

LA POÉSIE ET LE RÉEL

SUJET

Pensez-vous que la poésie nous éloigne du réel ou au contraire nous aide à mieux le percevoir ? Vous répondrez à cette question en un développement argumenté, appuyé sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en classe et sur vos lectures personnelles.

CORPUS

- Victor Hugo, « J'aime l'araignée », *Les Contemplations*, 1856.
- Charles Baudelaire, « Les Fenêtres », *Le Spleen de Paris*, 1869.
- Francis Ponge, « Le Pain », *Le Parti pris des choses*, 1942.

B

oui

Le poète est souvent vu comme un être rêveur qui nous transporte dans un univers fantaisiste et imaginaire. En même temps, c'est aussi quelqu'un qui nous rend sensible les choses qui nous environnent par son travail sur le langage. Nous pouvons alors nous demander dans quelle mesure la poésie nous éloigne du réel ou au contraire nous offre une meilleure perception de la réalité. Si le poète nous aide à mieux percevoir le monde, la poésie est aussi une source d'évasion et de rêve. Finalement le poète n'est-il pas celui qui révèle des rapports inédits entre les éléments?

B

si

o

B

La poésie peut avoir pour finalité d'aider à mieux percevoir le monde grâce à un travail sur les mots et les sonorités. Le poète, par sa sensibilité accrue, sa capacité d'analyse et son don d'observation est à même de décrypter la complexité de la nature humaine. Ainsi au XVIe siècle, les poètes de la Pléiade mettent en lumière dans leurs poèmes aussi bien les affres de l'amour que la fuite du temps ou l'angoisse de la mort à travers un registre lyrique voire élégiaque. C'est du Bellay qui exprime la nostalgie de son petit Liré dans Les Regrets et sa déception de ne pas retrouver la Rome des livres d'histoire dans Les Antiquités de Rome. C'est Ronsard, qui se voit tel un squelette décharné dans ses Derniers vers ou qui invite au carpe diem dans les Sonnets pour Hélène. On retrouve cette capacité d'analyse de l'âme humaine chez les poètes romantiques qui expriment par le biais de

la matrice, leurs angoisses existentielles ou leur mal du siècle. Ainsi, le soleil couchant devient chez Victor Hugo, la prétexte à une réflexion sur le temps qui passe ou le lac chez Lamartine, l'image d'un bonheur passé.

Le poète est aussi attentif aux choses anodines qui l'environnent comme T. Gauttier qui dans "Fanny" aime à observer la fourmi, le puceron, la chenille, la limace ou le papillon. Le poète est aussi celui qui "montre nues, sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui nous environnent" comme le dit Cocteau dans Le Rappel à l'ordre. En effet la poésie ravive les lieux communs, nous fait voir ce que nous ne voyions plus par un simple coup de baguette magique. Cette magie passe par le jeu sur le rythme, les rimes ou les images ainsi les trous du haillon du mendiant deviennent une constellation chez Hugo et la Tène est "bleue comme une orange" chez Eluard. C'est donc bien le rôle du poète que de nous aider à percevoir le réel grâce à l'aiguë de sa vue et sa maîtrise du langage.

Parfois, le poète devient même le guide de l'humanité, celui qui voit l'avenir. Hugo en fait un prophète qui "vient préparer des jours meilleurs", Baudelaire, un voyant "à la prunelle ardente" et Eluard, le chantre de la liberté qui incite les hommes à résister. Le poète est en effet aussi celui révèle les barbaries de la guerre, comme a pu le faire Rimbaud dans "Le Dormeur du val" pour dénoncer la guerre de 1870, Apollinaire avec

B
mettez
des citations

la guerre de 1914 ou Eluard et Aragon pour la
seconde guerre mondiale. Si le poète nous aide à
mieux percevoir notre condition, notre environnement, ou
notre situation, il peut aussi nous éloigner du réel et
nous plonger dans un monde imaginaire. ^{une} ~~propension~~

Some cit.

oui

o

accus

La poésie a toujours eu un pouvoir d'évasion et
représente souvent une plongée dans un monde inconnu.
"C'est lui ! C'est le rêveur !" déclare Hugo en parlant
du poète dans Les Contemplations. Le poète nous
transporte dans ses rêves comme Baudelaire qui dans
"Rêve parisien" décrit un univers complètement artificiel
et se fait "l'architecte de ses fées".
La poésie a souvent constitué pour les poètes un
moyen d'accéder à un monde inconnu. Ainsi Rimbaud
explique dans sa lettre dite du voyant que le poète
accède à l'Inconnu par "un long immense et raisonné
dérèglement de tous les sens." Quant à Baudelaire,
il achève son recueil des Flurs du mal sur cette quête
de l'Inconnu : "Enfer ou ciel qu'importe / Au fond
de l'Inconnu pour trouver du nouveau." Chez lui la
poésie est un remède pour créer un monde idéal qui
l'éloigne même de manière éphémère de la réalité du
spleen comme on peut le voir dans "L'Invitation au
voyage" ou dans "La Chambre Double" (Le Spleen de
Paris).

Cette propension se retrouve chez les poètes surréalistes
qui ont exploré les différents voies d'accès au rêve, que
ce soit par l'écriture automatique, les rêts de rêves
ou des associations délicantes révélatrices de notre inconscient
et de nos fantasmes comme on peut le voir dans des

poèmes de Breton ("Poissens Solubles") ou de Paul Eluard ("Paranoïa", "objets"). Ainsi le poète transporte le lecteur dans un univers éloigné du réel mais il peut aussi lui révéler les liens cachés qui unissent les éléments.

intéressant

Finalement le poète n'est-il pas surtout celui qui établit des liens qui échappent au commun des mortels entre les choses et les êtres et recrée une certaine unité dans un monde opaque et confus ? Baudelaire établit ainsi des correspondances à la fois horizontales entre "les parfums les couleurs et les sons" mais aussi verticales entre le monde ténébreux et le monde céleste ou intelligible. Ainsi "les parfums charment les transports de l'esprit et des sens" et ont "l'expansion des choses infinies". Cela signifie que par le parfum l'homme peut s'élever vers des univers spirituels, s'évader vers des mondes exotiques ou retrouver son passé. C'est ce que Baudelaire décrit dans "Un hémisphère dans une chevelure" : "si tu pouvais savoir tout ce que je sens ! tout ce que j'entends dans tes cheveux ! mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique". Dans les caresses de la chevelure, Baudelaire retrouve aussi "les langueurs des longues heures passées sur son divan". Pour les poètes symbolistes ces correspondances sont suggérées avant tout par la musicalité : "De la musique avant toute chose" déclare Verlaine dans son "Art poétique".

just

De même pour Mallarmé, la poésie permet de déchiffrer le mystère du monde par le pouvoir de suggestion des mots et leur musicalité. D'une certaine manière

la poésie permet d'accéder à la réalité pour mieux la sublimer, et en ce sens s'éloigne dans un second temps du réel pour s'approcher d'une réalité autrement supérieure, un monde poétique.

Ainsi la poésie, loin de nous éloigner du réel, nous en donne une perception accrue et nous permet de le dépasser pour entrer dans un univers supérieur, celui de la Beauté poétique.

trp Inf,
faites une
ouverture