

Fiche de synthèse

www.e-repetiteur.sn

La poésie et ses fonctions

Français

Terminale

Monsieur SECK
Professeur de Français

AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l'Académie de l'Enseignement Numérique en Afrique (ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l'utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans autorisation.

L'Académie de l'Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales d'utilisation de son service.

L'Académie de l'Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions compétentes toute violation des conditions générales d'utilisation et des conditions générales de vente.

► APPROCHE DÉFINITIONNELLE

De son étymologie grecque, le terme "poésie" signifie création ; d'où la notion d'art. Ainsi le dictionnaire Le Robert définit le genre poétique comme un "art du langage généralement associé à la versification où le rythme, l'harmonie et l'image ont autant et parfois plus d'importance que le contenu intelligible lui-même".

Autrement dit, la poésie est ce genre littéraire qui, par le choix et la disposition des mots, rend sensible la réalité.

► CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Ayant la particularité d'être une création, la poésie constitue un véritable travail sur le langage. De ce fait, le poète est un artisan qui utilise les mots, les images, les sonorités et le rythme en fonction de leur puissance expressive pour communiquer des idées et des sentiments.

D'autre part, la poésie est un art qui exprime la réalité sous forme de tableau, de peinture et qui fait appel à la sensibilité ou à l'imagination du lecteur. Par conséquent, elle apparaît comme un langage spécifique, un langage de la différence.

► LES SOURCES D'INSPIRATION DE LA POÉSIE (DU POÈTE)

Même si la poésie est une création, un art, le poète dispose de diverses sources d'inspiration. On pourrait en retenir quelques-unes.

■ L'inspiration divine

À l'origine (dans l'Antiquité), la poésie est un don des dieux. En effet, dans la tradition gréco-latine, chez les poètes de la Pléiade ainsi que chez les romantiques la poésie est un souffle divin. Ce qui fait du poète un mage, c'est dire un élu, un messager des dieux, un homme d'exception. " Dieu parle à voix basse à son âme", atteste Victor Hugo.

■ La personne du poète

La poésie est le cadre par excellence de l'expression des sentiments personnels, intimes et du "moi" de l'auteur. C'est pourquoi, le plus souvent, la poésie naît de son vécu individuel, de son cœur, de sa sensibilité. Cf : la poésie romantique...

■ La société

Humain parmi les humains, le poète est un artiste qui est sensible et ouvert à son environnement, son cadre de vie et à la condition d'existence de ses semblables. Dès lors l'écriture poétique est dictée par le contexte historique ou socio-politique, les circonstances de différents ordres dont le poète est informé ou dont il a été témoin. Paul Éluard confirme une telle démarche en déclarant : " Mes poèmes sont tous des poèmes de circonstances, ils s'inspirent de la réalité. C'est sur elle qu'ils se fondent et reposent". Dans la même dynamique, Paul Claudel renchérit : "La poésie...c'est tout cela qui nous regarde et que regardons".

■ L'imagination

L'œuvre poétique peut émaner (naître) de l'imaginaire, des rêves ou des illusions du poète. Dans ce cas celui-ci adopte une démarche purement métaphysique, fictive et irréaliste. Ce qui amène Hugo à reconnaître que "L'imagination est l'instinct divin qui guide le poète".

Ps: "élégiaque": expression de la plainte, de la révolte.

IV- FONCTIONS DE LA POÉSIE

L'analyse portant sur les sources d'inspiration de la poésie constitue un préambule, une entrée en matière pour mieux comprendre les différentes fonctions que ce genre littéraire s'assigne.

■ La poésie lyrique

La fonction lyrique trouve son fondement dans la tradition grecque où le poète (l'aède) accompagnait ses vers par sa lyre (instrument de musique). Ainsi elle s'applique à toutes les œuvres et à tous les textes poétiques où l'auteur met l'accent sur sa propre personne, son individualité et traduit ses états d'âme c'est à dire les émois de son cœur, ses émotions. Par conséquent la fonction lyrique peut être perçue à travers une dimension jubilatoire (expression du bonheur), amoureuse, mélancolique (expression de tristesse) ou élégiaque.

■ La fonction thérapeutique

Le lyrisme sentimental, qui constitue un épanchement, permet au poète d'extérioriser ses sentiments, de se livrer à des confidences et de se libérer de passions violentes voire dévastatrices. De ce point de vue, la poésie constitue une thérapie, c'est à dire un moyen de guérison, de soulagement, de consolation.

■ La poésie engagée

À travers la poésie engagée ou militante, le poète s'implique dans la vie commune, celle de tous. Dès lors il se fait un acteur dans la société et la poésie devient une tribune, un instrument de combat ou une arme rhétorique pour défendre une position, dévoiler, dénoncer l'injustice et les inégalités, ou encore pour appeler à l'action, au soulèvement afin de transformer l'homme et la société dans le but de les rendre meilleurs. C'est dans ce contexte que l'artisan des vers se présente comme un meneur, un humaniste c'est à dire un défenseur des faibles, un prophète, un soldat, un porte-parole. Ainsi le genre poétique reste engagé dans presque toutes les batailles : religieuses, sociales et politiques.

