Le symbolisme (et idéalisme) (1850-1900)

!! Compléter une synthèse provisoire pendant la prise de notes !!

1. Quel est le contexte du symbolisme ? (ligne du temps sommaire et rappel des courants vus depuis la 4e).
2. Qu’est-ce que le symbolisme ? % réalisme (courant précédent)

Réalisme	**Symbolisme**
* Réalisme ? Réalité * Utilisation du roman * Recherche d’une vérité presque scientifique, du vrai * Descriptions * Laideur (éventuellement)	* **Symbole ?** correspondance entre le concret (la réalité) et l’abstrait (l’imaginaire) * Utilisation de la poésie * rejet du réalisme, trop terre-à-terre * recherche du beau, de l’idéal (idéalisme) * recherche de la Beauté * sorte de nouveau romantisme (ex : mythes de l’Antiquité).

1. Qu’est-ce que le symbolisme ? % romantisme (Lecture de Hugo/ Baudelaire)
2. Que peut-on dire de la forme de Baudelaire ?
3. Pour t’aider à comprendre les différences entre romantisme et symbolisme, rédige un court portrait du personnage qui t’est attribué à partir des questions suivantes :

- Quel est son lieu / son moment de promenade préféré ?

- Quelle est sa devise de vie ?

- Que pourrait dire son épitaphe ?

- Quel est son espoir principal dans la vie ?

1. Les deux poèmes donnent-ils la même vision de la Nature ? En quoi l’un est romantique et l’autre symboliste ? Observe notamment le vocabulaire des deux quatrains du 2e poème.

Romantisme	**Symbolisme**
Forme classique (alexandrins + sonnet (14 vers : ici 2 quatrains + 2 tercets) + comparaisons. Il va falloir chercher dans le FOND)	
Le poète communique avec l’au-delà (la Nature, Dieu, le monde, …), qui reflète son état d’esprit	Plus pessimiste : si le poète utilise la poésie pour mieux connaître le monde, il est dépassé par la réalité au point de devoir s’échapper dans l’imaginaire.
adéquation parfaite entre les personnages (Booz endormi et Ruth songeuse) et la Nature, tranquille, « douce ».	Nature mystique, mystérieuse, insaisissable pour l’homme, mais néanmoins sensuelle (// Romantisme). La Nature regarde l’homme de manière familière, mais pas le contraire (cf. v.4) Cependant, le poète a l’intuition de ce monde grâce à ses sens.
	Importance des sens (lien avec l’imaginaire)

1 La Nature est un temple où de vivants piliers 🡪 **mystique et impressionnant**
 Laissent parfois sortir de confuses paroles; 🡪 **incompréhension** L'homme y passe à travers des forêts de symboles
 Qui l'observent avec des regards familiers.

5 Comme de longs échos qui de loin se confondent
 Dans une ténébreuse et profonde unité,
 Vaste comme la nuit et comme la clarté, **🡪 mystère**
 Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

 II est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
10 Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
 - Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

 Ayant l'expansion des choses infinies,
 Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
 Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

🡪 « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

 II est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
10 Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
 - Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

 Ayant l'expansion des choses infinies,
 Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
 Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. »

Charles Baudelaire (1821-1867)

Biographie (voir photocopie)

« L’invitation au voyage »

1. Analyse du poème

forme un peu plus libérée que dans le romantisme : les rimes vont par groupes de 3 (557 pieds) et rimes ni plates ni embrassées ni croisées. (AABCCB)

1. Rythme et structure

Chanson (musicalité) : couplets et refrain

1. Champs lexicaux et 4) Thèmes

A quel(le) pays/ville pourrait ressembler cet endroit ? Baudelaire décrit-il un pays réel ? Comment décrit-il la femme ?

Pays parfait (imaginaire, cf utilisation du conditionnel !!), où l’homme comprendrait le monde sans problème >< femme méchante et amour malheureux (traîtres yeux/ leurs larmes, v. 10-11 = la réalité)

+ SENS

Des meubles luisants, 5
Polis par les ans, 5
Décoreraient notre chambre ; 7
Les plus rares fleurs 5
Mêlant leurs odeurs 5
Aux vagues senteurs de l'ambre, 7
Les riches plafonds, 5
Les miroirs profonds, 5
La splendeur orientale, 7
**Tout y parlerait 5
À l'âme en secret 5
Sa douce langue natale. 7**

« La mort des amants »

1. Analyse du poème (en suivant la méthode de la fiche-outil).
2. Quels sont les thèmes majeurs (grâce à l’analyse des champs lexicaux, par exemple) ?

* Sonnet (443 x2)/ thèmes amour et mort (solution et idéal de l’amour, cf dernière partie des « Fleurs du mal », cf « aimer et mourir », v. 5 « L’invitation au voyage ».

1. Quelle opposition se fait ressentir dans les 2e et 3e strophes ?

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,
 Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,
 Qui réfléchiront leurs doubles lumières
 Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,

10 Nous échangerons un éclair unique,
 Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux ;

« Enivrez-vous »

1. Analyse du poème

🡪 refrain et prose/ thèmes des paradis artificiels (s’enivrer, vin) et du temps qui fuit // vie de Baudelaire

1. A partir des thèmes en gras dans le texte, réécris le poème en changeant le thème de départ (un principe de vie qui te tient à cœur).

