

Généralités : Ecriture poétique et quête du sens

Définitions

signifiant	Un mot a une face matérielle, le signifiant (ensemble de sons et de lettres) et une face immatérielle qui est dotée d'un sens : le signifié.
signifié	
référent	objet du monde concret ou abstrait
antithèse	rapprocher deux idées opposées
chanson courtoise	La chanson courtoise s'adresse à une noble dame dont l'amour est inatteignable.
pastourelle	La pastourelle est un poème dans lequel un aristocrate courtise une jeune bergère.

Citations

Baudelaire à propos du sonnet	« parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense »
Corneille	« Ton bras est vaincu mais non pas invincible »
Baudelaire	« Manier savamment la langue c'est pratiquer une sorte de sorcellerie évocatoire »
Victor Hugo (1840)	« Peuples ! écoutez le poète ! Ecoutez le rêveur sacré ! »
Rimbaud	le « poète se fait voyant par un long, immense et déraisonné dérèglement de tous les sens. »
G. Apollinaire, 1918	[les poètes sont] « les hommes du vrai, en tant qu'il permet de pénétrer dans l'inconnu, si bien que la surprise, l'inattendu, est un des principaux ressorts de la poésie d'aujourd'hui »

Références

La chanson de geste narre les hauts faits guerriers et les amours des chevaliers (M-A)	(<i>Chanson de Roland</i>)
Les poètes retrouvent des formes anciennes comme la satire, l'épigramme et l'épître (16 ^{ème})	(Marot, <i>Petite Epître au roi</i>)
Le <i>carpe diem</i>	thème cher à Ronsard
Du Bellay exprime sa nostalgie dans	<i>Les Regrets</i> et <i>Les Antiquités de Rome</i>
Le versant burlesque du Baroque	illustré par Théophile de Viau, Tristan l'Hermitte et Saint-Amant
17 ^{ème} , définition des règles de la poésie	<i>Art Poétique</i> , Boileau
La poésie précieuse du XVIII ^{ème} siècle	(Voiture, <i>Sonnet d'Uranie</i>)
18 ^{ème} s, André Chénier	(<i>La Jeune Tarentine</i> et <i>La Jeune Captive</i>)
19 ^{ème} , certains poètes revendiquent une poésie impersonnelle. La beauté de la forme l'emporte sur le sens.	(Gautier, Leconte de Lisle, Heredia, Banville, Villiers de l'Isle-Adam)

I. Écriture poétique et travail sur la langue

A. Spécificités du travail poétique sur le langage

1. L'usage courant de la langue

- ⊗ Un mot a une face matérielle, le signifiant (ensemble de sons et de lettres) et une face immatérielle qui est dotée d'un sens : le signifié.
Signifié et signifiant sont indissociables l'un de l'autre et renvoient à un objet du monde (le référent), qu'il soit concret (la table) ou abstrait (le bien).

Une table est un objet concret, que je peux toucher : que je le nomme « table » ou tavola en italien ne change pas son existence. On dit que le signe est arbitraire ou immotivé : il n'y a pas de lien direct entre lui et l'objet désigné.

2. L'usage poétique de la langue

- ⊗ Mallarmé regrette que les mots soient si mal assortis à leur référent.
Exemple : les sonorités des mots « jour » et « nuit » ne corres pas à la réalité qu'ils désignent. « Jour » = timbre sombre ; « nuit » = timbre clair.
- ⊗ Selon lui, c'est à la poésie de « rémunérer le défaut des langues », c'ad de chercher à ce que les mots soient plus près des choses, qu'ils deviennent les choses mêmes. Dans l'usage poétique de la langue, le poète cherche à faire corres forme et sens, à remotiver les mots.

Exemple : Jacques Roubaud, *les Animaux de tout le monde*, 1983

*« Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre
il laboure les mots, qui sont comme un grand champ
où les hommes récoltent les denrées langagières ;
mais la terre s'épuise à l'effort incessant !
sans le poète lombric et l'air qu'il lui apporte
le monde étoufferait sous les paroles mortes. »*

L'homonymie « vers » et « ver » n'est pas, dans la langue courante, fondée sur une ressemblance de sens. Pourtant, l'assimilation du poète à un ver de terre nous frappe. Elle nous fait remarquer que les deux [ver] st linéaires, se coupent, renaissent et sont formés d'élé articulés.

