

Le symbolisme et le décadentisme

Support de cours | Mathieu Roduit | 2020-2021

Table des matières

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

1.1. Gustave MOREAU, *Salomé dansant devant Hérode*, Hammer Museum, 1876.

1.2. Félicien ROPS, *Pornocratès ou Dame au cochon*, Musée provincial Félicien Rops, 1878.

1.3. Arnold BÖKLIN, *L'Île des morts*, Alte Nationalgalerie Berlin, 1883.

1.4. Ferdinand HODLER, *La Nuit*, Kunstmuseum Bern, 1889.

1.5. Carlos SCHWABE, *La Mort du fossoyeur*, Musée d'Orsay, 1900.

1.6. Gustav Adolf MOSSA, *La Sirène repue*, Musée des Beaux-Arts de Nice, 1905.

1.7. Gustav KLIMT, *Danaé*, Collection privée, 1907.

1.8. Charles-Clos OLSOMMER, *Méditation au crâne*, Musée Olsommer, 1929.

2. Définition du symbolisme

2.1. Étymologie

2.2. Délimitation

2.3. Contexte historique

2.4. Thèmes

2.5. Principes esthétiques

2.6. Genre littéraire privilégié

2.7. Artistes

3. Définition du décadentisme

3.1. Étymologie

3.2. Délimitation

3.3. Contexte historique

3.4. Thèmes

3.5. Principes esthétiques

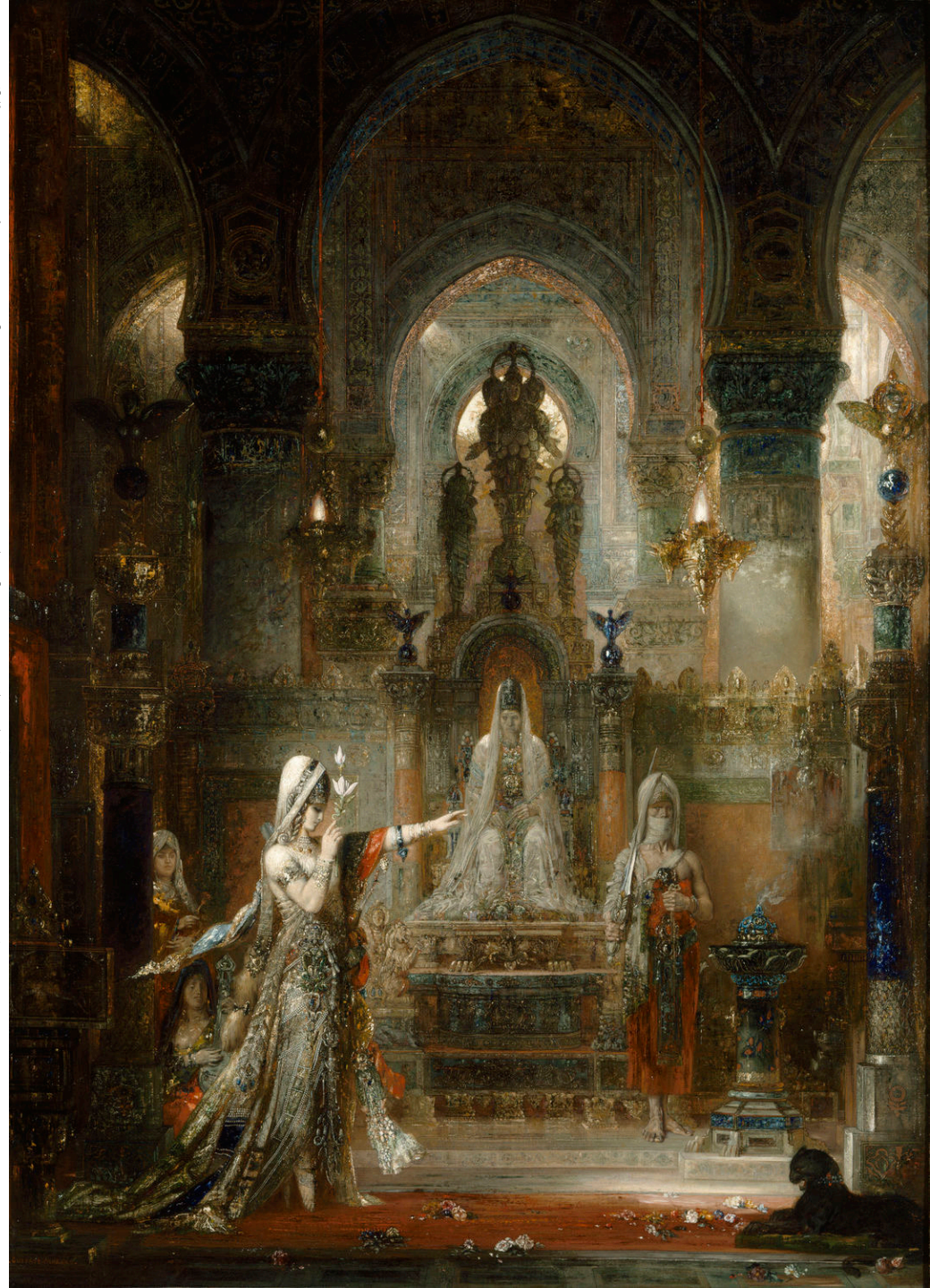
3.6. Genre littéraire privilégié

3.7. Artistes

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

1.1. Gustave MOREAU, *Salomé dansant devant Hérode*,
Hammer Museum, 1876.

WIKIPÉDIA, *Salomé dansant devant Hérode*, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Salome_Dancing_before_Herod_by_Gustave_Moreau.jpg, 03.05.2020.

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

1.2. Félicien ROPS, *Pornocratès ou Dame au cochon*, Musée provincial Félicien Rops, 1878.

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

1.3. Arnold BÖKLIN, *L'île des morts*, Alte Nationalgalerie Berlin, 1883.

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

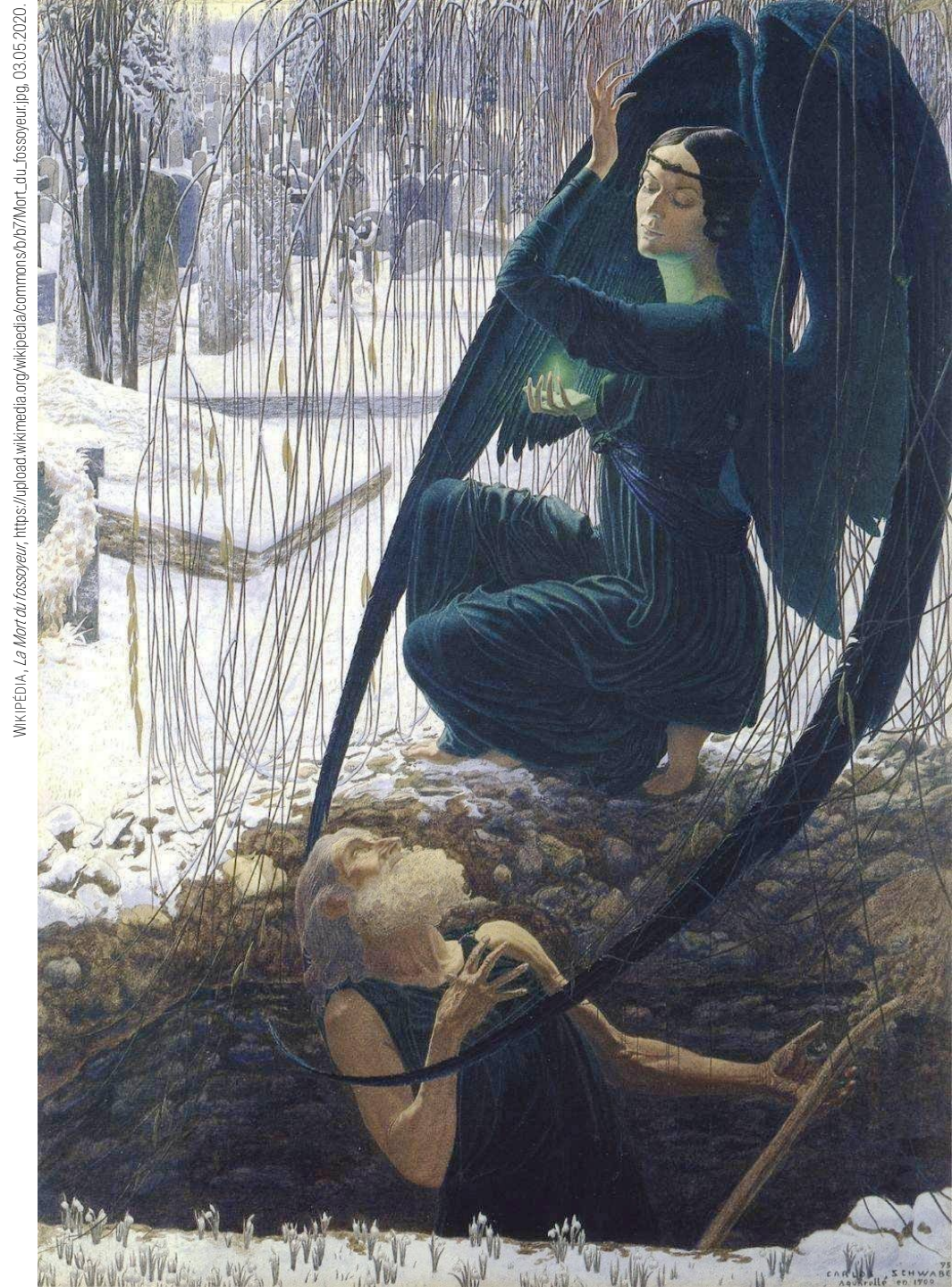
1.4. Ferdinand HODLER, *La Nuit*, Kunstmuseum Bern, 1889.

