

Le lyrisme

étymologie : le lyrisme et la lyre

Une lyre est un instrument de musique de la Grèce antique, qui ressemble à une harpe.

- Dans la mythologie, la lyre est l'instrument du dieu Apollon
- dieu des arts, qui préside au chœur des Muses
 - dieu de la beauté harmonieuse
 - dieu prophète de Delphes (où sont rendus les oracles de la Pythie)

Ci-contre

Nicolas Poussin, *L'Inspiration du Poète* (1630)

Ci-dessous

Simon Vouet, *Le Parnasse* (1640)

Définition

Le lyrisme est un registre de l'expression de soi

il met en avant les émotions, les sentiments et les sensations du locuteur ...

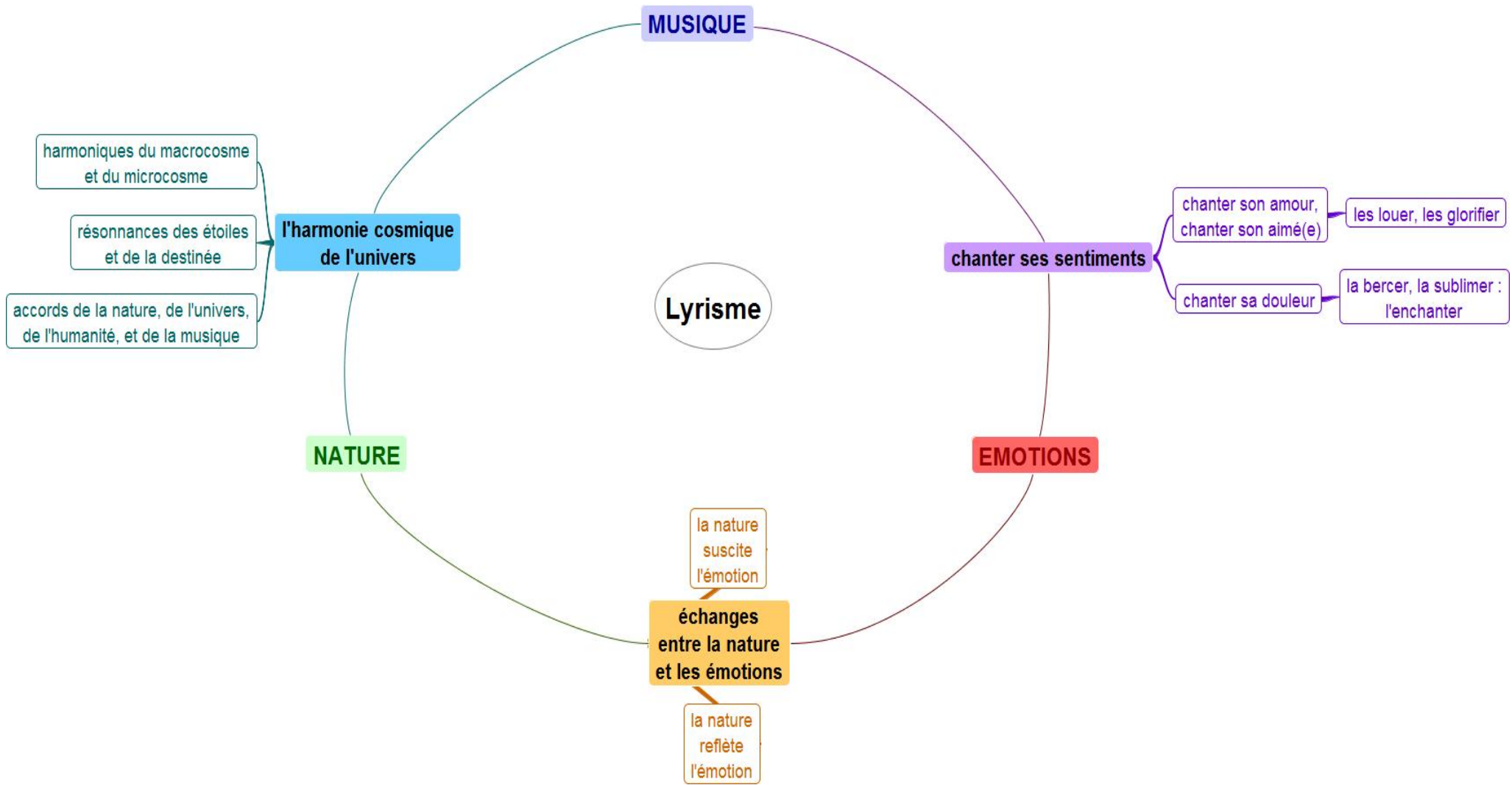
... en leur donnant une forme harmonieuse & musicale

→ Traditionnellement, il associe 3 composantes :

- l'expressivité et l'émotion
- la musicalité
- l'évocation de la nature

→ Ce sont

- la mise en relation constante de ces trois éléments,
- l'harmonie entre eux et les échanges de l'un à l'autre qui définissent le lyrisme.

