FRANÇAIS · PREMIÈRE / COURS

La poésie du XIXe au XXIe siècle

Astrolab Cours · astrolabcours.fr

01 Ce que tu vas comprendre

Du XIXe au XXIe siècle, la poésie change plus qu'en cinq siècles. Les romantiques y mettent leurs émotions, les Parnassiens la beauté pure, les symbolistes le mystère, Rimbaud la révolte, les surréalistes le rêve. Les formes se libèrent : poème en prose, vers libre, calligramme. Ce chapitre retrace cette évolution et donne la méthode pour expliquer un poème moderne.

01 L'idée : le peintre qui change de technique

Un peintre qui commence par des portraits très réalistes, puis passe à l'impressionnisme, puis à l'abstraction, peint toujours le monde, mais autrement. La poésie fait le même chemin : elle garde son but, dire le monde et l'émotion, mais **invente sans cesse de nouveaux moyens**.

Romantisme : mouvement du début du XIXe siècle qui exalte le moi, les sentiments, la nature et la liberté. **Parnasse** : poésie de la forme parfaite et de « l'art pour l'art » (Théophile Gautier, Leconte de Lisle). **Symbolisme** : poésie de la suggestion, des correspondances et du mystère (Verlaine, Mallarmé). **Surréalisme** : mouvement du XXe siècle qui libère l'inconscient et le rêve (Breton, Éluard). **Vers libre** : vers sans mètre ni rime réguliers.

01 Les grands mouvements

- **Le romantisme** : Lamartine (*Méditations poétiques*, 1820), Hugo (*Les Contemplations*, 1856), Musset, Vigny. Lyrisme, nature confidente, fuite du temps, engagement politique.
- **Baudelaire** (*Les Fleurs du mal*, 1857) : entre le spleen et l'idéal, il trouve la beauté jusque dans la laideur de la ville. Ses poèmes sont poursuivis en justice pour immoralité.
- **Rimbaud et Verlaine** : la révolte, la musique, le dérèglement des sens. Rimbaud écrit toute son œuvre avant vingt-et-un ans.
- **Le XXe siècle** : Apollinaire supprime la ponctuation (*Alcools*, 1913) et invente les calligrammes ; les surréalistes pratiquent l'écriture automatique ; Ponge et Michaux regardent les objets ; Aimé Césaire écrit la négritude.
- **Aujourd'hui** : poésie sonore, slam, poésie engagée et intime (Hélène Dorion, Laurent Gaudé, Andrée Chedid).

Les formes qui se libèrent

- **Le poème en prose** : Aloysius Bertrand, puis Baudelaire (*Le Spleen de Paris*, 1869) et Rimbaud (*Illuminations*). Il n'y a plus de vers, mais un travail sur l'image et le rythme.

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/francais/premiere/poesie/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits

- **Le vers libre** : la ligne n'a plus un nombre fixe de syllabes ; c'est le souffle qui décide.
- **Le calligramme** : le poème dessine ce qu'il dit.

Document : la lettre du Voyant

> *« Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. »* Arthur Rimbaud, lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871

Ce que montre ce document : à seize ans, Rimbaud expose un programme poétique. Le poète n'est plus celui qui exprime ses sentiments (ce que faisaient les romantiques), mais celui qui **voit** au-delà du réel. Pour cela, il doit bouleverser ses sens et ses habitudes de perception. Le paradoxe est fort : le dérèglement est « raisonné », c'est-à-dire voulu, travaillé. La gradation « long, immense et raisonné » souligne l'ampleur du projet. Cette lettre annonce la poésie moderne et le surréalisme.

Expliquer un poème moderne

1. Même sans rimes, cherche les **échos sonores** et les **répétitions**.
2. Regarde la **disposition** sur la page : blancs, retours à la ligne, longueur des vers.
3. Repère les **images** surprenantes : le sens naît souvent du rapprochement inattendu.
4. Demande-toi ce que la forme libre permet de dire que la forme fixe n'aurait pas dit.

Exemple guidé

Analyse : « À la fin tu es las de ce monde ancien » (Apollinaire, *Zone*, 1913).

1. Le poète se parle à lui-même (« tu ») : un dédoublement moderne du lyrisme.
2. Le « monde ancien » s'oppose à la modernité (avions, tour Eiffel) célébrée ensuite.
3. Pas de ponctuation : le vers s'ouvre sur le reste du poème comme une coulée.

Les pièges

- Vers libre ne veut pas dire vers sans travail.
- Baudelaire n'est ni simplement romantique ni simplement symboliste : il est au carrefour.
- Le poème en prose est bien un poème : on l'analyse comme tel.

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/francais/premiere/poesie/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits