

El. 8° Z

3237

(14)

POÉSIES

Poèmes saturniens • Fêtes galantes
Romances sans parole

— Verlaine —

L'AUTEUR ET SON TEMPS

STRUCTURE DE L'ŒUVRE

ANALYSE DES THÈMES • EXERCICES

L'ÉPREUVE DE FRANÇAIS AU BACCALAURÉAT

L'ŒUVRE AU CLAIR
Bordas

NC

POÉSIES

Poèmes saturniens • Fêtes galantes
Romances sans parole

— Verlainé —

par
Laurence PERFÉZOU

Ancienne élève de l'E.N.S. de Fontenay-aux-Roses
Agrégee de Lettres classiques

820

807 603

EL 802

3237

(14)

L'ŒUVRE AU CLAIR
Bordas

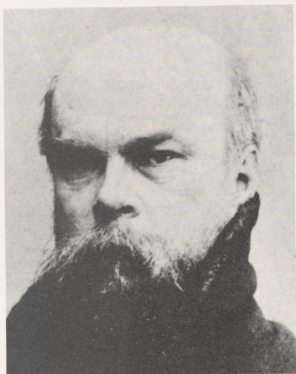
DL-15051990-13008

Maquette de couverture : Michel Méline.
Maquette intérieure : Jean-Louis Couturier.
Document de la page 3 : portrait de Verlaine, photographie anonyme.
Ph. © X. Coll. Sirot-Angel. Archives Photeb.

"Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d'une part, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration"

© Bordas, Paris, 1990. ISBN 2-04-019075-9
ISSN 0993-6297

PAUL VERLAINE

1844 - 1896

POÈTE

1866 - Poèmes saturniens

1869 - Fêtes galantes

1874 - Romances sans paroles

Je ne sais pourquoi
Mon esprit amer
D'une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m'est cher,
D'une aile d'effroi
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ?
Paul Verlaine, *Sagesse*.

Verlaine

ET SON TEMPS

Points de repère

- Verlaine est un poète qui appartient à la seconde moitié du XIXe siècle. Il va tenter de participer à ses structures bourgeoises, mais va toujours être attiré par la bohème*.
- Verlaine publie des œuvres nombreuses, mais inégales. Les recueils essentiels sont : *Poèmes saturniens*, *Fêtes galantes*, *Romances sans paroles* et *Sagesse*.
- L'œuvre de Verlaine est contemporaine du symbolisme*.
- Les écoles poétiques au XIXe siècle :

Le romantisme	Le Parnasse	Le symbolisme
Lamartine	Gautier	Verlaine
Hugo	Banville	Moréas
Vigny	Heredia	Samain
1815 1830 1848	1866	1871 1880
I ^{er} Empire Restauration Louis-Philippe	Second Empire	La Commune
		III ^e République

- L'œuvre de Verlaine, inégale dans ses productions, et diversifiée dans ses thèmes, trouve une unité à partir de la réflexion qu'elle mène sur le langage et l'écriture : Verlaine est soucieux de faire se réunir écriture et suggestion, et de faire du poème une mélodie.
- Il y a une inspiration romantique* et une influence parnassienne* dans les premiers textes de Verlaine. Puis les poèmes vont s'en affranchir et privilégier des perspectives nouvelles : paysages et sentiments équivoques, image douloureuse et mélancolique du poète, effets musicaux de l'écriture.
- Perçu comme le chef de file de l'école symboliste, Verlaine est en fait à l'écart de tout mouvement institué. Avec Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé, il participe au renouveau de la poésie à partir d'une réflexion sur le langage.

Biographie

Verlaine est né le 30 mars 1844 à Metz. Enfant désiré d'un couple déjà âgé — sa mère a trente-cinq ans à sa naissance, son père quarante-six ans —, il est très entouré et bénéficie d'une bienveillance et d'une attention extrêmes. Il fait ses études à Paris, au lycée Bonaparte et passe son baccalauréat en 1862.

Il entre dans l'administration, en tant qu'expéditionnaire à l'Hôtel de Ville en 1864. Parallèlement, il se consacre à des travaux littéraires, pour lesquels il avait déjà manifesté dès le lycée un réel intérêt. Il fréquente les cafés littéraires, publie dans la revue *Le Parnasse contemporain*, et livre en 1866 son premier recueil : *Poèmes saturniens*.

La mort de son père, en 1865, la mort de sa jeune cousine Élixa Dujardin, en 1867, sont douloureusement ressenties par Verlaine. Des crises de mélancolie, mais aussi de violence, renforcées par l'alcool, commencent à apparaître. Le recueil *Fêtes galantes* est publié en 1869.

