Simbolism

1Simbolismul a fost o mișcare artistică și literară, curent sau tendință în arta și literatura, care se caracterizează prin observarea riguroasă a faptelor din realitatea obiectivă, prin redarea lor fidelă, prin preferință pentru aspectele urâte, vulgare ale naturii omenești etc. Curent în poezie, care cultivă virtuozitatea imaginii, evocarea grandioasă a naturii și a civilizațiilor trecute, descrierea strălucirii exterioare a lucrurilor, construcția savantă a limbii de la sfârșitul [secolului al XIX-lea](https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea" \o "Secolul al XIX-lea), care se opunea [romantismului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Romantism" \o "Romantism), [naturalismului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Naturalism) și [parnasianismului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Parnasianism) ca reacție împotriva insensibilității promovate de parnasianism și obiectivității exagerate a naturalismului. Astfel, în urma dezgolirii de sentiment a poeziei de către scriitorii parnasieni, adepții simbolismului restituie operelor literare emoția, sensibilitatea, trăirea, însă nu direct, asemenea romanticilor. Poeții simboliști recurg la aluzie, la analogie, la sugestie, adunate într-un limbaj poetic deosebit. Stările sufletești sunt vaporoase, vagi, fiind descoperite treptat. Deși Moreas a dat startul acestei mișcări literare, părintele literar este considerat Charles Baudelaire, care a concentrat în poemul sau "Corespondențe", trăsaturile principale ale simbolismului : dezvaluirea corespondențelor între universul exterior și lumea sentimentelor, a analogiilor între elemente, a sinesteziilor, potrivit căreia valoarea fiecărui obiect și fenomen din lumea înconjurătoare poate fi exprimată și descifrată cu ajutorul [simbolurilor](https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol" \o "Simbol).

2Tot prin simbolism se înțelege și modul de exprimare, de manifestare, propriu acestui curent. Adesea se consideră că poeți ca [Charles Baudelaire](https://ro.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire" \o "Charles Baudelaire), [Arthur Rimbaud](https://ro.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud) și [Paul Verlaine](https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine) fac parte din acest curent, dar [Stephane Mallarmé](https://ro.wikipedia.org/wiki/Stephane_Mallarm%C3%A9" \o "Stephane Mallarmé) este cel care îl întruchipează cel mai bine în poezie. Definit în sens strict, simbolismul reprezintă un cerc literar restrâns din care făceau parte poeți cum ar fi Stuart Merrill, [Albert Samain](https://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Samain" \o "Albert Samain) și [Jean Moréas](https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Mor%C3%A9as). Numele curentului a fost dat de Jean Moreas în articolul-manifest intitulat "Le symbolisme" publicat în 1886, în ziarul „[Le Figaro](https://ro.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro)”, astfel termenul de simbolism a fost pentru prima dată utilizat de poetul Jean Moreas 1886. Manifestul simbolist în acel articol, [Jean Moréas](https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Mor%C3%A9as" \o "Jean Moréas) vorbește despre o artă care va fi inamica declamației, a didacticismului sau a falsei sensibilități și proclamă că poezia trebuie să sugereze, nu să descrie. La acestea se adaugă folosirea cuvintelor rare, a metaforelor rafinate și prețioase, a versurilor impare ce ar permite reînnoirea limbajului poetic. Deși simbolismul francez a durat foarte puțin, el a fertilizat poezia modernă, negând gândirea științifică, raționalistă. Simbolismul are meritul de a reface sensibilitatea poeziei, apelând la aluzie, sugestie. Poetul francez Mallarme (1842-1898). A definit rostul și rolul poeziei simboliste: "A numi un obiect înseamnă a suprima trei sferturi din bucuria poemului care e făcută să ghicească puțin câte puțin; a sugera, iată visul".

(Stephane MallarmG).