■ La poésie didactique

La poésie peut se proposer de dispenser un enseignement, d'éduquer les lecteurs. Dans ce cas, elle s'assigne une mission pédagogique c'est à dire éducative voire moralisatrice. C'est ainsi que le poète construit une réflexion pour instruire, inculquer des valeurs, proposer des modèles ou éveiller les consciences. C'est en rapport avec une telle conviction que Victor Hugo, face à la personnalisation du pouvoir en France, avait déclaré que "Les poètes sont les premiers

éducateurs du peuple." Aussi suggère-t-il, dans son célèbre poème, "Fonction du poète", que cet artisan du vers soit écouté par le lecteur : "Peuples, écoutez le poète !" En réalité, il s'agit d'un texte à caractère didactique qui renseigne sur l'utilité du poète qui est, à la fois, messager divin, prophète, guide et acteur social.

■ La poésie esthétique

De manière générale la création littéraire est synonyme de beauté par la magie des mots. Et il se trouve que cette vocation artistique est davantage remarquable avec la poésie. En effet, dans son sens originel, la poésie est une recherche permanente du beau, elle se confond avec le beau. Autrement dit, le poète a pour mission de valoriser ce don des dieux (la poésie) à travers un exercice d'affinement des mots, des vers. Une telle démarche est en conformité avec le rôle que Musset assigne aux poètes qui, soutient-il, doivent "Faire une perle d'une larme."

Il importe donc de retenir que l'objet ou la finalité de la poésie esthétique c'est la poésie elle-même, qui privilégie le travail de la forme par rapport à l'inspiration. Ce que confirme le principe parnassien de "l'art pour l'art". Autrement dit, le poète produit une œuvre dont la seule motivation est le culte du beau : il remplit une mission qui répond à des considérations purement artistiques. À ce propos Aimé Césaire affirme que "La vérité poétique a pour signe la beauté." Dès lors, il importe de retenir que ce qui intéresse le poète qui s'inscrit dans cette dynamique c'est uniquement la beauté de son art, le plaisir esthétique : il a pour souci de donner à son œuvre une forme impérissable, éternelle. C'est ainsi qu'il se fait esthète, c'est à dire un magicien des mots, un sculpteur ou un ciseleur des formes, un artisan de l'harmonie rythmique ou sonore. D'ailleurs, une telle conception de l'œuvre poétique justifie la position de Théophile Gautier qui définit le beau comme un principe fondamental et incontournable en matière d'art et de poésie. cf (se référer à) son poème intitulé "L'art" où il compare la poésie à des art comme la peinture, la sculpture...

■ La poésie, imagination ou métaphysique

Il arrive que la poésie soit un refus du réel, une recherche métaphysique qui exclut toute démarche rationnelle ou réaliste : elle s'éloigne de toute emprise matérielle. De ce point de vue le texte poétique apparaît comme le moyen idéal (parfait), la seule opportunité pour suggérer la part de spiritualité et d'idéalité (de perfection) cachée derrière les apparences. En conséquence, le poète, qui se présente comme un "voyant" selon Rimbaud, un "visionnaire" pour Hugo et un "décrypteur" (décodeur, déchiffreur) chez Baudelaire, dévoile le mystère de l'univers par l'imagination ou le rêve pour le révéler au lecteur par le jeu du langage poétique. Autrement dit, le poète devient un être supérieur, exceptionnel qui transforme le monde par la sublimation, c'est-à-dire par l'exaltation (la glorification) et la purification en interprétant le langage de l'invisible. C'est dans cette logique que s'inscrit Charles Baudelaire dans son poème "L'invitation au voyage" à travers lequel il convie ses lecteurs dans un monde idéal et imaginaire qu'il peint comme un lieu idyllique, paradisiaque et utopique. Il le décrit comme un univers caractérisé par la beauté, le luxe, le calme. Ce qu'illustrent les lignes que voici : "Il est

un pays superbe (...) que je rêve de visiter avec une vieille amie (...). Un pays où tout est beau, riche, tranquille, honnête (...) ; où la cuisine elle-même est poétique." Il dira de même dans son texte "Élévation" où il suggère à son esprit de prendre ses distances vis-à-vis de ce bas monde : "Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse/ S'élancer vers les champs lumineux et sereins." Ces vers traduisent la volonté et le désir du poète d'accéder au monde idéal grâce au langage poétique, en se débarrassant ainsi des contraintes matérielles de notre monde souillé, insalubre.

Cependant, il est à noter que cette démarche métaphysique, qui constitue une recherche de l'inconnu, fait du poète un rêveur, un homme incompris, isolé et éloigné des préoccupations quotidiennes de ses semblables ainsi que de la réalité sociale ou politique. Il devient alors un marginal, un être maudit, celui dont Baudelaire lui-même parle dans son poème "L'albatros" en ces termes : "Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! Exilé sur le sol au milieu des huées."