→ la poésie renouvelle la langue et lui donne du sens

B. L'apport des contraintes

- ⊗ On pourrait penser que les contraintes de la versification brident l'imagination, empêchent le sens de se développer. Or, comme l'écrit Baudelaire à propos du sonnet, « parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ».
- ⊗ Caractéristiques de la poésie et leurs effets sur le sens :

l'intensité	les formes sont souvent brèves, l'idée doit se mouler dans le mètre du vers, cela oblige à chercher l'intensité plutôt que la longueur
les rapprochements	les mots mis à la rime ont du poids, ils sont mis en relation et ce rapprochement peut créer du sens. Ainsi, il n'est pas anodin de mettre à la rime <i>tyrannique</i> et <i>république</i> (La Fontaine)
les mises en relief	L'alexandrin et sa césure à l'hémistiche peuvent renforcer le poids d'une antithèse : « Ton bras est vaincu mais non pas invincible » (Corneille)
la suggestion	la poésie n'est pas explicative, elle montre et suggère. Pour cela, elle se sert d'images. Toutes les figures de style de l'analogie sont privilégiées (comparaison, métaphore, allégorie, personnifica°)
la création d'un monde	« Manier savamment la langue c'est pratiquer une sorte de sorcellerie évocatoire » (Baudelaire) le travail sur la langue permet de créer un monde. C'est ce que fait la poésie.

La langue est la matière première du poète, C'est à partir d'elle qu'il peut créer de nouvelles images, créer un monde.

II. Écriture poétique et quête du sens

A. Le poète et le sacré

1. Le lyrisme

- ⊗ A l'origine du lyrisme, on trouve la légende d'Orphée, poète s'accompagnant de la lyre pour charmer, par la beauté de ses chants les dieux, les hommes, les animaux la nature même. Lorsque meurt sa femme Eurydice, il obtient des dieux une faveur accordée à nul autre mortel : descendre aux Enfers, en ramener sa femme, à condition de la précéder sans se retourner. Or, il se retourne et sa femme meurt une seconde fois. Revenu chez les hommes il chante sa douleur.
- ⊗ Cette légende fait d'Orphée l'emblème du poète. Il est associé au lyrisme heureux (l'hymne à la nature et à l'amour) et au lyrisme élégiaque (la déploration, la douleur du « je » face à la mort, à l'absence).
Elle fait surtout du poète un homme qui, seul parmi les hommes, accède au sacré, à l'interdit et en rapporte une parole autre.

2. La fureur poétique et l'enthousiasme

- ⊗ Le XVIe (16e) reprend une conception ancienne pour expliquer l'inspiration et l'imagination du poète : on parle de fureur poétique ou d'enthousiasme. Le poète, comme un prophète biblique ou la pythie grecque, est habité d'une parole divine, qui peut emprunter la voie du rêve et de tout ce qui relève du domaine de l'onirique.

3. Fonction du poète

- ⊗ Cet arrière-fond culturel éclaire les conceptions de Victor Hugo et d'Arthur Rimbaud. Pour Hugo, le poète est un prophète qui détient la vérité et éclaire la nuit des hommes. « Peuples ! écoutez le poète ! Ecoutez le rêveur sacré ! » V.H 1840
Pour Rimbaud, c'est par un travail sur lui-même, qui le met dans un état hors du commun, que le « poète se fait voyant par un long, immense et déraisonné dérèglement de tous les sens. »

B. Le poète et le monde

1. Des thèmes universels

- ⊗ La poésie a ses propres thèmes : la rencontre amoureuse, le sonnet adressé à une dame, le poète conversant avec la mort, la fuite du temps par ex.
- ⊗ L'amour est un thème universel qui traverse les époques. Au XVIe, la poésie de Ronsard exprime le *topos* (=thème, pl. *topoi*) de *l'innamoramento*, tjr marqué par les mêmes étapes : le moment de la rencontre, le souvenir de la rencontre. Et les mêmes caractéristiques : l'amour est soudain, imprévisible, foudroyant et le regard est souvent comparé à une flèche. Ceptdt, chaque auteur a sa propre esthétique.

