

Objet d'étude : La poésie.

L'ORIENT : UN POLE DE L'IMAGINAIRE ?

Corpus

Texte A - Victor Hugo, "Rêverie", *Les Orientales* (1829)

Texte B - Charles Baudelaire, "Paysage", *Tableaux parisiens, Les Fleurs du Mal* (1857)

Texte A - Victor Hugo, "Rêverie", *Les Orientales* (1829)

Oh ! laissez-moi ! c'est l'heure où l'horizon qui fume
Cache un front inégal sous un cercle de brume,
L'heure où l'astre géant rougit et disparaît.
Le grand bois jaunissant dore seul la colline :
On dirait qu'en ces jours où l'automne décline,
Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt.

Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître,
Là-bas, - tandis que seul je rêve à la fenêtre
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, -
Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe,
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie,
Déchire ce brouillard avec ses flèches d'or !

Qu'elle vienne inspirer, ranimer, ô génies !
Mes chansons, comme un ciel d'automne rembrunies,
Et jeter dans mes yeux son magique reflet,
Et longtemps, s'éteignant en rumeurs étouffées,
Avec les mille tours de ses palais de fées,
Brumeuse, denteler l'horizon violet !

Texte B - Charles Baudelaire, "Paysage", *Tableaux parisiens, Les Fleurs du Mal* (1857)

Je veux, pour composer chastement mes églogues¹,
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues,
Et, voisin des clochers, écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde;
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,
Et les grands ciels qui font rêver d'éternité.

Il est doux, à travers les brumes, de voir naître
L'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre
Les fleuves de charbon² monter au firmament
Et la lune verser son pâle enchantement.
Je verrai les printemps, les étés, les automnes;
Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones,
Je fermerai partout portières et volets
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais.

Alors je rêverai des horizons bleuâtres,
Des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres³,
Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin,
Et tout ce que l'Idylle⁴a de plus enfantin.
L'Emeute, tempêtant vainement à ma vitre,
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre;
Car je serai plongé dans cette volupté
D'évoquer le Printemps avec ma volonté,
De tirer un soleil de mon cœur, et de faire
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère.

François Boucher, Jardin chinois

1. petits poèmes pastoraux ou champêtres.

2. les fumées des cheminées de la ville.

3. coupes, vasques, statuettes en albâtre, variété de gypse très blanche

4. au sens littéraire, court poème évoquant l'amour dans un cadre champêtre.

Texte C Albert Thibaudet, *Les jardins sur l'orient*, 1936

Des jardins sur l'Orient sont naturels à un français cultivé et bien né. Depuis Chateaubriand le voyage d'Orient a joué à eu près dans la vie d'un écrivain français, ou simplement d'un honnête homme le rôle que remplissait au XVIIIème siècle le voyage d'Italie. L'Orient a été pour une bonne part dans les fonds, la substance, la richesse du génie lamartinien. Ce que Victor Hugo a tiré de son bref passage en Espagne et sur le Rhin, se son long voisinage avec la mer, nous fait imaginer l'afflux énorme que le voyage en Orient, auquel il ne paraît jamais avoir pensé, aurait apporté à son génie. J'ai essayé de montrer, dans mon *Flaubert*, comment et pourquoi la vie littéraire de Flaubert se divisait si nettement en deux : avant et après le voyage d'Orient. Bien entendu tout le *servum genus* l'a suivi. Apprenant qu'un certain Louis Enault, responsable de vagues et vaseux romans, va partir pour la Syrie, Flaubert, dans une lettre, pousse un rugissement « il devrait être défendu de sortir, comme en Russie, à de pareils cocos ! On va encore nous appendre une fois de que c'est qu'une mosquée et un bain turc. Malheur !... ». mais certes Flaubert eût signé avec enthousiasme, en 1914, une autorisation de sortie à M. Maurice Barrès. « je refuse la mort avant de m'être soumis aux cités reines d'Orient », écrivait M. Barrès.