1. L'expressivité

- forte présence de la 1ère personne (« je »)
- exclamations et interrogations
- champ lexical des émotions (amour, désir, douleur, etc.)

→ Avec le lyrisme, l'*expression* des émotions se transforme souvent en *méditation* ...

* Le « moi » singulier du poète tend en fait vers l'universel : le poète extrait la quintessence de son émotion.

→ les sentiments qu'il exprime suscitent l'émotion parce que le lecteur se reconnaît en eux.

* La poésie s'élargit alors souvent à une méditation sur la condition humaine (la place de l'homme dans le monde, etc.) ...

... d'autant plus que l'homme est représenté en relation avec la nature.

A propos de l'expression des sentiments : ce que dit Victor Hugo dans la préface des *Contemplations*

L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. Ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste, qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme.

Qu'est-ce que les Contemplations ? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les Mémoires d'une âme.

[...] Une destinée est écrite là jour à jour.

Est-ce donc la vie d'un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi !

Ce livre contient, nous le répétons, autant l'individualité du lecteur que celle de l'auteur. Homo sum¹.

1. « Je suis un homme »

2. La musicalité

Pourquoi la musicalité est-elle importante en poésie ?

- parce que celle-ci favorise le partage de l'émotion
- parce que la beauté de la forme donne plus d'intensité à l'émotion
- parce que la musicalité permet d'agir sur les émotions, de les exalter ou au contraire de les apaiser

Comment le poète rend-il son texte musical ?

- musicalité du rythme

- vers réguliers, vers libres, versets
- rythmes binaires et ternaires
- répétitions, refrains, anaphores, parallélismes

- musicalité de la mélodie

- allitérations et assonances
- rimes

3. L'évocation de la nature (1) : pourquoi ?

La nature est une source d'inspiration pour les poètes

- Parce que l'extérieur peut apparaître comme un lieu **d'évasion**, une porte ouverte sur l'imaginaire

→ La nature fait penser au surnaturel, au merveilleux, elle provoque la **rêverie**.

- Parce que la nature est **agréable** :

* Les sons qui lui sont associés sont doux et harmonieux (VS bruit)

* Les paysages naturels sont beaux : ils provoquent une sensation de paix et de plénitude par leur harmonie

→ La nature est associée à trois notions essentielles pour la poésie : **imagination, beauté, harmonie**

→ La notion d'harmonie est un lien entre la nature et la musique.

3. L'évocation de la nature (2) : son rôle

La nature joue un rôle de premier plan dans la tradition lyrique

→ Elle est en **harmonie avec l'état d'esprit du poète**

- SOIT le paysage suscite l'émotion exprimée
- SOIT le paysage reflète les émotions préexistantes du poète, s'accorde avec elles

→ C'est elle qui suscite l'élargissement de ses pensées en méditation sur la condition humaine et le fonctionnement de l'univers

→ La nature poétique **incarne un idéal d'harmonie**

elle représente un univers ordonné (*cosmos*, opposé au *chaos*), placé sous le signe de l'harmonie : la nature du lyrisme relève d'une conception musicale de l'univers (harmonies cosmiques).

→ La nature du lyrisme possède une **valeur symbolique**

Cette harmonie des composantes de l'univers entre elle et avec l'homme transforme les éléments de la nature en métaphores.

La conception poétique de la nature : ce que dit Baudelaire dans le sonnet « Correspondances »

