

Le SYMBOLISME

Sommaire:

Introduction : La Mort du Fossoyeur de Carlos Schwabe

I. Le courant littéraire symbolique

II. Les auteurs symbolistes principaux

III. Etude d'un texte : « Don d'un poème », Mallarmé

Conclusion

Lecture de la définition du Symbolisme par Rémy de Gourmont :

Rémy de Gourmont (1846-1915) : écrivain français à la fois romancier, journaliste et critique d'art. Proche des symbolistes.

« Cela peut vouloir dire : individualisme en littérature, liberté de l'art, abandon des formules enseignées, tendance vers ce qui est nouveau, étrange et même bizarre; cela peut vouloir dire aussi : idéalisme, dédain de l'anecdote sociale, anti-naturalisme, tendance à ne prendre dans la vie que le détail caractéristique... enfin pour les poètes, le symbolisme semble lié au vers libre, c'est-à-dire démaillotté, et dont le jeune corps peut s'ébattre à l'aise, sorti de l'embarras des langes et des liens.»

Introduction : les aspects du symbolisme

« La Mort du Fossoyeur » de Carlos Schwabe.

Date: 1900

Artiste: Carlos Schwabe peintre allemand puis naturalisé suisse. Il n'a eu aucune véritable formation académique. Ex: "Spleen et Idéal" en 1896 et "La mort et le Fossoyeur" en 1895-1900

Technique: Aquarelle, gouache, mine de plomb

Dimensions: 0,760 m. / 0,560 m.

Localisation: Musée du Louvre, Paris

Symboles:

La vie face à la mort

- L'hiver, la neige, l'immobilité et le cimetière symbolisent la mort.
- Le saule pleureur évoque le regret, la nostalgie, la tristesse, mais c'est aussi un arbre de vie. Il fait la transition entre les deux éléments; la vie et la mort. La lumière

du couchant est visible en haut à gauche de l'aquarelle. Il s'agit du crépuscule de la vie.

L'ange

- Les ailes de l'ange ont une forme enveloppante qui suggèrent l'affection et la possession.
- La forme de l'aile est aussi celle de la faux, accessoire de la Mort.
- L'ange tient une flamme verte dans la main. Le vert est la couleur de l'éternité et de la régénération.

Le fossoyeur

- Il a en même temps l'air émerveillé, surpris et résigné. Ses sentiments sont suggérés par l'expression de son visage et par la position de ses bras.
- « L'enterreur enterré »: sarcasme, ironie

L'idéal

Dans le fond de la composition, le terrain s'élève (étagement des tombes). Schwabe utilise souvent la montagne comme symbole de l'élévation vers un idéal.

L'au-delà

Contrairement à de nombreux artistes, Schwabe a une vision paisible de la mort et de l'au-delà. Le personnage de la Mort n'a pour lui rien de macabre ou d'effrayant. Au contraire, c'est une femme douce et bienveillante. La mort est à la fois un espoir et un accomplissement.

I. Le courant littéraire symbolique

Contexte historique : De la chute du Second Empire à la Première Guerre mondiale, une période de crises et de tensions politiques.

Thèmes :

- Le mystère, qui règne en nous et autour de nous, qui est l'essence même de la réalité et la suggestion. Par ex. poésie non descriptive mais suggestive, fluide, musicale et incantatoire (prière).
- Utilisation multiple des symboles comme dimension spirituelle
- Rêve (référence à la mythologie) en opposition au Parnasse (courant en réaction au romantisme qui s'attache à l'art pour l'art), au réalisme et au naturalisme
- Suggestion : on sous-entend beaucoup de choses , importance accordée aux sensations, aux correspondances

Caractéristiques principales:

Vers libres, impaires, « l'alexandrin à arrêt multiple et mobile » (de Mauréas). Mètres (partie de vers) impairs. Quasi-disparition de la rime, poésie en prose.

Symboles > suggérer le mystère (sacré, mythologie rêves: dimension spirituelle)

Travail incessant sur la syntaxe au point d'être quelques fois incompréhensible.

Vision désenchantée de la vie

SUGGESTION > montrer un état d'âme

Genres principaux: poèmes et essais.

Dates importantes et contexte:

Chute du Second Empire

1822: Hugo déclare qu'il y a un monde idéal sous le monde réel

1869: Chants de Maldoror, s'inscrit dans le symbolisme, contribue à la libération de la forme poétique et traduit de façon symbolique les angoisses démentes de son auteur et sa terrible hantise du mal

1886: « Le Manifeste » de Mauréas dans le Figaro, considéré comme le coup d'envoi du symbolisme

1896: mort de Verlaine

Début de la Première Guerre mondiale

II. Les auteurs symbolistes principaux

« Poètes maudits »

Artistes symbolistes français :

1. Charles Baudelaire
(1821-1867)

Profession : écrivain

Baudelaire mène rapidement une vie de bohème hors du foyer familial, une vie de dandy élégant et raffiné.

Ami de Delacroix, il porte un regard neuf et passionné sur la peinture.

A 36 ans, en 1857, il publie les Fleurs du mal=scandale (six pièces sont condamnées par la justice pour immoralité).