TRAVAIL D'ECRITURE

Commentaire composé : vous ferez le commentaire du texte de Victor Hugo.

Dissertation :

La littérature de voyage connaît aujourd'hui un succès inégalé. Pensez-vous que le voyage soit nécessaire à la création et à l'élaboration d'une œuvre littéraire, poétique, romanesque ou théâtrale ?

Éléments de méthode

Distinguez bien le voyage que fait ou ne fait pas le poète ou le romancier et le voyage dans une œuvre. On peut parfaitement mettre en scène un personnage voyageant sans nécessairement connaître les lieux où il passe. Le « voyage en orient » est une sorte de mythe propre au XIXème siècle. La dissertation est vaste, problématiser bien votre affaire.

Texte d'invention :

On vous a demandé d'écrire la préface d'un recueil de poèmes sur l'Orient par un journaliste qui rentre de voyage.

Approche du commentaire composé

Oh ! laissez-moi ! c'est l'heure où l'horizon qui fume
Cache un front inégal sous un cercle de brume,
L'heure où l'astre géant **rougit** et disparaît.
Le grand bois jaunissant **dore** seul la colline :
On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, 5
Le soleil et la pluie ont **rouillé** la forêt.

Oh ! qui fera surgir soudain, **qui fera naître**,
Là-bas, - tandis que seul je rêve à la fenêtre
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, -
Quelque ville **mauresque, éclatante, inouïe**, 10
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie,
Déchire ce brouillard avec ses **flèches d'or** !

Qu'elle vienne **inspirer, ranimer**, ô génies !
Mes chansons, comme un ciel d'automne rembrunies,
Et **jeter** dans mes yeux son magique reflet, 15
Et longtemps, s'éteignant en rumeurs étouffées,
Avec les mille tours de ses palais de fées,
Brumeuse, **denteler** l'horizon **violet** !

Le poète romantique est un inspiré : particulièrement chez Hugo qui a donné une puissance inhabituelle à cette notion d'inspiration. Chef de file du courant romantique, il conçoit le poète comme un « mage » dont la vocation a l'amplitude des prophètes et des visionnaires, et pour mission d'éclairer et de nourrir spirituellement l'humanité. Pourtant rien de tel dans ce poème un peu intimiste où l'inspiration semble au contraire problématique et où la ville orientale sert de métaphore à cette inspiration défaillante, fatiguée voire impuissante.

Nous éclairerons ce texte en trois temps : d'abord le thème du poète à sa fenêtre, contemplant un coucher de soleil en automne. Puis l'appel pressant, la prière intérieure pour le retour de l'inspiration. Enfin, l'orientalisme discret sur fond de romantisme typiquement hugolien et de son éloquent lyrisme qui se déploie le long de trois stances de six vers en alexandrins.

La nature est l'un des thèmes des Romantiques et du grand lyrisme. Ils en font un usage immodéré et souvent ils la décrivent dans une relation d'étroite intimité. Ici, elle est personnifiée : l'horizon cache un « front inégal ». Ce front qui est le signe de l'intelligence et de la pensée. Le rythme qui s'impose est long, ample, soutenu par l'enjambement de deux premiers alexandrins.

La « posture » du poète est celle de l'homme à la fenêtre qui contemple un paysage qui est aussi un « état d'âme ». C'est l'heure où le soleil se couche et c'est bientôt l'hiver. Autrement dit, tous les signes métaphoriques du déclin. « Oh laissez-moi », dès les premières lignes le ton est donné : c'est la lassitude du poète fatigué, et de son impuissance. L'image de la rouille sur la forêt contribue à cette idée de vieillesse et d'usure. Peu de cette couleur jaune, de ces tons dorés qui symbolisent la joie, la gaieté, la jeunesse. Seul le bois « dore » la colline. Il jaunit, signe de l'approche de l'hiver.