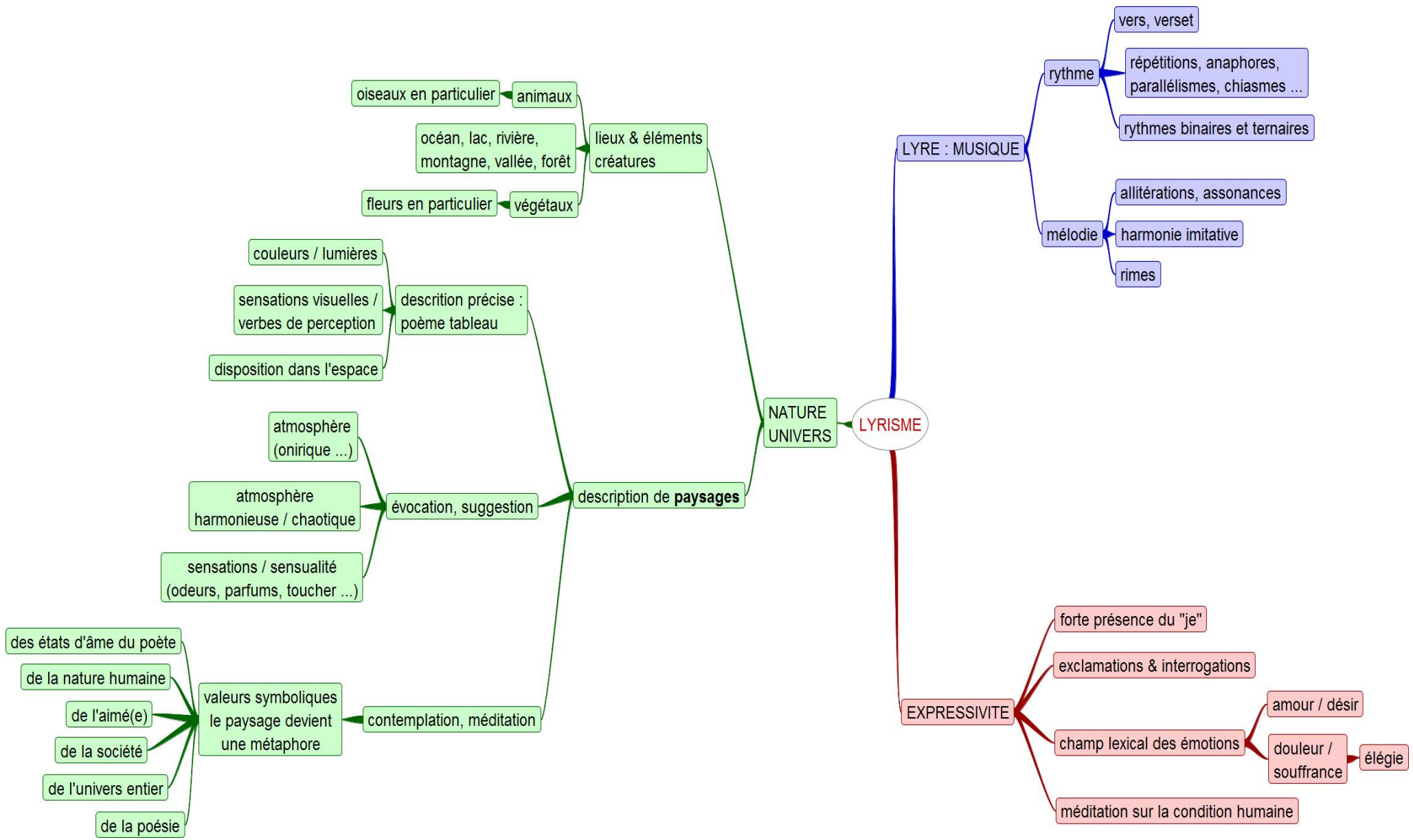
Correspondances

- 4 La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
- 8 Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
- 12 Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
– Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

3. L'évocation de la nature (3) : formes

La nature peut être représentée de différentes façons en poésie

- Elle peut faire l'objet d'une **description précise**, qui transforme le **poème en tableau** et fait appel
 - * aux sensations visuelles
 - * aux jeux de couleurs et de lumières
 - * à la disposition dans l'espace
- Elle peut aussi être simplement **suggérée, évoquée**, pour créer une atmosphère
 - Les sensations utilisées seront alors plus nombreuses, et feront appel au sons, aux parfums, au toucher ...
- Elle est enfin souvent **transformée en symbole** : le paysage se fait alors métaphore de différentes réalités

LYRISME

LYRE : MUSIQUE

rythme

- vers, verset
- répétitions, anaphores, parallélismes, chiasmes ...
- rythmes binaires et ternaires

mélodie

- allitérations, assonances
- harmonie imitative
- rimes

EXPRESSIVITE

- forte présence du "je"
- exclamations & interrogations
- champ lexical des émotions
 - amour / désir
 - douleur / souffrance
 - élégie
- méditation sur la condition humaine

NATURE UNIVERS

lieux & éléments créatures

- animaux
 - oiseaux en particulier
- océan, lac, rivière, montagne, vallée, forêt
- végétaux
 - fleurs en particulier

description de paysages

description précise : poème tableau

- couleurs / lumières
- sensations visuelles / verbes de perception
- disposition dans l'espace

évocation, suggestion

- atmosphère (onirique ...)
- atmosphère harmonieuse / chaotique
- sensations / sensualité (odeurs, parfums, toucher ...)

contemplation, méditation

valeurs symboliques le paysage devient une métaphore

- des états d'âme du poète
- de la nature humaine
- de l'aimé(e)
- de la société
- de l'univers entier
- de la poésie

Question

Comment le paysage
et l'émotion
interagissent-ils ?

Exercice

Composer un poème
sur le tableau de Corot

Jean-Baptiste Corot, *Solitude* (1866)