

Introduction

Contexte –

Étymologiquement, la poésie (poiesis) renvoie à la notion de création. C'est sans doute pour cela qu'en tant que genre littéraire, elle est très proche de l'art. Un art du langage qui viserait à exprimer ou à suggérer par le rythme, l'harmonie ou l'image. Il arrive que l'on qualifie un texte, mais aussi une peinture de poétique. On entend par là qu'il s'agit de quelque chose d'à la fois beau et intraduisible. Quelque chose qui se dérobe à la raison et vient toucher nos sens et notre imaginaire pour nous émouvoir. D'où la difficulté d'entreprendre une définition précise et immuable de la poésie. Cette tentative de définition peut toutefois consister à dire ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas.

Problématique –

Aussi peut-on tenter de définir la poésie par ce qui lui est propre et en tâchant de voir ce qui la distingue des autres genres littéraires.

Annonce du plan –

I. Existe-t-il une forme propre à la poésie ?

II. La poésie n'est-elle pas transversale à tous les genres ?

III. La poésie comme liberté et beauté du langage.

Plan détaillé

I. Existe-t-il une forme propre à la poésie ?

Dans son sens le plus classique (et aussi le plus scolaire), ce que l'on appelle « poésie » semble répondre à une forme singulière (bien que plurielle). Elle est reconnaissable et offre un vocabulaire qui lui est propre.

A/ Structure générale

1) Texte court, unité au sein d'un recueil

Ex : *Les Fleures du Mal* de Charles Baudelaire est un recueil.

"L'Albatros" est l'un des nombreux poèmes qui le composent.

2) Versification, majuscules en tête de vers

Ex : deux vers de "l'Olive" de Du Bellay :

« Déjà la nuit en son parc amassait

Un grand troupeau d'étoiles vagabondes »

3) Syntaxe particulière

Ex : "La Mort du Loup" de Vigny

"Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées"

(Le participe passé est situé après le complément circonstanciel de lieu, contrairement à ce que l'on attendrait dans un texte de prose.)

B/ Strophes, rimes et mètres

1) Organisation des strophes

(Sonnet, rondeau, ballade, ode, etc.)

Ex : Les Rondeaux de Charles d'Orléans

2) Rimes

(Rimes embrassées, croisées, plates, etc.)

Ex : "Le Front" de M.Scève

"Front apparent, afin qu'on pu mieux lire

Les lois qu'Amour voulu en lui écrire,

Ô Front, tu es une table d'attente

Où ma vie est, et ma mort très patente"

(Rimes plates)

3) Mètres

(Octosyllabe, décasyllabe, alexandrin, etc.)

Ex: *Les Contemplations* de Victor Hugo

"Le clair de lune bleu qui baignait l'horizon."

(Alexandrin)

C/ Rythme et sonorités

1) Accentuation, ponctuation

Ex: « Le Pont Mirabeau » de Guillaume Apollinaire

"Sous le Pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il s'en souviene

La joie venait toujours après la peine"

(Ici, pas de ponctuation, ce qui est moderne mais assez peu envisageable en prose.)

2) Mesure du rythme

(Rythme binaire, ternaire, enjambement)

Ex: Derniers vers de Ronsard

"Je n'ai plus que les os, un squelette je semble"

(Rythme binaire. Le rythme confère de l'oralité à la poésie.)

3) Musicalité

(Paronomase, anaphore, assonance, allitération, etc.)

Ex: *Les Tragiques* d'A.d'Aubigné
"Sent en soi des cheveux et un chef s'éveillant"
(Allitération en "s" et en "ch")

II. La poésie n'est-elle pas transversale à tous les genres ?

Dans cette tentative de définition de la poésie, cette dernière tend à se définir par rapport à des contraintes formelles. Or l'histoire littéraire nous conduit à nuancer ce propos. En effet, il paraît parfois difficile de la distinguer des autres genres.

A/ Une thématique propre à la poésie ?

1) La poésie est traversée par des thèmes récurrents

Ex : La mort, l'amour, la nature, la contemplation, la mélancolie ou encore l'expression du "je" sont présents dans la poésie et notamment la poésie romantique.

Cf. "Le Lac" de Lamartine

2) Cependant des thèmes similaires traversent les autres genres littéraires

Ex : Les thèmes précédemment cités se retrouvent dans le théâtre et la prose romantiques.

Cf. *Lorenzaccio* de Musset

3) De plus, de tels thèmes sont observables dans d'autres genres et à d'autres époques.