Verlaine rencontre une jeune fille, Mathilde Mauté, et l'épouse en 1870. C'est une période heureuse, au cours de laquelle Verlaine connaît une forme d'apaisement. Il espère s'inscrire dans le cadre rassurant d'une vie réglée et bourgeoise.

En 1870, Verlaine reçoit un poème de Rimbaud, qu'il n'a jamais rencontré : *Le Bateau ivre*. Rimbaud, qui souhaite échapper à sa ville natale, Charleville-Mézières, rejoint Verlaine à Paris. La rencontre avec Rimbaud éloigne Verlaine de la structure familiale. Absolu et exigeant, Rimbaud finit par convaincre Verlaine de quitter Paris. Un premier voyage les conduit en Belgique. Mathilde y rejoint son mari, mais Rimbaud l'emporte. C'est le départ vers l'Angleterre. Pendant cette période, Verlaine compose son plus beau recueil : *Romances sans paroles*.

En juillet 1873, Verlaine, de retour en Belgique, tire sur Rimbaud, à l'occasion d'une dispute, et le blesse à la main. Il est enfermé pour deux ans à la prison de Mons. Il ne verra plus Rimbaud.

1844

Naissance de Paul Verlaine.

Une enfance très protégée.

Une scolarité moyenne.

1866

La première œuvre, *Poèmes saturniens*.

Un être anxieux et torturé.

1869

Fêtes galantes.

Les « faux beaux jours ».

Rencontre avec Rimbaud, l'« enfant de colère ».

1874

Romances sans paroles.

Un épisode dramatique.

Pendant son séjour en prison, Verlaine connaît une crise mystique et se convertit à la religion catholique. Le recueil *Sagesse* date de cette période.

1880

Sagesse.

Séparé de sa femme, Verlaine, proscrit de Paris et des milieux littéraires depuis sa relation avec Rimbaud, vit en Angleterre, puis dans le nord de la France, et devient répétiteur.

Une période plus stable.

À partir de 1855, Verlaine, de nouveau à Paris, en compagnie de sa mère qui ne l'a jamais abandonné, mène une existence difficile : il est malade, assez souvent démuné, allant de taudis en taudis, d'hôpital en hôpital. Se fixe autour de son personnage une légende : on le perçoit comme un grand poète, mais sa vie reste vagabonde et misérable. Il meurt à Paris en janvier 1896. Mallarmé prononce un vibrant éloge de Verlaine le jour de son enterrement.

Une fin de vie misérable.

À RETENIR

Sur le plan biographique

- Verlaine est un être instable : les crises mystiques alternent avec les épisodes d'ivrognerie et de violence.
- Verlaine est un être insatisfait : ses enthousiasmes, ses passions, la sincérité de ses démarches, quand bien même restent-elles vétilleuses, témoignent d'une incapacité à vivre dans le réel.
- Verlaine est contradictoire : l'épisode avec Rimbaud, dans sa violence et son absolu, succède à un épisode matrimonial beaucoup plus conventionnel.

Sur le plan littéraire

- Verlaine privilégie les atmosphères et les sentiments troubles et ambigus, parce qu'ils correspondent à sa personnalité.
- Aux désastres de l'existence, Verlaine substitue une représentation des instants, des émotions éphémères et évanescents qui lui permettent d'associer à la volonté musicale de son écriture le classicisme du lyrisme*.

CLÉS POUR

L'UTILISATION DES CONNAISSANCES BIOGRAPHIQUES

La biographie met en évidence les faits les plus marquants de la vie de l'écrivain. Ces faits ont pu influencer sa création littéraire.

La vie de Verlaine est traversée par des périodes de désarroi et des épisodes passionnels dont la tonalité douloureuse l'emporte dans l'ensemble des souvenirs sur les instants plus apaisés. Cela se retrouve dans la tristesse, la sourde mélancolie qui caractérisent l'univers poétique verlainien. Par ailleurs, Verlaine est un être sensible, errant et très fasciné par les paysages, les effets de lumière. On le retrouve dans la part importante que les poèmes consacrent à l'évocation des atmosphères.

La biographie permet de connaître le contexte historique, idéologique, culturel qui fut celui de l'écrivain. Ce contexte est important pour comprendre l'œuvre.

Verlaine a participé pendant sa jeunesse au mouvement parnassien*. Il a lu Baudelaire, Victor Hugo, dont les poèmes l'ont enthousiasmé. Il a fréquenté les milieux littéraires et bohèmes* avec Rimbaud. Par tous ces contacts, il a réfléchi sur la poésie et, à l'écart des dogmes et des mouvements institutionnalisés, a fondé sa poésie sur la recherche d'une musicalité suggestive. Sans le vouloir, il a incarné pour ses contemporains l'expressivité symboliste*.