Amer, incompris, méprisant la société bourgeoise, il meurt à Paris.

Essais+critiques d'art+recueils de poèmes.

- éloge de l'art moderne (salons)

- étude des paradis artificiels
 - traduction d'Edgar Poe qu'il considère comme son égal/double
 - la poésie du spleen et de l'idéal : Les Fleurs du mal expriment la tension entre l'expérience amère et mélancolique du spleen et l'exaltation de la beauté.
- Beaudelaire explore un univers intérieur confronté à la violence de la vie urbaine.

Poète de la modernité : la poésie doit tout dire : la révolte et l'écrasement, les délices de la rêverie et de la volupté, l'expérience de la solitude.

2. Paul Verlaine (1844-1896)

Après son baccalauréat, il mène une vie de bohème.

Son premier recueil : Poèmes Saturniens, en 1866.

Il se marie mais perdant son emploi pour avoir participé à la Commune, il abandonne sa femme pour accompagner Rimbaud en Belgique et en Angleterre. La relation des deux poètes, leur vie errante et passionnée s'achève le soir où Verlaine, ivre, tire deux coups de feu sur Rimbaud qui survivra. Condamné à deux ans de prison, il se réfugie dans la religion. Une fois libéré, ses tentatives pour mener une vie stable échouent. Il revient à Paris où il sombre peu à peu dans la misère bien qu'il soit célèbre. La mélancolie de ses poèmes, la musique de ses vers lui attirent de nombreux admirateurs. Une légende entoure alors ce « poète maudit » que l'on rencontre souvent ivre dans les cafés. Il meurt pendant l'hiver 1896, dans un complet dénuement. Une foule nombreuse accompagne son cercueil au cimetière des Batignolles.

Recueils de poèmes+un essai (Les poètes maudits)

La musicalité est le premier souci de Verlaine dans sa poésie (harmonie et « douceur » des vers). Ennemi de la régularité, tristesse langoureuse

3. Arthur Rimbaud (1854-1891)

Relation tumultueuse avec Paul Verlaine.

Sentiment de révolte et exaltation depuis son enfance.

Exigence de changer la vie.

Bohème littéraire par son génie et ses provocations.

Reçoit deux coups de feu de Verlaine

1875: revoit Verlaine en Allemagne, cesse alors d'écrire, devient négociant et trafiquant d'armes en Arabie.

« Une saison en enfer » et « Poésies complètes » dont Verlaine écrira la préface, auteur du « Dormeur du Val » et de « Ma bohème »

Recherche une nouvelle écriture avec la fusion des sensations. Création d'un monde féérique. Je est un autre

4. Stéphane Mallarmé (1842-1898)

Rêveur et solitaire, il se réfugie dans la poésie, admirateur de Baudelaire.

Ami de Zola, il ouvre un salon littéraire chez lui. A une grande influence sur Claudel et Gide.

Debussy met en musique certains de ses poèmes, c'est lui qui écrit « L'après-midi d'un faune »

Elu prince de poètes en 1896

A également traduit Edgar Poe
Recherche de la perfection, quête de l'idéal contre l'expérience décevante du réel.
Evocation, suggestion; « c'est peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit »

5. Lautréamont
6. Jean Moréas
7. Nerval

Sculpteur :

1. Auguste Rodin « Le Penseur »

ARTISTES ETRANGERS

POESIE

Albert Mockel: écrivain belge, poète symboliste, membre de l'académie royale de langue et littérature française. Ex: “Les Fumistes Wallons” en 187 où il affirme son attachement au symbolisme

William Butler Yeats: poète et dramaturge irlandais, recut le prix Nobel de la littérature en 1923. Ex: “The Land of Heart's Desire” en 1894

PEINTRES

Gustave Klimpt: Peintre symboliste autrichien. Il reçoit la croix d'or du mérite artistique en 1888 et la médaille d'or de l'exposition universelle de Paris de 1900. Ex: “Le Baiser” en 1907-1908

Ferdinand Hodler: peintre suisse, considéré comme le peintre suisse ayant marqué le plus la fin du XIXe siècle et le début XXe. Ex: “La Nuit” en 1889-1890

III. Etude d'un texte : « Don d'un poème », Mallarmé, 1865

Il compare:

- le poème, fruit du travail nocturne
- l'enfant nouveau né de Mme Mallarmé;

L'aurore apporte l'amer désillusion qui suit la fièvre créatrice.

Mallarmé a essayé d'écrire toute la nuit et au lever du jour, Mme Mallarmé lui demande de partager son poème.

L'aurore est comparé à un oiseau sinistre.

Le petit matin est toujours déprimant pour Mallarmé > cf vers « l'aurore se jeta sur la lampe angélique »

Décrit son quotidien

Solitude, stérilité caractéristique de Mallarmé

v. 9 à 14: vers pour Mme Mallarmé > désarroi du poète

La vraie vie est la froideur pour le poète qui ne peut vivre que par l'artifice.

Impossibilité de communication entre la vie et l'art.

Compare une vraie mère et son enfant à lui, père de son poème qui ne respire pas.

L'artifice s'oppose à la vie

Désarroi du poète face au fait que son poème sans vie.

Conclusion : QUIZ