2. L'engagement dans le monde

Célébrer	La poésie sert d'éloge par exemple dans l'ode (hymne à la gloire de la nature) ou le blason (qui célèbre une partie du corps féminin)..
Combattre	Ronsard et d'Aubigné instaurent un dialogue polémique entre deux camps opposés : les catho et les protestants. La poésie devient violente.
Dénoncer	Le pouvoir d'évocation de la poésie peut être mis au service de la dénonciation d'actes barbares. Hugo in « Souvenir de la nuit du 4 », Eluard in « La victoire de Guernica ».

Réfléchir	Tout poème dans lequel le poète expose sa conception de la poésie et la met en pratique est appelé un « art poétique ».
-----------	---

Le poète est à la fois hors du monde et dans le monde. En ce sens, on peut dire que toute parole poétique est une parole engagée.

III. La poésie du Moyen-Age au XVIIIè s

Au cours de cette période, la poésie connaît renouveau et ruptures.

A. Le Moyen-Age Vè-XVè s

- ⊗ La poésie est la forme littéraire dominante puisque les premiers romans sont en vers. Les longs poèmes assonancés sont chantés. Les rimes ne sont introduites qu'au XIIIè s.
- ⊗ La chanson de geste narre les hauts faits guerriers et les amours des chevaliers (*Chanson de Roland*). La chanson courtoise s'adresse à une noble dame dont l'amour est inatteignable. La pastourelle est un poème dans lequel un aristo courtise une jeune bergère.

B. Les XIVè et XVè s

- ⊗ La poésie de dégage de la narration et devient plus lyrique, plus perso. Les formes fixes comme la ballade et le rondeau sont introduites (Villon, Charles d'Orléans).
« Frères humaines qui après nous vivez,
N'ayez les coeurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis. »
François Villon, *La Ballade des pendus*, 1462 env.
- ⊗ A la fin du XVè, ceux qu'on appelle les « grands réthoriciens » font de la poésie le domaine de la prouesse formelle.

C. Le XVIème s

- ⊗ Les auteurs de la Pléiade renouvellent la poésie française par l'apport de formes imitées de l'Antiquité (odes, hymnes) et de la renaissance italienne (sonnet). Les poètes retrouvent des formes anciennes comme la satire, l'épigramme et l'épître (Marot, *Petite Epître au roi*).
- ⊗ Les thèmes dominants sont la célébration de la nature, la souffrance amoureuse d'inspiration pétrarquiste ou la glorification d'une femme idéalisée (Scève, du Bellay, Ronsard).
Le *carpe diem*, invitation à profiter des plaisirs de la vie, est un thème cher à Ronsard. Du Bellay exprime sa nostalgie dans *Les Regrets* et *Les Antiquités de Rome*.
- ⊗ Quelques poètes comme Ronsard, Agrippa d'Aubigné se mobilisent au temps des guerres de religion : ils manient le poème comme une arme.

D. Le XVIIème s

Ce siècle est partagé entre Baroque et Classicisme.

1. Le baroque

- ⊗ Pour exprimer l'illusion, l'instabilité du monde, les poètes utilisent antithèses, oxymores, répétitions et métaphores.
- ⊗ Le versant burlesque du Baroque est illustré par Théophile de Viau, Tristan l'Hermitte et Saint-Amant. Ils pratiquent une poésie irrévérencieuse qui traite d'objets du quotidien ou qui se moque des figures de la mythologie.

2. Le classicisme

- ⊗ Le classicisme rompt ouvertement avec le s précédent. Boileau dans son *Art Poétique*, prend position pour Villon, Marot et contre Ronsard, à qui il reproche d'être tombé dans une pédanterie « grotesque ». Il fixe les règles à suivre (régularité du mètre, place des césures et des coupes). Les sujets doivent être nobles. Le vers classique se dvpe ds la tragédie.
- ⊗ La poésie précieuse du XVIIème siècle (Voiture, *Sonnet d'Uranie*) est critiquée par Boileau car elle s'éloigne de « droit sens », elle ne serait que « faux brillant », jeux mondains dénués de sens.
- ⊗ Poète singulier, La Fontaine renouvelle les fables en vers et pratique une poésie galante (*Adonis*).