1Pe drumul deschis de Moreas au pășit ulterior Arthur Rimbaud cu experiența clarviziunii, s-au născut tema lui Charles Baudelaire a corespondențelor și una din temele poeziei lui Stephane Mallarmé în care lumea întreagă e doar o imensă carte. Această mișcare „decadentă” exprimă starea de spirit a unei generații dezamăgite de limitarea spiritului de către o gândire materialistă și de adoptarea unor principii utilitariste. Simbolismul românesc are cinci etape: etapa teoretizarii (1) (Al. Macedonski), (2) etapa de căutări și tatonări, etapa simbolismului "exterior", formal (Ion Minulescu), etapa simbolismului autentic (George Bacovia). George Bacovia pornește de la poezia simbolistă pentru a crea o poezie metafizică, cu nuanțe expresioniste și existențialist (4), etapa de apogeu (5) etapa de decădere. Plictiseala cauzată de lipsa unor preocupari serioase; dezgust de viață. Spre deosebire de celelalte curente de până acum, simbolismul românesc a apărut aproape concomitent cu cel din Franța. Încă în 1880 apăruse în "Literatorul" articolul intitulat “Despre logica poeziei”, în care erau formulate idei care anticipau anumite judecăți ale lui Mallarmé.

2Nu numai că se făceau apropieri între poezie și muzică, dar se relevă deosebirea de structură dintre poezie și proză. Poezia - accentua Macedonski - își are logica ei particulară, deosebită de logica prozei: ”Logica poeziei e, dacă ne putem exprima astfel, nelogică la modul sublim”. Întrucât tot ce nu e logic e absurd, “logica poeziei e, prin urmare, însuși absurdul”. Un adevărat manifest presimbolist, apărut în “Literatorul” din 15 iunie 1892, este "Poezia viitorului", articolul scris de Macedonski. Numai că simbolismul românesc se diferențază de cel francez datorita condițiilor culturale diferite de la noi, astfel aici nu a apărut ca reacție împotriva parnasianismului, ci dimpotrivă, și l-a asmilat. [Manifestul simbolist](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Manifestul_simbolist&action=edit&redlink=1) a fost ulterior pus în versuri de [Arthur Rimbaud](https://ro.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud" \o "Arthur Rimbaud) în poemul”[Les Voyelles](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Voyelles&action=edit&redlink=1)” („Vocalele”), un exemplu perfect de [sinestezie literară](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinestezie_literar%C4%83&action=edit&redlink=1" \o "Sinestezie literară — pagină inexistentă) și Charles Baudelaire în poemul [Correspondances](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Correspondances&action=edit&redlink=1" \o "Correspondances — pagină inexistentă) („Corespondențe”), în care natura este definită drept un "templu de simboluri". În literatura română, simbolismul pătrunde prin idei, poemele și textele puse în circulație prin revista, “Literatorul a lui [Alexandru Macedonski](https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Macedonski). Alți reprezentanți sunt [Ștefan Petică](https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Petic%C4%83), [Ion Minulescu](https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Minulescu) și, mai ales, [George Bacovia](https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Bacovia" \o "George Bacovia), care folosește poezia simbolistă drept pretext, pentru a crea o poezie metafizică, cu nuanțe expresioniste sau existențialiste.

3Chiar înainte de reconstituirea simbolismului ca școală, în Franța, apar în această revistă, încă din primul ei an de existență,1880, articole de directivă, în care sunt expuse puncte de vedere simboliste. De altfel, Macedonski avea să-și revendice mai târziu, în 1889, printr-un articol intitulat “În pragul secolului”, merite de pionier al simbolismului pe plan european. “Belgienii, și se poate zice acaeasta cu mândrie și despre mii din români, scrie el, dacă n-au fost tocmai ei precursorii mișcării, au avut meritul de a fi întrevăzut din vreme întinderea strălucită ce se deschidea glorioasă dinaintea poeziei viitorului, Maeterlinck, Rodenback, Verhaeren, Giraud, Franz Ell, Fernand Severin și alții încă - cei patru întâi citați, astăzi deja iluștri - au avut onoarea, împreună cu mine, să ia parte acum 12 ani, la mișcarea provocată din Liege de revista “La Wallonie”, al cărei energic și valoros director era dl. Albert Hockel, unul dintre distinșii colaboratori actuali ai marii reviste pariziene “Mercure de France”. De altfel, în numărul din august 1886, Macedonski publicase, într-adevăr, patru poezii în limba franceză: Volupté, Hystérie, Haine, Guzla. Prin simbolism se spune în articol, ca și prin instrumentalism, care este “tot un simbolism, cu deosebire că sunetele joacă aici locul imaginilor”, poezia “și-a creat un limbaj al ei propriu, limbaj în care se simte în largul ei…”.După părerea poetului, “simbolismul unit cu instrumentalismul” este, ca și wagnerismul, “ultimul cuvânt al geniului omenesc".

