

La poésie symboliste

- C'est un mouvement littéraire et artistique ayant émergé à la fin du 19^{siècle} en France. Il a également exercé une influence sur d'autres pays européens.
- Il a comme caractéristique la représentation du monde non pas de manière réaliste ou naturaliste, mais plutôt par le biais de symboles, d'images chargées de sens.
- Les symbolistes visent à exprimer les émotions, les idées et les réalités métaphysiques à travers des métaphores et des allégories, en accordant de l'intérêt pour l'évocation et l'atmosphère et en reniant la narration linéaire.
- Ce courant s'opposait ainsi au mouvement réaliste qui prévalait à l'époque, en mettant l'accent sur l'intériorité, l'inconscient et le mystère.

Contexte culturel et historique

Le Symbolisme a émergé à une période de grands changements sociaux, politiques et culturels en Europe, marquée par l'essor de l'industrialisation, l'urbanisation croissante et les progrès scientifiques.

Ce contexte de modernisation et de bouleversements a conduit certains artistes et écrivains à remettre en question les valeurs et les conventions traditionnelles, cherchant de nouvelles formes d'expression artistique pour refléter les préoccupations de l'époque.

Symbolisme a émergé dans le sillage du Parnasse et du romantisme, et il a été amplement influencé par des figures telles que Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe et Gustave Moreau.

- **Stéphane Mallarmé (1842-1898)**

Poète majeur du Symbolisme, Mallarmé est connu pour son usage novateur de la langue, sa recherche de l'absolu et son exploration des limites de la poésie dans des recueils tels que **L'après-midi d'un faune 1876, Les Poésies 1887**

Paul Verlaine (1844-1896)

Poète symboliste dont l'œuvre explore des thèmes tels que l'amour, la mélancolie et la quête spirituelle, notamment dans des recueils comme **Poèmes Saturniens 1866,**

Fêtes galantes 1869, Romances sans paroles, 1874

- **Arthur Rimbaud (1854-1891).**
- **Figure emblématique du mouvement, Rimbaud a révolutionné la poésie par son exploration de la conscience, de la sensualité et du mysticisme, notamment à travers des recueils comme *Les Illuminations*, composé entre 1872 et 1875, *Une Saison en Enfer* 1873**

• La poésie symbolistes et ses caractéristiques

- **La quête de l'absolu:**
- Les poètes symbolistes sont en quête de l'absolu, cela signifie qu'ils cherchent à exprimer des idées et des émotions qui vont au delà de la réalité tangible.
- Ils s'intéressent aux aspects de l'existence qui ne peuvent pas être capturés par les sens ou la raison.
- **Recherche de l'absolu: exploration de thèmes métaphysiques, spirituels et mystiques.**
- **L'objectif : percer les mystères de l'univers et de l'âme humaine.**

La musicalité et la sonorité

Les poètes symbolistes accordent une grande importance à la musicalité et à la sonorité de leurs vers. Ils utilisent des rythmes variés, des jeux de sonorités et des répétitions pour créer une expérience poétique immersive.

La langue est considérée comme un instrument musical

La suggestion et l'évocation :

Plutôt que de décrire directement des objets ou des situations, les poètes symbolistes préfèrent **suggérer et évoquer des images** et des **sensations**. Ils utilisent des **métaphores**, des **symboles** et des **suggestions** pour créer des atmosphères riches en significations multiples.

L'importance du symbole

Le symbole est au cœur du Symbolisme. Les poètes utilisent des **symboles** pour représenter des **concepts abstraits**, des **émotions profondes** ou des **réalités invisibles**. Ces symboles peuvent être des **objets**, des **animaux**, des **couleurs** ou des **paysages** chargés de sens cachés. Par exemple, la **lune** peut symboliser la beauté éthérée-céleste - ou la **féminité**, tandis que l'**eau** peut évoquer la purification ou la fluidité de l'existence.

• Les Thèmes et Motifs du Symbolisme

La nature et la poésie symboliste :

La nature est souvent représentée comme un lieu de mystère, de beauté et de transcendance. Les poètes utilisent des images de paysages, d'animaux et de phénomènes naturels pour exprimer des émotions et des idées abstraites.

Les saisons, les éléments naturels tels que le vent, la pluie et le soleil, ainsi que les paysages sauvages ou idylliques sont fréquemment utilisés pour évoquer des thèmes tels que la transformation, la régénération et l'harmonie avec l'univers.

La spiritualité, l'occulte et les symbolistes

Le Symbolisme est profondément marqué par une quête spirituelle et une fascination pour l'occulte et le mystique.

Les poètes explorent les dimensions cachées de l'existence, cherchant à percer les secrets de l'univers et de la conscience humaine.

Ils s'intéressent aux traditions ésotériques, aux symboles religieux et aux mythes anciens pour exprimer leurs préoccupations métaphysiques.

L'amour et la mort

L'amour et la mort sont des thèmes récurrents dans la poésie symboliste. L'amour est souvent décrit comme une force à la fois passionnée et destructrice. La mort est également explorée comme une réalité inévitable mais énigmatique.

Ces thèmes sont souvent abordés de manière symbolique, à travers des images évocatrices et des métaphores suggestives.

L'évasion et le rêve

L'évasion de la réalité quotidienne et l'exploration du monde onirique sont des motifs importants dans la poésie symboliste.

Les poètes utilisent l'imagination et le rêve comme moyens d'échapper aux contraintes de la vie matérielle.

Les paysages fantastiques, les voyages imaginaires et les visions mystiques sont souvent utilisés pour créer des poèmes empreints de merveilleux et d'étrangeté.

L'évasion et le rêve permettent aux poètes symbolistes d'explorer des territoires intérieurs inexplorés et de donner libre cours à leur imagination créatrice.

• **L'albatros**
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage¹
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents² compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur³, 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 veule⁴ !
Lui, naguère⁵ si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
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 ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Charles Baudelaire Les Fleurs du mal

Principaux représentants du Symbolisme

- *Charles Baudelaire (1821-1867)* : Considéré comme l'un des précurseurs du Symbolisme, sa poésie évoque des thèmes tels que la modernité, la beauté, le spleen et l'idéal à travers son recueil de poèmes emblématique *Les Fleurs du Mal (1857 & 1861)* *Les Paradis Artificiels (1860)* *Les Épaves (1866)* *Le Spleen de Paris (1869)*