

APPROCHE DE L'ALLEGORIE

Walter Benjamin a mis dans une lumière nouvelle le lien entre la tradition plus ancienne de l'allégorie, qui finit à l'époque baroque après une dernière efflorescence, et sa redécouverte dans les *Fleurs du mal*. En mettant ainsi l'allégorie au centre de sa lecture de Baudelaire il n'a pas seulement ouvert à l'esthétique et aux poétiques de la modernité un champ immense, il a aussi remis à l'honneur une figure méprisée.

Car à l'origine, il y a la figure. Or, l'allégorie fait appel à cette faculté en l'homme : l'imagination. Au sens de capacité à faire appel à des « formes du monde » dont nous avons le souvenir en nous. Baudelaire n'a cessé de mettre l'allégorie au plus haut de la hiérarchie des figures au point d'en faire un genre autonome. L'allégorie, dans la poésie de Baudelaire, présenterait un «soubassement médiéval sur lequel repose la strate baroque. Cette idée de Walter Benjamin a embrasé, parce qu'elle soutient bien sûr l'idée de l'historicité des formes. Paradoxalement, en même temps qu'elle réhabilite l'esthétique du Moyen âge, elle prolonge le dédain éprouvée envers le symbolisme, au fondement de cette esthétique du monde chrétien. Contre la confusion du symbole et de l'allégorie, Walter Benjamin, soutenait la thèse (à propos du drame baroque allemand), selon laquelle l'allégorie «était destinée à constituer le fond obscur sur lequel devait se détacher en clair le monde du symbole».

Le contraire pourrait être tout aussi vrai...

Dans le texte suivant, Baudelaire construit une nouvelle allégorie. Avec un art consommé. Il décrit une fête foraine, la vie, les manèges, l'insouciance de la foule, son caractère anonyme, presque « cultuel », (l'odeur de friture est comparée à l'odeur de l'encens). C'est un culte à la joie bruyante et anonyme.

Outre la métaphore, les deux autres variantes définitionnelles de l'allégorie sont la «personnification d'une valeur abstraite» et la «conjonction de symboles ». Ici, on a plutôt une conjonction de symbole. Le saltimbanque, qui n'est pas figuré comme allégorique figure le vieux poète. Dans lequel on comprend que Baudelaire se reconnaît. La fête devient l'allégorie du monde, de la société. On retrouve les structures présentes dans *l'Albatros* qui lui aussi se construit comme une allégorie. Le peuple ici est une instance bruyante, anonyme, une force sans direction, occupée à se distraire. Un seuil invisible semble l'arrêter devant le vieil homme immobile. L'antithèse structure tout le texte entre la foule en mouvement et le vieillard catatonique.

Vous disposez donc de trois figures de style majeures pour le commentaire composé

- l'antithèse (foule/vieillard ; mouvement/immobilité ; vie/misère)
- l'allégorie (qui est construite et n'apparaît qu'à la fin)
- l'hyperbole

Charles Baudelaire, « Le vieux saltimbanque », *Petits Poèmes en Prose*, 1869

[Baudelaire évoque une fête populaire. Il s'agit ici de la fin du poème.]

[...]

Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte; les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupons de leurs mères pour obtenir quelque bâton de sucre, ou montaient sur les épaules de leurs pères pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête.

Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ces splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépît, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute¹; une cahute plus misérable que celle du

sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelle, coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse.

Partout la joie, le gain, la débauche; partout la certitude du pain pour les lendemains ; partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici la misère absolue, la misère affublée², pour comble d'horreur, de haillons comiques, où la nécessité, bien plus que l'art, avait introduit le contraste. **Il ne riait pas, le misérable ! Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas; il ne chantait aucune chanson, ni gaie ni lamentable, il n'implorait pas.** Il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite.

Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère ! Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie³, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber.

Que faire ? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il avait à montrer dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté ? En vérité, je n'osais; et, dût la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerais que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ses planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand reflux de peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin de lui.

Et, m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchai à analyser ma soudaine douleur, et je me dis : **je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur; du vieux poète sans ami, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer !**

1. Cahute : petite habitation misérable.
2. Affublée : revêtue.
3. Hystérie : (ici) crise émotionnelle violente, inattendue.

DISSERTATION

Sujet

La kermesse Pierre Paul Rubens

Les artistes ont oublié la beauté de l'allégorie, et cependant, comme l'a écrit Charles Baudelaire, c'est une forme esthétique essentielle. Vous commenterez cette citation de Paul Valéry en vous appuyant sur le texte du corpus et sur votre culture personnelle.

- 1 Si l'allégorie est une forme esthétique, c'est par qu'elle fait fonctionner la fonction symbolique, la symbolique foncière de l'homme. Et donc sa structure interprétative.
- 2 Elle s'appuie aussi sur l'imagination, en tant qu'elle est une puissance qui fait surgir les « formes du monde », les images du monde contenues en puissance dans l'esprit humain.
- 3 Mais l'allégorie fonctionne aussi comme structure d'opacité. Ainsi, le vieux saltimbanque symbole du vieux poète dissimule l'angoisse de Baudelaire qui ainsi se refuse à se représenter, vieux, misérable *sans ami, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer*. La baraque fonctionne alors comme symbole de la poésie baudelairienne.