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

1.5. Carlos SCHWABE, *La Mort du fossoyeur*, Musée
d'Orsay, 1900.

WIKIPÉDIA, *La Mort du fossoyeur*, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/7/Mort_du_fossoyeur.jpg, 03.05.2020

CARLOS SCHWABE
Aquarelle en 1900

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

1.6. Gustav Adolf MOSSA, *La Sirène repue*, Musée des Beaux-Arts de Nice, 1905.

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

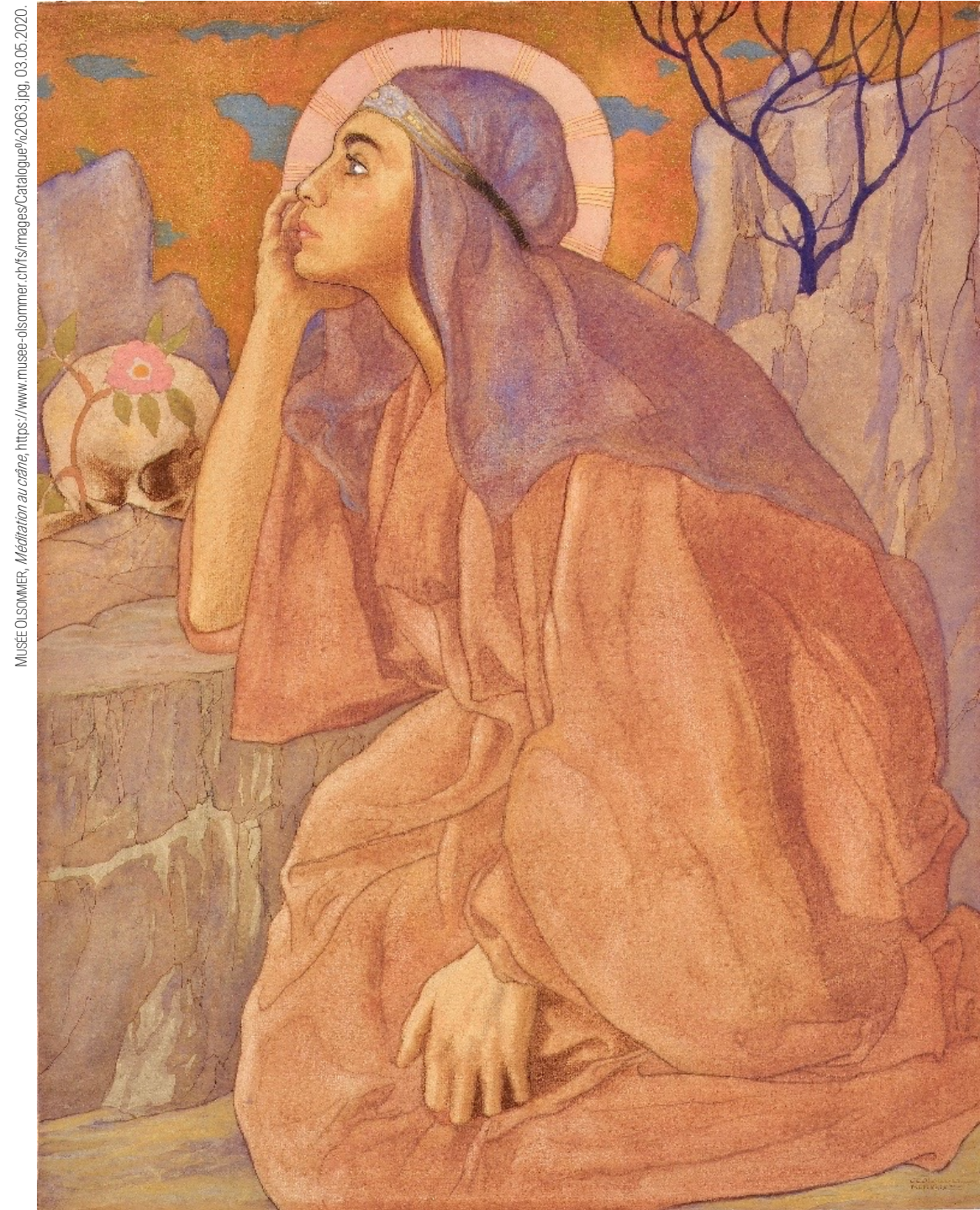
1.7. Gustav KLIMT, *Danaé*, Collection privée, 1907.