E. Le XVIIIème s

- ⊗ C'est le siècle des Lumières, le siècle de la raison, qui délaisse la poésie. On peut néanmoins citer André Chénier (*La Jeune Tarentine* et *La Jeune Captive*), considéré par les romantiques comme un de leurs précurseurs.

La place de la poésie et son évol° vont de pair avec l'évol° de la vie sociale. Elle dépend aussi de la manière dont est pensée la langue fr.

IV. La poésie aux XIXè et XXème s

Le début du XXè explore et approfondit les pistes ouvertes par le XIXème s.

A. Le XIXème s

1. Le renouveau romantique

- ⊗ Victor Hugo, chef de file du romantisme, veut libérer le vers c'ad casser la monotonie de l'alexandrin en usant du trimètre romantique et des enjambements.
- ⊗ La poésie mêle lyrisme personnels et engagement dans l'Histoire. Mais après l'échec des révol° de 1830 et de 1848, certains poètes se replient sur une écriture de « je » et des souffrances.
« Faire une perle d'une larme,
Du poète ici-bas voilà la passion. »
Alfred de Musset, *Impromptu*, 1839.
- ⊗ Les poètes reprennent le sonnet, mais aussi des formes plus amples comme l'ode et la ballade. Alyosius Bertrand innove avec le poème en prose.

2. Le Parnasse

- ⊗ Lassés du lyrisme romantique qu'ils jugent débordant, ainsi que du réalisme et du naturalisme, certains poètes (Gautier, Leconte de Lisle, Heredia, Banville, Villiers de l'Isle-Adam) revendiquent une poésie impersonnelle. La beauté de la forme l'emporte sur le sens : c'est l'Art pour l'Art.

3. Le symbolisme

Issu du Parnasse, le symbolisme s'en démarque néanmoins.

- ⊗ Le sens est restauré mais n'est pas donné d'emblée, il est suggéré par des images, le symbole, mystère à déchiffrer, dont le poète donne les clés ; c'est ce que fait Baudelaire dans *Correspondances*.
- ⊗ Verlaine cherche des harmonies musicales inouïes, Rimbaud un langage inédit derrière lequel le « je » s'efface pour laisse parler le monde, tandis que Mallarmé s'engage dans une poésie exigeante, voire hermétique.

B. Le XXème s

1. Le renouveau poétique

- ⊗ Il est représenté par Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars. Les poètes gardent les grands thèmes de la poésie lyrique mais introduisent des éléments de la modernité : la ville, la « rue industrielle », le quotidien prosaïque.

[les poètes sont] « les hommes du vrai, en tant qu'il permet de pénétrer dans l'inconnu, si bien que la surprise, l'inattendu, est un des principaux ressorts de la poésie d'aujourd'hui », G. Apollinaire, 1918.

- ⊗ Ils recherchent une écriture nouvelle, suppriment toute ponctuation, utilisent le vers libre, travaillent les calligrammes. Ils sont fortement influencés par la peinture qui connaît, elle aussi, de grandes évolutions avec les débuts du cubisme.

2. Les poètes surréalistes

- ⊗ La poésie est le genre littéraire privilégié du surréalisme. Mais elle ne se cantonne pas aux normes du genre ; elle doit être la vie-même : « liberté, amour, poésie », ces trois termes définissent l'idéal surréaliste. Toute écriture doit relever de l'acte poétique conçu comme un acte révolutionnaire.
- ⊗ Les procédés du rêve sont pris comme modèles de l'écriture. L'amour et l'éloge de la femme sont des thèmes importants pour des écrivains (Eluard, Aragon : Les Yeux d'Elsa) qui écrivent aussi une poésie engagée.

3. Une grande diversité

- ⊗ Valéry et Claudel redonnent un souffle lyrique au monde dans de grandes odes ou de longs poèmes. L'OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) retrouve la joie de la forme et des contraintes. Les descriptions attentives des objets du quotidien offrent une réflexion sur la poésie et le langage (Ponge, Jaccottet, Bonnefoy).

Le XIXème est très important pour la poésie : les mouvements réagissent les uns aux autres, et en fait se complètent. Il est le ferment de la poésie du XXème siècle.