La biographie rend sensible une image d'homme et de poète importante pour la compréhension de ses textes. Mais l'écriture poétique, romanesque ou théâtrale ne se confond pas avec la vie de l'écrivain.

En effet, connaître la vie d'un auteur ne suffit pas pour lire et comprendre son œuvre.

L'écriture poétique, romanesque ou théâtrale est avant tout création. En littérature, un monde de mots et d'images, dont les lois, les structures et la compréhension relèvent des données du langage et non de celles de la vie, s'élabore de façon autonome. Pour comprendre une œuvre, il faut donc interroger l'écriture.

Les poèmes de *Romances sans paroles* sont contemporains de la période pendant laquelle Rimbaud partage la vie de Verlaine. Mais la personne destinataire des textes poétiques est la personne aimée, dans toute son universalité, et non le compagnon d'errance dont l'amour fut longtemps perçu comme un scandale.

EXERCICE

Dans ses poèmes, Verlaine ne raconte pas sa vie. Cependant, certains poèmes, par leurs références explicites, s'inscrivent dans le parcours précis de la vie du poète. Se référer à ce contexte pour éclairer le poème et enrichir le réseau de ses évocations peut être enrichissant.

Malines

Vers les prés, le vent cherche noise
 Aux girouettes, détail fin
 Du château de quelque échevin,
 Rouge de brique et bleu d'ardoise,
 Vers les prés clairs, les prés sans fin...

Comme les arbres des féeries
 Des frênes, vagues frondaisons,
 Échelonnent mille horizons
 À ce Sahara de prairies,
 Trèfle, luzerne et blancs gazons.

Les wagons filent en silence
 Parmi ces sites apaisés.
 Dormez, les vaches ! Reposez,
 Doux taureaux de la plaine immense,
 Sous vos cieux à peine irisés !

Le train glisse sans un murmure,
 Chaque wagon est un salon
 Où l'on cause bas et d'où l'on
 Aime à loisir cette nature
 Faite à souhait pour Fénélon.

Août 1872 (PAYSAGES BELGES).

■ La date et le lieu inscrivent ce texte précisément dans la vie de Verlaine. Quel épisode évoque-t-il ici ?

.....

.....

.....

.....

.....

■ Le bonheur éprouvé se lit à travers l'évocation des lieux et du voyage. Relevez et commentez les mots qui, par leurs connotations, suggèrent ce bonheur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'ŒUVRE AU CLAIR

Bordas

Collection dirigée par
Laurence Perfézou et Christian Gambotti
Agrévés de l'Université

Chaque ouvrage de la collection **L'Œuvre au Clair** permet à l'élève d'atteindre les deux objectifs qui sont les siens :

- SAVOIR : l'essentiel sur l'auteur et son temps, la structure de l'œuvre et ses principaux thèmes ;
- SAVOIR-FAIRE : comment lire une œuvre littéraire, comment construire et rédiger une dissertation et un commentaire composé.

Outils de travail autant qu'instruments de culture, ces ouvrages associent l'analyse méthodique de l'œuvre à des applications pratiques (apprentissage de l'explication de texte) ainsi qu'à des exercices permettant d'utiliser immédiatement les connaissances acquises.

L'Œuvre au Clair apporte ainsi aux élèves - dès la classe de Seconde - les connaissances indispensables sur les grandes œuvres au programme (roman, théâtre, poésie) et les méthodes pour réussir l'épreuve de français au Baccalauréat.

1. Les Fleurs du Mal - Baudelaire	8. Le Rouge et le Noir - Stendhal
2. Dom Juan - Molière	9. Les Essais - Montaigne
3. Madame Bovary - Flaubert	10. Le Père Goriot - Balzac
4. Alcools - Apollinaire	11. L'Éducation sentimentale - Flaubert
5. Le Mariage de Figaro - Beaumarchais	12. Candide - Voltaire
6. Phèdre - Racine	13. L'Assommoir - Zola
7. Poésies - Rimbaud	14. Poésies - Verlaine

9 782040 190750

ISBN 2-04-019075-9

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

3 7531 00678358 4

Participant d'une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d'accès par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu'alors uniquement sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle.

Cette édition numérique a été réalisée à partir d'un support physique parfois ancien conservé au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l'exemplaire qui a servi à la numérisation.

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF.

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.

*

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l'éditeur du livre original, qui dispose d'une licence exclusive confiée par la Sofia – Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit – dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012.

Avec le soutien du