Ex : *Essais* (Montaigne) / *A la recherche du temps perdu* (Proust)

B/ Autres genres versifiés : s'agit-il encore de poésie ?

1) Forme versifiée comme aide-mémoire

Ex : prières, formules magiques, etc.

(La répétition des sons, la rime et le rythme facilitent l'apprentissage)

2) Forme versifiée touchant les premiers textes

Ex : récits épiques ou historiques du Moyen Age

Cf. La Chanson de Roland

3) Théâtre versifié et poésie dramatique

Ex : *Phèdre* de Racine

C/ Les limites de la poésie

1) Prose poétique et poésie en prose

Ex : *Les Chants de Maldoror* de Lautréamont

2) le prosaïque dans la poésie

Ex : « J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi »
« Zone », Apollinaire in *Alcool*

3) La chanson populaire

Ex : peut-on parler de poésie sous prétexte que la variété française, même la plus mauvaise, utilise la rime ?

« Dis-moi si j'dois partir ou pas
Dis-moi ! ouh ouh
Dis-moi si tu aimes ça, Houna
Dis-moi ! ouh ouh
Dis-moi ! Non, je ne craquerai pas
Dis-moi ! ouh ouh
Dis-moi si tu aimes ça, Houna
Car je suis fou de toi, Houna
Quand tu n' m'appartiens pas ! »
(B B Brunes, « Dis-moi », un succès du moment)

III. La poésie comme image et beauté du langage

L'étude de la forme et du fond ne suffit pas à définir la poésie. Certains textes en prose relèvent plus de la poésie que d'autres pourtant respectueux d'une soi-disant forme poétique. Dès lors, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, est ou n'est pas poétique ? Peut-être est-ce sa langue ? Peut-être est-ce sa propension à inventer une langue à la fois belle et imagée ?

A/ Langue imagée et langues des sens

1) Les Figures de style

(Métaphore, oxymore, hyperbole, personnification, etc.)

Ex : « À peine les ont-ils déposés sur les planches, (métaphore)

Que **ces rois de l'azur**, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d'eux. » (comparaison)

Baudelaire, « L'albatros » in *Les Fleurs du mal*

2) Le champ lexical des sens

Ex : « Le Dormeur du Val » (A. Rimbaud)

3) La refus du sens au profit des sens

Ex : « Solitude, récif, étoile

À n'importe ce qui valut

Le blanc souci de notre toile. »

« Salut » de Mallarmé

B/ Le poète voyeur et rêveur

1) Au delà du sens et des sens : la poésie comme rêve éveillée

Ex : l'écriture automatique chez les surréalistes et l'énergie libre de l'inconscient.

2) Conscience vive qu'a le poète des choses qui l'entourent

Ex : Le poète est celui qui se charge de réveiller et révéler la beauté qui nous entoure et que nous ne voyons pas forcément. Il le fait notamment par l'abondance des images qu'il nous offre. Des images qui tendent à donner naissance à un nouveau langage.

3) Le poète-voyant

Ex : «Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant » (Rimbaud).

C/ La beauté comme émotion intraduisible dans les arts poétiques

1) La poésie repose justement dans ce que l'on a du mal à décrire, dire, traduire.

2) Le terme « poétique » pour qualifier ce qui est beau, indicible et émouvant dans la peinture ou la photographie.

Ex : on dira que la peinture de Chagall et la photographie de Brassai sont poétiques.

3) Le terme « poétique » pour qualifier ce qui est beau, indicible et émouvant dans la musique, les arts du spectacle ou de la danse

Ex : on dira que *Gisèle* est un ballet aux accents poétiques ou que « Claire de Lune » de Debussy offre des moments poétiques.

Conclusion

Nous avons tenté de définir la poésie dans ce qu'elle a de plus formel pour nous rendre compte qu'il s'agissait d'une définition réductive. En effet, la poésie est transversale aux genres et aux arts.

Est poétique, justement, ce qui tend vers le beau sans pour autant être dicible ou traduisible. L'écriture poétique, par définition, échappe à toute définition tout en passant son temps à essayer de se redéfinir.

Les discours les plus pertinents sur la poésie sont d'ailleurs souvent faits par les poètes eux-mêmes (en marge ou au sein de leurs poèmes). La poésie, c'est, paradoxalement, le langage dans ce qu'il a d'à la fois le plus pur et le plus travaillé.