

MATIERE : INITIATION AUX TEXTES LITTERAIRES

NIVEAU : L1 (1ERE ANNEE DE LICENCE)

L'ENSEIGNANTE : Mme.MOUSLI-AYOUAZ DJ

Cours introductif

1) Qu'est-ce que la poésie ?

L'étymologie du mot *poésie* vient du grec *poiein* qui signifie « fabriquer, créer » car le texte poétique est une création du langage.

La poésie est un genre littéraire probablement aussi ancien que les civilisations humaines (Antiquité). C'est un genre opaque, sous une forme lyrique et sonore. La poésie s'oppose à la prose dans l'art du langage.

La poésie crée pour le lecteur un plaisir intellectuel et émotionnel car elle suscite toutes sortes d'émotions comme : l'amour d'une personne ou de la nature, la déception et la tristesse, l'exaltation de la nature, le deuil, la liberté,...

2) Définition du poète et sa fonction dans la société au fil des époques

L'étymologie latine du mot *poète* est *poiësis* qui signifie « menuisier » : un poète est comparé à l'artisan qui fabrique des objets utiles et nécessaires à partir d'une matière naturelle et ordinaire comme le bois.

Ainsi, le poète est considéré comme un artiste du langage car il crée du beau à partir de mots ordinaires (il fait dans l'esthétique du langage).

Le poète, ou l'aède¹ dans la mythologie grecque, est un chanteur, un artiste qui reçoit l'inspiration et chante les exploits des dieux. On dit que le premier poète se nommait **Orphée**, le fils de la muse Calliope. Lorsqu'il chantait ses poèmes, accompagné de sa lyre, il charmait la nature, il calmait les tempêtes et adoucissait les fauves les plus cruels et les hommes les plus violents.

Le poète est un artiste incompris, marginalisé mais avant-gardiste. En exprimant ses sentiments, il exprime l'amour, la beauté de la nature et sa liberté à travers son unique outil qui est le langage poétique.

Le poète est souvent victime de ceux qui pensent qu'il est « un homme inutile à la société » car son œuvre n'apporte rien de matériellement nécessaire à la société, contrairement au médecin ou au cordonnier... Bien au contraire, le poète est nécessaire car sa création touche au cœur et au sens. Elle apporte un enrichissement intellectuel et émotionnel. Le poète fait du bien et procure du plaisir à toute personne douée d'une sensibilité artistique.

¹ Il dit la vérité et il voit l'avenir.

3) Historique du genre poétique

Les origines antiques : Aussi loin que l'on remonte dans le temps, il semble que toutes les cultures humaines, parce qu'elles n'avaient pas encore connaissance de l'écriture ou par choix délibéré, ont eu recours à **une tradition orale** pour fixer leur histoire et raconter leurs mythes.

Dans l'Antiquité grecque, la figure du poète était incarnée par **Orphée** et sa poésie paraissait alors comme un don de Dieu qui lui permettait de manier le langage et de lui conférer une esthétique et un pouvoir hors du commun. De par son caractère oral, la poésie était étroitement liée au chant et à la musique (la chanson) : **La poésie lyrique** était alors à l'honneur chez les aèdes qui chantaient leurs poèmes comme le feront plus tard, au Moyen Age, les troubadours et les trouvères.

La poésie médiévale : du XIème au XVème siècle : Au Moyen Age, la poésie se développa sous la forme de longs **poèmes épiques** (la chanson de geste) exaltant les exploits guerriers des personnages historiques comme Charlemagne, Guillaume d'Orange et Alexandre Le Grand. Le poème épique le plus célèbre est la chanson de Roland² au XIème siècle. Ces chants sont colportés par **les troubadours**³ et **les trouvères**⁴.

A la fin du XIIIème siècle ; les poètes se tournent vers de nouvelles sources d'inspiration : le lyrisme ne se réfère plus à une poésie chantée mais devient expression des sentiments personnels, amour, joie, peine

La poésie de la Renaissance : le XVIème siècle veut rompre avec la littérature et la pensée médiévale. Cette période de l'Histoire est marquée par les créations des poètes de **La Pléiade**, un groupe de poètes français réunis autour de Pierre de Ronsard et de Joachim du Bellay, entre autres. Ils préconisent l'imitation des auteurs de l'Antiquité comme Ovide, Horace, Virgile,...et italiens comme Pétrarque.