4Puncte de vedere presimboliste conțin și alte articole publicate de Macedonski în “Literatorul”, ca "Despre poezie" sau "Despre poemă"(1881), în care poetul pledează pentru concentrare și sinteză lirică, pentru poezia care să adune în ea, imprevizibil, mișcări sufletești contrastante. Teoretizând simbolismul, Macedonski a înțeles să-l și promoveze stăruitor în literatura română. În numele acestui curent, directorul “Literatorului” a încurajat de fapt tot ce se deosebea de poezia românească de până atunci: parnasianism, naturalism, decadentism, simbolism - tot ce putea impresiona prin neobișnuit și bizar. El însuși s-a exersat în compuneri alcătuite după ultima modă pariziană, menite să revoluționeze lirica. După modelul lui Rollinat, din care a și tradus, Macedonski a afișat uneori preferințe morbide pentru macabru, ca în "Vaporul morții", de exemplu.

5Dar pasiunea lui cea mare a fost instrumentalismul, poetul propunându-și să creeze efecte lirice prin pure combinații de imagini și sunete ca în "Rimele cântă pe harpă" și "Guzla". Unele din aceste poezii, de exemplu, “Înmormântarea și toate sunetele clopotului” sau “Lupta și toate sunetele ei”, au fost publicate în volumul "Poezii" din 1881, înainte de întemeierea școlii lui René Ghil la Paris. După exemplul lui Mallarmé, Macedonski acorda o importanță specială aspectului grafic al scrierilor sale : în manuscrisul romanului său "Thalassa" a încercat să sugereze sentimentele nu numai printr-o anumită așezare a cuvintelor în pagină ci și prin nuanțarea unor cerneluri de culoare diferită, textul înfățișându-se, în felul acesta, policrom, ca într-un amuzant joc de copii.

6Pe această linie, au mers câteodată și unii dintre frecventatorii cenaclului și colaboratorii așișderi “Literatorului”, ca : Mircea Demetriad, Al. Obedenaru, Gh. Orleanu, Al. Petroff ori debutantul Ion Theo, tânărul Tudor Arghezi, care a publicat în suplimentul literar al ziarului “Liga ortodoxă” unele poezii tributare instrumentalismului, pe care însă apoi marele poet și le-a renegat. Dacă Macedonski este, indiscutabil, un teoretician al simbolismului, este el oare și un poet al curentului literar ? Unii i-au contestat cu violență această calitate.

7Alții au acceptat-o cel puțin parțial, influențați poate de Macedonski însuși, care s-a proclamat singur și cu ostentație caracteristica acestora, pentru o perioadă scurtă. Desigur, în structura cea mai intimă a spiritului său, poetul nu este un artist în materie. El rămâne în mod fundamental un romantic de formație pașoptistă, euforic, exuberant, vitalist. Deși în poezia lui apar unele simboluri, poetul are grijă ca, aproape de fiecare dată, să le explice, să le împrăștie întreaga aură enigmatică, să le distrugă inefabilul aparținătoare poeziei , așa cum procedează, de exemplu, și în „Noaptea de decembrie”. Dar nu e mai puțin adevărat că în poezia macedonskiană apar și primii germeni notabili de simbolism românesc, primele teme autentice, care vor fi cultivate în literatura română. Poetul, citadin romantic, se simte, fără îndoială, atras de unele idei și motive poetice arătate până acum (suferința, nedreptatea, mizeria, entuziasmul, neîncrederea, revolta, disprețul, soarta femeii în societatea burgheză, evadarea în vis, orientul, erotica etc.), deși simbolistica propriu-zisă rămâne aproape întotdeauna la suprafață. Macedonski este un mare poet predominant romantic, în a cărui operă poetică au lăsat urme și unele elemente folosite în curent, fără a-i modifica sau altera adevărata substanță, alături de noțiuni și motive naturaliste și parnasiene.

8Precursor al simbolismului în Franța este considerat Charles Baudelaire, prin volumele de versuri "Les fleurs du mal" ("Florile raului"). Precursor al simbolismului românesc a fost Mihai Eminescu, prin poeziile "Dintre sute de catarge" și "Melancolie". Obiectul principal al scriitorilor simboliști îl reprezintă sugerarea obiectului, căci aceștia nu povestesc, nu relatează, nu narează, nici nu îl descriu ci trăiesc prin poezia lor. Sentimentele, emoțiile nu sunt numite, ci sunt sugerate.

9Caracteristici esențiale care încadrează o poezie în direcția literară simbolistă :

poezia pune accent pe stările sufletești vagi, neclare sunt valorificate conceptele de reverie, de visare și de nostalgie în creațiile semnate de autorii de mai sus, se remarcă cultivarea culorilor, a pietrelor prețioase cu ajutorul cărora se realizează corespondența, transferul de sens. Reprezentative simbolismului sunt sugestia și elemntele semnificative curentului, două instrumente literare cultivate cu precădere de catre poeții simboliști. Aceștia cred că magia unei poezii dezvăluite treptat, inefabile, sugerate, și nu descrise și povestite precum aleg scriitorii naturaliști și parnasieni (aceștia din urmă anihlând în totalitate emoția, sentimentul, în favoarea perfecționării formei).

Trăsături:

În opoziție cu retorismul [romantismului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Romantism" \o "Romantism), simbolismul preferă un ton mai intim și confesiv, iar spre deosebire de răceala și formalismul [parnasianismului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Parnasianism" \o "Parnasianism), se îndreaptă spre emoția și muzica interioară a ideii, poeții simboliști nu sunt pentru poezia naturii nici pentru cea socială sau pentru aceea de idei,aceasta poezie este exclusiv a sensibilității pure. Are ca scop cultivarea celor trei ” S”: simbolul, [sinestezia](https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinestezia" \o "Sinestezia), sugestia.

Prin ceea ce se dorește a fi arătat, cuvintele capătă altă semnificație datorită funcției lor sugestive, corespondența dintre cuvintele-simbol și elementele din natură este principalul procedeu artistic de construire a poeziilor dar și legătura dintre lumea spirituală şi cea materială de asemenea corespondentele care se stabilesc între obiecte și oameni, natura și sentimente etc. Trăsăturile obiectului din natură sugerează stările interioare ale eului liric (obiectul poeziei simboliste sunt stările sufletești : confuze, nelămurire, ceea ce nu pot fi transmise decât pe calea sugestiei), ("Plumbul" din poeziile bacoviene capătă înțelesul greutății, apăsării sufletești, și nu mai reprezintă un element chimic, are drept corespondent un metal greu, de culoare cenușie, maleabil și cu o sonoritate surdă [patru consoane și doar o vocală (cea mai închisă vocală)] ,care arată stările sufletești : instabilitate psihică, claustrare într-un spațiu fără soluții de evadare. Sugestia este constituită din stări sufletești nedefinite, sinestezia este un procedeu artistic care marchează asocierea concomitentă a mai multor percepții și creearea de legături între arte dar și trezirea simultană a simțurilor.