Ce décor institue un « ici », devant la fenêtre, par opposition à un « là-bas » (v. 7), dont on ignore tout mais qui fait face au poète qui rêve seul devant la fenêtre. Un « là-bas » qui est un pur rêve, par opposition à un « ici » marqué par la solitude et d'une ombre qui s'amasse au fond du corridor. Rien n'interdit de supposer que cette « ombre » peut définir l'ombre angoissante de la vieillesse et de la mort. En tous les cas, elle établit l'antithèse structurante du poème : l'ombre qui pèse sur le poète et la lumière de la ville qu'il appelle de ses vœux. Et qu'il est incapable de faire surgir « Qui la fera surgir ».

(Il vous faut développer chaque paragraphe, je n'ai pas exploité « le ciel d'automne rembrunies », qui mérite d'être développé)

Dans ce décor qui joue sur le réalisme poétique, sur le symbolisme de l'image du coucher de soleil, du jour qui finit et de la nuit qui approche, va naître l'appel et la prière du poète. « O qui fera surgir, qui fera naître. Quoi ? le mise entre crochet du présent de solitude créé un effet d'attente. C'est une « ville » à laquelle le poète aspire, une ville qui est choisie comme métaphore de tout ce qui est capable de déchirer cette « ombre ». Cette ville se présente comme un « orient » de l'âme : « mauresque, éclatante, inouïe ». La gradation ascendante est presque exponentielle. Mais cette ville apparaît d'abord dans l'indéfini : « quelque ville ». Qu'importe au fond sa nature, sa géographie, son architecture, pourvu qu'elle opère et déchire la tristesse du poète.

Pourvu qu'elle vienne ranimer son inspiration défaillante. Car c'est la tristesse du poète dont les chants se sont taris à qui il convient de redonner vigueur et enthousiasme, couleur et contrastes. Et cette ville, véritable Jérusalem céleste, semble sinon descendre du ciel, du moins le parer de couleurs nouvelles – l'or et le violet – et déchirer le voile d'ombre qui recouvrait l'horizon comme le cœur et l'esprit du poète esseulé.

Qu'elle vienne... Telle est la prière insistante, pressante qui constitue le cœur du poème, exprimée par le subjonctif. Qu'elle vienne, cette ville aux vertus mystérieuses, pour opérer la transformation appelée, souhaitée : « inspirer, ranimer, jeter, denteler ». Les trois premiers verbes concernent le poète. Il s'agit de ranimer ses chants, de jeter dans ses yeux son magique reflet. C'est une ville paradoxale, qui peut apparaître comme une Jérusalem céleste, parée comme une mariée, car elle semble surgir d'on ne sait où. Mais qui est décrite comme une ville orientale dont elle présente toutes les caractéristiques. « Eclatante », « avec des flèches d'or », - les minarets- et les mille tours de ses palais de fées. Or, le monde oriental n'est pas un monde de fées, mais de djinns. Les deux univers, orient et occident, mêlent leurs imageries dans ce texte composite.

Mais le dernier verbe opère un retour vers le monde de la vision. Rappelant que le monde intérieur ne se confond pas tout à fait avec le monde rêvé vers lequel nous revenons, lentement, en même temps que les dernières rumeurs s'éteignent. Si le violet est la couleur sur laquelle s'achève la vision de la ville aux vertus magiques, c'est que c'est aussi la couleur d'un coucher de soleil qui se termine, et qu'ainsi, nous sommes ramenés à l'endroit d'où nous sommes partis : la contemplation d'un paysage un peu triste. « Longtemps », elle va denteler l'horizon, autrement dit, la vision se défait. Et nous nous souvenons que le poète est là devant sa fenêtre à contempler un paysage un peu triste qui résonne avec son sentiment de mélancolie.

C'est à une sorte de parcours insolite, entre extérieur et intérieur que nous invite la lecture de ce poème sur l'inspiration fatiguée.

Travail d'écriture

finaliser ce commentaire selon les normes scolaires et académiques des EAF.