1. Le symbolisme et le décadentisme en peinture

1.8. Charles-Clos OLSOMMER, *Méditation au crâne*, Musée Olsommer, 1929.

MUSEE OLSOMMER, *Méditation au crâne*, <https://www.musee-olsommer.ch/fs/images/Catalogue/2063.jpg>, 03.05.2020

2. Définition du symbolisme

2.1. Étymologie

Du grec *συν* (*sun*), « avec », et *βάλλειν* (*ballein*), « jeter » signifiant « mettre ensemble », « joindre », « comparer », « échanger », « se rencontrer », « expliquer »

Aussi du grec *σύμβολον* (*súmbolon*), « signe de reconnaissance, morceau de poterie qui était brisé en deux et qu'on donnait à deux ambassadeurs de cités alliées pour se reconnaître »

Le symbolisme désigne ainsi l'analogie que ce mouvement souhaite établir entre l'Idée abstraite et le signe chargé de l'exprimer

2.2. Délimitation

Mouvement littéraire et artistique apparu en France et en Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe

- Émile Zola est le premier à employer ce terme en 1876 pour qualifier de manière péjorative les toiles de Gustave Moreau présentées à Paris au salon annuel de peinture
- Beaucoup ont vu dans la poésie de Baudelaire, et en particulier dans le poème *Correspondances*, les prémices du symbolisme

2.3. Contexte historique

Politique

- La Troisième République, succédant au Second Empire autoritaire et moraliste, garantit, depuis 1871 les libertés fondamentales (presse et expression) et l'école obligatoire, gratuite et laïque

- La France Défaite subit une défaite humiliante lors de la guerre francoprussienne entre 1870 et 1871 et perd l'Alsace-Lorraine
- La Commune de Paris, période insurrectionnelle de 72 jours, se termine par la terrible Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871

Social

- Seconde révolution industrielle (innovations techniques : pétrole, électricité, chimie)
- Triomphe du positivisme (système philosophique proposé par Auguste Comte qui place la science au-dessus de la métaphysique et de la théologie)
- Le symbolisme se caractérise par son rejet du matérialisme et du positivisme d'une société pleine de certitudes et qui croit dans le progrès
- En même temps que la société mute (capitalisme, industrie, laïcisation...) un doute profond et pessimiste naît concernant la capacité de la société occidentale à maîtriser ses propres cadres conceptuels, accompagné d'un désir de retour au sacré et à la spiritualité