O altă trăsătură specifică este muzicalitatea versurilor (descrirea estetica, spre deosebire de sonoritate care se manifesta la nivelul auditiv, se manifesta la interior,în adâncul cuvintelor, simbolurilor prozodia cunoaște introducerea versului alb, cultivat de simboliști) . Ideile aceastea se construiesc fie prin prezența instrumentelor muzicale sau a ariilor ("Muzica inainte de toate" -P.Verlaine) , fie prin semiografia interioară a versurilor("Arta versurilor e arta muzicii" - Al.Macedonski), (“poezia viitorului nu va fi decât muzica și imagine” – Al.Macedonski cuvântul, valoarea lui muzicală este cultivată pentru puterea de a creea atmosfera sufletească (tehnica refrenului constituie leitmotiv) (prin verbe sau interjecții auditive) și este dată de repetarea unui cuvant, a unei sintagme sau a unui vers (formandu-se astfel [refrenul](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Refrenul&action=edit&redlink=1" \o "Refrenul — pagină inexistentă)) (refrenul accentuează starea poetică, prin repetiția sinestezică a simbolurilor). Poezia simbolistă exprimă numai atitudini poetice sau stări sufletești specifice acestui curent literar: tristețea, dezgustul, oboseala psihică, disperarea, spaima, nevroza, spleen-ul, angoasa, oboseala psihică, apăsarea sufletească, nevroza, plictiseala, nostalgia plecărilor, melancoliile autumnale sau melanconie simpla, obsesia culorilor, a unor instrumente muzicale ale căror sunete exprimă stari sufletești melancolice (clavirul, vioara, fluierul, armonica, pianul, harfa); etc. Cultivarea versului liber (rima fiind considerată o simpla convenție, accentul punându-se pe forma și ritmul versului) (versul liber este o noutate prozodică) și a corespondenței între senzații diferite: auditive, vizuale, olfactive (olfactivul se manifestă prin mirosuri puternice) simboluri foarte suggestive (cadavre, mort) , motorii este, asadar, un lucru cert faptul că poezia simbolistă apelează la toate simțurile omului, pentru o receptare totală și profundă a stărilor poetice exprimate. Cromatica este, de asemenea, fie prezentata direct prin culori cu putere de simbol, fie sugerată prin corespondențe, toate simbolizând stări și atitudini poetice. Toate fiind exprimate prin infățițări , imagini imprecise, difuze, fără contur, fluide.

Tema generală o constituie starea confuză și nevrotică a poetului într-o societate superficială, meschină, incapabilă să perceapă, să înțeleagă și să aprecieze nivelul artei adevărate, sau condiția poetului simbolist inadaptat societății în care trăiește – ca și la romantici; alte teme simboliste: impalpabilul, angoasele identitare ale Eului, imaginea femeii, decadența, arta pentru artă tema toamnei, natura devine simplu decor, prezența în poezie a instrumentelor muzicale (vioara, violoncelul, pianul, pianina tema singuratății, orașul de provincie sufocant (este o poezie a târgului de provincie, aglomerarea orașului distruge) individualitatea. Este o lume care agonizează, un oraș împovărat de tristeți. Natura ca stare de spirit, anotimpurile apocaliptice, dezintegrarea de materie, iubirea sâcâitoare, moartea ca proces de descompunere, solitudinea dezolantă, motivul apei ca substanța erozivă, motivul instrumentelor muzicale - cu sunte stridente unele dintre ele.

Motivele simboliste sunt:

- iubirea, golul, singurătatea, tristețea, nevroza, sentimentul morții, plictisul, orașul, viața târgurilor provinciale, ploaia - motivul cromatic, olfactiv (sinestezic) etc;

- motive : oraşul sufocant, destrămarea, natura apocaliptică;

- motivul singurătății, al evadării, al orașului, al bolii (tuberculoza) ;

Particularități ale motivelor simboliste:

- se observă predilecția pentru mediul citadin, cu cafenele, ospicii, cazarmi, taverne, periferii, parcuri în tonuri închise;

- culoarea și instrumentele, utilizate pentru a exprima emoții, stâri sufletești: violet, alb, negru, galben/ vioara, flaut, pianul, fluier;

- oamenii sunt nebuni, vagabonzi, morti sau femei pierdute si decazute;

- natura este dezolantă, anostă și invită la nevroză, la tristețe și angoasă;

- poezia simbolistă se remarcă prin muzicalitatea versurilor, adepții acestei direcții literare repetând anumite cuvinte, a unor vocale sau a refrenului pentru a-i conferi sonoritate.

Simbolismul în literatura româna:

Deschizatorul de drumuri în ceea ce privește influența simbolistă în poezia autohtonă este Alexandru Macedonski. Macedonski enunță similitudini între muzica și poezie în articolul "Despre logica poeziei", publicat încă din 1880.
Alți reprezentanți sunt : Stefan Petica, [Ion](http://www.autorii.com/scriitori/liviu-rebreanu/ion-text.php) Minulescu, George Bacovia, Dimitrie Anghel, Traian Demetrescu, Elena Farago.

Reprezentanţi din literatura universală :

* Charles Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, Rilke, Verlaine, Yeats,Verlaine, Jean Moréas, Paul Valéry, Rimbaud, Elena Farago și Emil Isac.