Les poètes humanistes de la Renaissance empruntent le sonnet à l'Italie et remettent à l'honneur des formes poétiques issues de l'Antiquité. Joachim du Bellay chante des *Les Regrets*, la déception que son malheureux voyage à Rome lui a causé ; il donne également une nouvelle impulsion à la littérature en introduisant des mots empruntés au grec et au latin, en imitant les anciens et en les traduisant. Quant à Pierre de Ronsard, il célèbre la nature, l'amour et la vie dont il faut profiter à tous les instants.

La poésie au XVIIème siècle : c'est au cours de ce siècle que la langue poétique fut très précisément codifiée grâce notamment à François de Malherbe⁵. Aussi, il est utile de signaler qu'au grand siècle classique, la poésie fut au service du genre dramatique. Ainsi, les poètes tels que Jean Racine, Pierre Corneille ou Molière, qui furent également de grands hommes de théâtre, donnèrent à la littérature française quelques uns de ses meilleurs chefs-d'œuvre comme *Phèdre, Le Cid, Don Juan...*

La poésie au siècle des Lumières : le XVIIIème siècle étant celui de la pensée rationnelle et de la réflexion philosophique, les philosophes des Lumières privilégièrent la prose pour défendre les droits de l'homme et ils se contentèrent de prolonger la tradition du siècle précédent en considérant la poésie comme un simple « ornement de l'esprit ». La poésie des Lumières était polémique et philosophique.

² Poème épique d'environ 4000 vers, et relatant l'histoire du neveu de Charlemagne, Roland, qui aurait été tué par les Sarrasins.

³ Poètes lyriques du sud de la France chantant en langue d'oc.

⁴ Poètes du nord de la Loire chantant en langue d'oïl.

⁵ Grand théoricien de l'esthétique classique qui préconisait la préciosité du langage.

La poésie au XIXème siècle : Alors que la poésie n'a guère prospéré au XVIIème siècle (qui se tourne vers le théâtre) ni au XVIIIème siècle (naissance de l'esprit philosophique), le XIXème siècle est celui de l'explosion poétique ; trois courants se succèdent :

- 1) **La poésie romantique⁶** : la première moitié du siècle est caractérisée par le triomphe du **lyrisme (l'expression des états d'âme)**, elle est incarnée par des poètes comme Alphonse de Lamartine⁷, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Gérard de Nerval et surtout Victor Hugo.
- 2) **La poésie parnassienne** : vers 1850, quelques poètes, lassés du lyrisme sentimental, cultivent une poésie purement descriptive, à la forme parfaite, s'interdisant toute expression de leurs émotions. Il s'agit de Théophile Gautier, Leconte de Lisle et José Maria de Heredia.
- 3) **La poésie symboliste** : le symbolisme est un mouvement littéraire qui a marqué la seconde moitié du XIXème siècle. Il a mis l'accent sur la valeur suggestive du langage, seule apte à interpréter l'univers considéré comme « le symbole d'un autre monde. »

Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé réagissent contre la froideur des descriptions parnassiennes et proclament l'existence d'un autre monde masqué par le monde sensible, qu'il leur appartient de déchiffrer.

Pour eux, la poésie ne doit pas nommer les choses mais les suggérer au moyen de symboles, d'images et par la musicalité des mots : un paysage peut ainsi refléter un état d'âme (l'automne évoque la tristesse et la pluie les larmes, la couleur noire le deuil, par exemple...)

La poésie au XXème siècle : c'est la naissance du vers libre et de l'écriture automatique.

C'est le siècle de l'écriture moderne et du mouvement surréaliste avec André Breton et Guillaume Apollinaire.

Les poètes comme Robert Desnos, Louis Aragon, Paul Eluard...s'engagent, crient leur révolte et exaltent le courage des résistants.

Après la Seconde Guerre mondiale, le poète exprime son propre message humaniste et lyrique, et tente de percer, par le pouvoir des mots, les secrets d'un monde de crise et de désarroi.

Le XXème siècle accorde une place de choix à la chanson. De nombreux auteurs sont aussi poètes :

Jaques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, Barbara, ...

⁶ Le romantisme renvoie à une dimension spirituelle qui s'exprime dans le retour à la nature.

⁷ « *La poésie, c'est le chant intérieur.* »