Philosophique

- Influence de la philosophie de Schopenhauer (le monde ne se laisse pas saisir, il n'est qu'une représentation) et de Freud (valorisation de l'inconscient)

Artistique

- Le symboliste apparaît en réaction au réalisme et au naturalisme
  - Les symbolistes cherchent à combler les carences métaphysique d'un monde trop trivial qui afflige leurs esprits rêveurs et tourmentés
- Il s'oppose également à l'objectivité du Parnasse
- Le symbolisme renoue la quête d'absolu et le mal du siècle romantiques

2. Définition du symbolisme

2.4. Thèmes

- Mysticisme, religiosité, métaphysique
- Absence de repères spatiotemporels précis (intemporalité, invraisemblance)
- Recours à la mythologie
- Recours à la synesthésie
- Tendance à l'hermétisme (symboles à décoder : cf. oracles)

2.5. Principes esthétiques

Retour à la subjectivité

- Idées, émotions, nature, etc. n'intéressent pas par leur caractère objectif et général, mais par ce qu'elles ont de plus particulier à l'individu, par leur retentissement dans les profondeurs de son âme (≠ descriptif)
- L'objet n'est jamais considéré en tant qu'objet, mais en tant que signe perçu par un sujet
- Distancie du parnasse et du réalisme et renoue avec un certain romantisme

Suggestion

- « Les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes : ce sont des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des idées primordiales. » (Jean Moréas, *Le Figaro*, 1886.)
- Le monde est un symbole
  - Il faut dépasser ce qui se donne à voir (réalisme) pour accéder à ce qui se cache derrière

- Le poète est un voyant
  - Seul le poète sait déchiffrer les symboles, il est l'interprète de mondes inconnus, il voit ce que les autres ne peuvent pas voir
  - Rimbaud écrit les « lettres du voyant »
- Le poète est un sorcier ou un alchimiste
  - Il ne s'agit pas de décrire, comme le ferait la science, les réalistes ou les parnassiens, mais d'évoquer
  - L'art doit représenter des vérités absolues qui ne pourraient être décrites directement
  - Baudelaire parle dans *Fusées* d'« opérations magiques », de « sorcellerie évocatoire » alors que Rimbaud parle dans *Une Saison en Enfer* d'« alchimie du verbe »

Le Modèle de la musique

- La question du style est primordiale, la forme donnée à l'idée est priorisée plutôt que de la décrire précisément (antipode de la science, qui délaisse l'esthétique au bas de sa hiérarchie afin d'accorder la primauté à la clarté)
- La musicalité est à la base de la poésie symboliste
- Assouplissement de la rime, utilisation d'assonance et allitération, refus de l'alternance des rimes masculines/féminines, prédominance du vers impair, modification du rythme et de la place des coupes traditionnelles, invention du vers libre

2. Définition du symbolisme

2.6. Genre littéraire privilégié

La poésie étant le genre le plus évocatoire, le plus suggestif, le genre des images, il est naturellement le genre privilégié

2.7. Artistes

- Charles BAUDELAIRE
- Paul VERLAINE
- Arthur RIMBAUD
- Stéphane MALLARMÉ

3. Définition du décadentisme

3.1. Étymologie

Du latin *cadere* (« tomber »), le mouvement souligne la déchéance morale fin de siècle et la croyance pessimiste que la civilisation court à sa perte