Synthèse provisoire

1. Définis le symbolisme et ses principales caractéristiques, en le différenciant bien du romantisme.
2. Quels sont les éléments de la biographie de Baudelaire qui peuvent aider à comprendre son œuvre ?
3. Comment qualifierais-tu la forme de Baudelaire ?

Paul Verlaine (1844-1896)

* Eléments biographiques
* Analyse de « Chanson d’automne » (poème utilisé pour annoncer le débarquement de Normandie pendant la 2e guerre mondiale) et comparaison à Gainsbourg.

1. Qu’est-ce qui donne une impression de musicalité et de rythme dans « Chanson d’automne » (forme, vocabulaire,…) ?

* Le retour du rythme 443 + le terme « violons ».

1. Montre que l’influence de Verlaine est claire dans la chanson de Gainsbourg. Peut-on parler de plagiat ?

Mon rêve familier

1. Analyse du poème (en suivant la méthode de la fiche-outil).

* sonnet

1. Comment décrirais-tu cette femme ? Qu’est-ce qui accentue son caractère exceptionnel dans la deuxième strophe ?

* répétition de « (pour) elle seule »

1. A quel autre poème peux-tu relier celui-ci ? Pourquoi ?

🡪 l’invitation au voyage de Baudelaire : rêve d’un ailleurs, d’un être inexistant.

Art poétique

1. En quoi peut-on considérer ce poème comme un manifeste ?

Comment résumer les 2 grands principes de Verlaine en matière de forme poétique ?

A quoi oppose-t-il la poésie ?

* utilisation du vers impair, plus léger et moins classique que le pair (ex : alexandrin) et musicalité ! >< à la rhétorique (« éloquence », v. 9)

1. Montre en quoi ce poème est symboliste.

* Sensualité // Baudelaire

1. Complète la synthèse sur le symbolisme.

Arthur Rimbaud (1854-1891)

Biographie

Ma bohême + Sensation (pas forcément facile à analyser)

1. Analyse du poème

* le vagabondage sans but (fugues de Rimbaud), la recherche de la liberté, la recherche d’un ailleurs, d’un idéal (poétique, amoureux,…), loin des préoccupations matérielles (pantalon de + en + troué).
* Pauvreté matérielle >< richesse de la Nature, qui devient sienne (cf « mes »).
* Importance des sens

Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur[[1]](#footnote-1) ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

1. Montre que le fond comme la forme du poème sont très classiques (poème de jeunesse).

🡪 utilisation de l’alexandrin, de thèmes comme la Muse, la rêverie à la belle étoile, le petit Poucet et les lyres.

Le dormeur du Val

1. La Nature présentée dans « Le dormeur du val » est-elle symboliste ?

🡪 Non, plutôt romantique : Très décrite, paisible et en symbiose avec le personnage dormant (ou mort) + personnifiée (« Nature, berce-le »)

1. A partir du portrait du personnage principal, créé le dernier vers. Respecte la forme !

Base-toi sur les questions suivantes pour rédiger le portrait du personnage (texte continu expliquant la raison de cette description).

* Son identité : nom, surnom, âge, lieu d’origine.
* Son physique : couleur de cheveux, de yeux, coiffure.
* Ce qui l’a poussé à devenir soldat.
* L’événement qui l’a le plus marqué pendant la guerre.
* Les circonstances exactes de sa mort.

1. Après avoir découvert le dernier vers, relève le champ lexical polysémique.
2. A quel moment la description bascule-t-elle ?

* à la dernière strophe.

Le dormeur du val

1 C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse[[2]](#footnote-2) de rayons.

5 Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
10 Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Conclusion

Thèmes principaux :

* recherche de l’ailleurs (par les drogues et l’alcool, par ex)
* recherche de la femme idéale
* Nature comme décor // Romantisme
* volonté de surpasser la réalité par les sens
* la mort (comme libération)
* la mélancolie (Verlaine), le spleen (Baudelaire)
* l’art poétique…

Forme :

* encore classique (sonnet, alexandrins) mais évolution vers une forme plus libre (poèmes en prose, par ex.)
* recherche intense de musicalité

L’albatros

Conclusion

🡪 Complète ta synthèse avec les informations issues des analyses des poèmes du parcours. On devra y trouver entre autres les thèmes principaux, la forme poétique, l’origine du nom du courant symboliste.

* A partir de « L’albatros » de Baudelaire, détermine la raison pour laquelle on a appelé ces trois poètes (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine) « les poètes maudits ».

L’albatros, Baudelaire, « Les fleurs du mal » (1859) Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, Qui suivent, indolents compagnons de voyage, Le navire glissant sur les gouffres amers. 5 A peine les ont-ils déposés sur les planches, Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, >< Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule[[3]](#footnote-3)! >< 10 Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! >< L'un agace son bec avec un brûle-gueule[[4]](#footnote-4), L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait! **Le Poète est semblable au prince des nuées** Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 15 Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

1. Sur quelle comparaison est basée le poème ?

🡪 Il est comme lui : à l’aise dans le monde idéal, le rêve, les « hautes sphères », mais maladroit et rejeté en société, incompris.

1. Comment s’opère le basculement dans les 3 strophes ? Quels contrastes Baudelaire souligne-t-il dans les 2e et 3e strophes ?

1. vin de vigueur : vin fort qui monte à la tête [↑](#footnote-ref-1)
2. mousse : déborde [↑](#footnote-ref-2)
3. veule : qui a peu de volonté, d’énergie. [↑](#footnote-ref-3)
4. Brûle-gueule : pipe [↑](#footnote-ref-4)