just as Zaïre feels constrained to hide her passion for the Moor. When she has an opportunity to reveal her feelings, Britannicus, overjoyed but still in doubt, asks, "Vous m'aimez?" and she replies, "Hélas, si je vous aime!"

Orosmane's joy, however, is cut short by his discovery of Zaïre's apparent infidelity. In his misery he cries out to Corasmin: (1)

Ôte-toi de mes yeux,

Laisse-moi: tout mortel me devient odieux.

much as in Phèdre, Thésée had ordered Hippolyte, "Pour la dernière fois, Ôte-toi de ma vue." (2)

Within two lines in Act V, Scene viii, we see the influence first of Phèdre, and then of Bérénice.

-Phèdre. (3)

Oenone, prends pitié de ma jalouse
rage.

-Orosmane.

Prends pitié de ma rage. Oui cours
..... Ah! la cruelle.

-Corasmin.

-Bérénice to Titus. (4)

Vous êtes empereur, seigneur, et
vous pleurez!

Est-ce vous qui pleurez? vous, Oros-
mane? Ô dieux!

The emphasis laid upon Corasmin's "vous, Orosmane" is equivalent to the "Vous êtes empereur" of Bérénice.

-
1. Voltaire, Zaïre, Act V, Scene vi.
 2. Racine, Phèdre, Act IV, Scene ii.
 3. Ibid., Act IV, Scene vi.
 4. Racine, Bérénice, Act IV, Scene v.

Even in the minor rôles this same interweaving of Racinian threads shows itself. Because of the analogy between the fear of Lusignan concerning his daughter's change of faith, and that of Clytemnestra for the safety of Iphigénie, Voltaire repeated the beginning of her plea to Agamemnon: (1)

Banissez ces soupçons qui troublent notre joie.

when he makes Lusignan ask Zaïre: (2)

Dissipez mes soupçons, ôtez-moi cette horreur,

Ce trouble qui m'accable au comble du bonheur.

In some cases Voltaire seems to have found or invented certain apt phrases and "alliances des mots" which abound in Racine, and often without relation to the situation, has incorporated them into his tragedy. For example, the aged Lusignan voices his faith in God in the words of a chorister in Esther, "All is well since 'le ciel fera le reste'". (3) Again, the words of Arbate in Mithridate, which warn Monime of the king's death, "Le roi touche à son heure dernière" (4), might well have been in Voltaire's mind as he announces Lusignan's death through Nérestan: "Il touche à son heure dernière". (5) Occasionally there is a motif from Athalie and Esther. In Act I, Scene 1, Fatime asks Zaïre:

quels heureux destins

De vos jours ténébreux ont fait des jours sereins!

which reminds one of Athalie, Act I, Scene 1:

-
1. Racine, Iphigénie, Act III, Scene 1.
 2. Voltaire, Zaïre, Act II, Scene iii.
 3. Racine, Esther, Act III, Scene ix. — Voltaire, Zaïre, Act II, Scene iv.
 4. Racine, Mithridate, Act V, Scene iv.
 5. Voltaire, Zaïre, Act III, Scene iv.

En de jours ténébreux a changé ces beaux jours.

as well as Esther, Act I, Scene vii.

Et fait des jours sereins de mes jours les plus sombres.

Voltaire's attention was sometimes attracted by words employed by Racine in an unusual manner, as may be seen in the line of Zaïre, (I, i.) "Qu'à briguer ses soupirs je puisse être m'abaïsser", the source of which is the verse in Andromaque (II, i), "De son persécuteur ait brigué les soupirs?" The metaphorical combination of "noir pressentiment" in Zaïre (V, iii.) while not especially significant, may have been suggested by its occurrence in lines from Britannicus, Phèdre, and Athalie.(1) Again, the fatalism of Chatillon's speech, "Pour nous, tristes jouets du sort, qui nous opprime" (2), is an echo of the same sentiment, found several times in the tragedies of Voltaire's model. (3) Not only does Orosmane's "Et pousser la vertu jusqu'au dernier effort" (4) compare closely with "J'ai poussé la vertu jusques à la rudesse" of Phèdre (5) but also his "Je ne m'en défends point" in Act III, Scene i, seems to have had Racinian source (6). Likewise, the oft-recurring hemistich "en l'état où je suis" with its rhyme word "ennuis" is seen twice in Zaïre alone. (7)

1. Racine, Britannicus, V, i; Phèdre, III, vi; Athalie, I, i.

2. Voltaire, Zaïre, II, i.

3. Racine, Andromaque, I, i, l. 98; Phèdre, II, i; Esther, I, iii.

4. Voltaire, Zaïre, IV, v.

5. Racine, Phèdre, IV, ii.

6. Racine, Andromaque, IV, iii; Bajazet, II, i; Iphigénie, II, iii.

7. Voltaire, Zaïre, III, vi and V, i. Racine, La Thébaine, III, i; Alexandre le Grand, IV, ii and V, iii; Andromaque, I, iv and II, i; Bérénice, III, iii; Mithridate, I, i; Iphigénie, IV, iv.

In conclusion , it may be said that while the parts of Zaire, taken from Racine are not extensive in bulk, the Racinian spirit pervades it all: the plot, through the imitation of Bajazet and Andromaque; the characters, distinguished by traits borrowed here and there from the rapidly developing situations. As the poet wrote, carried along by his subject, analogies of characters and situations presented themselves to his mind. Orosmane took on many of the characteristics of Roxane, and Zaire became a composite of personages so different as Roxane, Andromaque, Hermione, Bérénice, and Phèdre. The influence of more than one tragedy can often be seen in a single scene. Out of fifty-four lines in the sixth scene of Act III, twenty-five seem to be reminiscent of four Racinian tragedies. The whole is punctuated with phrases with which Voltaire hoped to produce "un grand effet". As examples, we may recall "Frappe", "Vous pleurez," and "Va, cours," (1) which might have occurred to him independently, but which are, nevertheless, one of the most characteristic features of the Racinian technique.

The probability that Voltaire took advantage of the assistance afforded by the tragedies of Racine is increased by the fact that he considered these things as the least important phase of the dramatist's art: he defined the tragedy as the "representation on the stage of an action". The "action" of Zaire may have been suggested by some old chronicle of the crusades; it could have been evolved from the story of Bajazet without any great outlay of imagination. With his pattern well in mind, it remained to give its figures the "traits" which corresponded best to the contemporary artistic and social customs. As the tapestry weaver plies his shuttle, so the nimble fingers of Voltaire wove into his creation threads of sentiment and passion, spun by the sure hand of his great predecessor.

Lucie E. Tomlinson

1. "Frappe", p. 24; "Pleurez", p. 8; "Cours", p. 22.

Bibliography.

- C. A. Eggert, Voltaire's "Zaire" and "Épitres".
- Garnier Frères, Oeuvres Complètes de Voltaire, Paris, 1877.
- Voltaire, Oeuvres, Correspondence, Vol. XXXIII.
- Grands Écrivains Series, Oeuvres de Racine,
Vol. I, II, III, Paris 1885.
- Gonsague Truc, La Nouveauté dans la Langue de Racine,
Revue d'Histoire Littéraire, 1915.