3.2. Délimitation

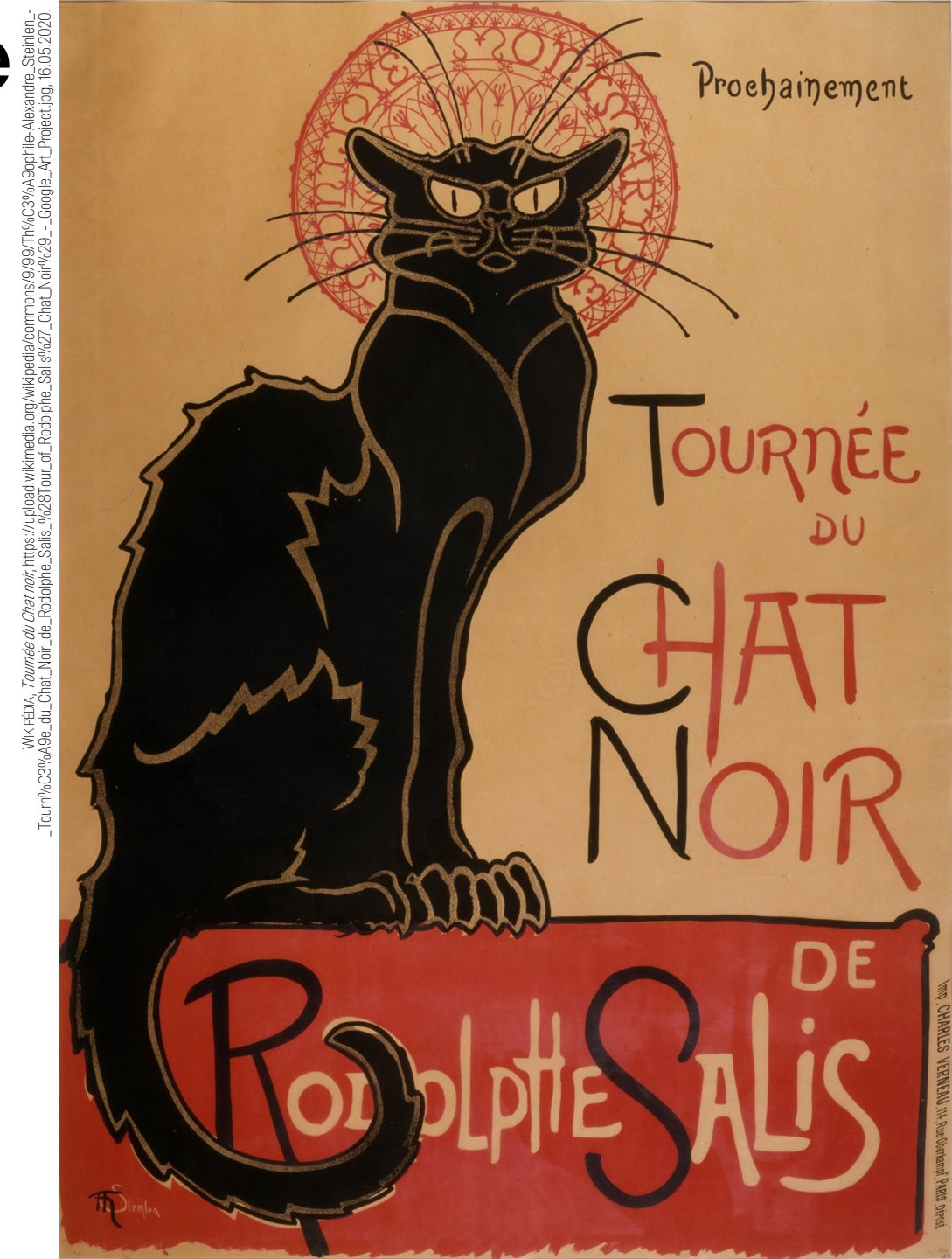
Mouvement littéraire et artistique apparu en France et en Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe

Dans son sonnet *Langueur* publié dans l'hebdomadaire parisien *Le Chat noir* le 26 mai 1883, Verlaine semble éprouver pour la décadence un invincible attrait

- Je suis l'Empire à la fin de la décadence,
Qui regarde passer les grands Barbares blancs
En composant des acrostiches indolents
D'un style d'or où la langueur du soleil danse.

Louis Vilette, dans une chronique de 1886 dans la revue *Le Dédacent*, affirmait:

- « L'avenir est au décadentisme.
Nés du surblaséisme d'une civilisation schopenhaueresque les Décadents ne sont pas une école littéraire. Leur mission n'est pas de fonder. Ils n'ont qu'à détruire, à tomber les vieilleries et préparer les éléments foetus de la grande littérature nationale du XXème siècle.
Labeur immense, tâche ingrate et irragoûtante. Songez donc. Humer le virus exotique du mélancolico-romantico-pessimo-naturalisme, absterger ses plaies suppruantes et infectes.
Faut avoir le cœur bien placé ! »

3. Définition du décadentisme

3.3. Contexte historique

Cf. symbolisme

Philosophique

- Inspiré du symbolisme français et des philosophies antipositivistes allemandes de Nietzsche et Schopenhauer
- Le sentiment qui domine à cette époque est celui d'être arrivé trop tard dans un monde trop vieux, sentiment que Bourget, dans *Essais de psychologie contemporaine* résume par un expression empreinte de désenchantement et de pessimisme comme une « mortelle fatigue de vivre », que les latins appelaient le *taedium vitae* (*dégout de l'existence*)

3.4. Thèmes

- Le mal du siècle et la solitude
  - Alors que l'écrivain romantique sait concilier vie intérieure et vie mondaine, l'écrivain décadent vit sa propre solitude sans communiquer et se réfugie dans une dimension esthétique et individualiste, presque contemplative de la vie
- L'anticonformisme et la critique de la mesquinerie bourgeoise
  - Les décadents s'opposent à la bourgeoisie et au peuple
  - Les romans décadents ne parlent pas de pauvres et des humbles (comme Victor Hugo dans *Les Misérables* ou Flaubert dans *Madame Bovary*), mais de l'individu d'exception, du dandy
  - Isolement hautain, contre le *vulgum pecus*

• L'esthétisme

- Les personnages sont des esthètes ou des dandy (nobles, riche d'esprit et d'argent, aristocrates), des excentriques qui exaltent vie, art et beauté. Ils veulent vivre la vie comme une œuvre d'art.
- « Que ces hommes se fassent nommer raffinés, incroyables, beaux, lions ou dandys, tous sont issus d'une même origine ; tous participent du même caractère d'opposition et de révolte ; tous sont des représentants de ce qu'il y a de meilleur dans l'orgueil humain, de ce besoin, trop rare chez ceux d'aujourd'hui, de combattre et de détruire la trivialité. De là naît, chez les dandys, cette attitude hautaine de caste provocante, même dans sa froideur. Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires où la démocratie n'est pas encore toute-puissante, où l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces époques quelques hommes déclassés, dégoutés, désœuvrés, mais tous riches de force native, peuvent concevoir le projet de fonder une espèce nouvelle d'aristocratie, d'autant plus difficile à rompre qu'elle sera basée sur les facultés les plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent conférer. Le dandysme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences.

(Charles BAUDELAIRE, « Chapitre IX : Le Dandy », in *Le Peintre de la vie moderne*, 1858.)

• Le poète maudit

- Seul et incompris, il est néanmoins supérieur aux bourgeois
- Au contraire des romantiques, ils s'opposent à la société et ils vivent dans leur monde d'hallucinations pour combattre la douleur et l'ennui
- Ils mènent une vie de bohème (cf. *Ma Bohème* de Rimbaud) et vagabonde sans travail
- Ils s'adonnent à l'alcoolisme, à la consommation de drogue et au dilettantisme
- Leur vie est consacrée à leur art

3. Définition du Parnasse

3.5. Principes esthétiques

Le goût pour l'étrange beauté

- Attirance pour l'horreur et le macabre

Le satanisme et la dérision

- Vision ironique de la société, dérision
- Gout pour la transgression et la provocation désespérée

Un style audacieux et raffiné

- Recherche de finesse, voire de sophistication

Le culte de l'instabilité et de la défiance à l'égard de la raison

- Le scepticisme à l'égard de la pensée positive conduit les symbolistes à tirer parti de tout ce qui se trouve en marge de la rationalité
- Présence du thème de l'hystérie qui révèle un certain goût pour la théâtralité du psychisme et pour l'extrapolation du subconscient

3.6. Genres littéraires privilégiés

Le genre privilégié est le genre narratif, autant le roman que la nouvelle des images, il est naturellement le genre privilégié

On parle généralement de décadentisme pour les œuvres en prose et de symbolisme pour les œuvres en poésie.

3.7. Artistes

- Auguste Stéphane DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM
- Joris-Karl HUYSMANS
- Jules Barbey D'AUREVILLY