

tions ■

E
air et le diable :
 re moi, tout
 aut, tout me tente,
 Chair, et l'Ange
 [révolté,
 l'effort, dont le
 [charme inventé
 eur, et m'ébranle,
 [et m'enchanté. »
*de quelques poèmes
 chrétiens*)

GNÉ

la France :
 ivez, félons,
 [ensanglanté
 ourrit et qui vous
 [a porté ;
 , sanglante
 [géniture,
 u sang pour votre
 [nourriture ! »
(Les Tragiques)

le Sodome... » :
 ur les bons et sur
 [les vicieux,
 échants et les bons
 [parmi eux.
 odome et
 morrhe brûlantes !
 int vos âmes
 [innocentes
 és ;... »
(Les Tragiques)

ner » :
 trop chanté, il faut
 [tourner les yeux
 dans le chemin des
 [cieux.
 nt régner ; de toute
 [prophétie
 à ce point
 [accomplie. »
(Les Tragiques)

■ Éditions et Études ■

AGRIPPA D'AUBIGNÉ : *Les Tragiques*, par A. Garnieret J. Platard, Paris, Didier, 1962.

AGRIPPA D'AUBIGNÉ : *Œuvres*, par H. Weber, J. Bailbé et M. Soulié, Paris, Gallimard « Pléiade ».

Études

Claude-Gilbert Dubois : *Le Baroque, profondeurs de l'apparence*, Paris, Larousse, 1973.

Gisèle Mathieu-Castellani : *Mythes de l'Éros baroque*, Paris, P.U.F., 1981.

Marcel Raymond : *Baroque et Renaissance poétique*, Paris, Corti, 1955.

Jean Rousset : *La Littérature de l'âge baroque en France*, Paris, Corti, 1954.

Henri Weber : *La création poétique au XVIe siècle en France*, Paris, Nizet, 1955.

Jacques Bailbé : *Agrippa d'Aubigné, poète des Tragiques*, Caen, P.U.Caen, 1968.

Franck Lestringant : *Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques*, Paris, P.U.F., 1981.

■
 XVIIe
 SIÈCLE
 ■

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET SOCIAUX	LITTÉRATURE	ARTS
1589-1610 Règne d'Henri IV. 1598 Édit de Nantes. 1610-1617 Régence de Marie de Médicis.	1598-1599 MALHERBE : <i>Consolation à M. du Pérrier.</i> 1607-1627 D'URFÉ : <i>L'Astrée.</i> 1608 SALES : <i>Introduction à la vie dévote.</i> 1608-1613 RÉGNIER : <i>Satires.</i> 1616 D'AUBIGNÉ : <i>Les Tragiques.</i> 1621-1624 VIAU : <i>Œuvres poétiques.</i> 1623 SOREL : <i>Francion.</i> 1623-1628 HARDY : <i>Théâtre.</i> 1623-1661 SAINT-AMANT : <i>Œuvres.</i> 1624 GUEZ DE BALZAC : <i>Lettres.</i> 1626 MAIRET : <i>Sylvie.</i> 1627 SOREL : <i>Le Berger extravagant.</i> 1631 LA MOTHE LE VAYER : <i>Quatre dialogues...</i> 1632-1646 MAYNARD : <i>Œuvres complètes.</i> 1634 MAIRET : <i>Sophonisbe.</i> 1637 DESCARTES : <i>Discours de la méthode.</i> CORNEILLE : <i>Le Cid.</i> CHAPELAIN : <i>Les sentiments de l'Académie sur Le Cid.</i> 1640 CORNEILLE : <i>Horace.</i> 1642 CORNEILLE : <i>Polyeucte.</i> 1643-1648 SCARRON : <i>Œuvres burlesques.</i> 1645 ROTROU : <i>Saint-Genest.</i> 1647 VAUGELAS : <i>Remarques sur la langue française.</i> 1648 SCARRON : <i>Virgile travesti.</i> 1649 MILLE DE SOUDÉRY : <i>Le Grand Cyrus.</i> 1653 VOITURE : <i>Œuvres.</i> CYRANO DE BERGERAC : <i>Les États et empires de la lune.</i> 1651-1657 SCARRON : <i>Le Roman comique.</i> 1652 CYRANO DE BERGERAC : <i>Les États et empires du soleil.</i> 1654-1660 MILLE DE SOUDÉRY : <i>Clélie.</i> 1656-1657 PASCAL : <i>Les Provinciales.</i> 1656-1670 CHAPELAIN : <i>La Pucelle.</i> 1656 TH. CORNEILLE : <i>Timocrate.</i> 1658 LA FONTAINE : <i>Adonis.</i> 1659 CORNEILLE : <i>Œdipe.</i> MOLIÈRE : <i>Les Précieuses ridicules.</i> 1660 LA FONTAINE : <i>Le Songe de Vaux.</i> 1662 BOSSUET : <i>Sur la mort.</i> MOLIÈRE : <i>L'École des femmes.</i>	1605 Aménagement de la place des Vosges à Paris. 1607 MONTEVERDI : <i>Orfeo.</i> 1611-1614 RUBENS : <i>Le Jugement dernier.</i> 1620 RUBENS : Galerie de Marie de Médicis. 1624 Louis XIII fait construire le premier Versailles. 1625 POUSSIN : <i>Massacre des Innocents.</i> 1626 LE BERNIN : Baldaquin de Saint-Pierre de Rome. 1630 CALLOT : <i>Les Misères de la guerre.</i> 1632 REMBRANDT : <i>La Leçon d'anatomie.</i> 1637 VAN DYCK : Portrait de Charles I ^{er} . 1640 LA TOUR : <i>Le Tricheur à l'as de carreau.</i> 1642 LE NAIN : <i>Famille de paysans.</i> 1644 VÉLASQUEZ : <i>Le Nain.</i> 1645 MANSART ET LEMERCIER : construction du Val de Grâce. 1656 VÉLASQUEZ : <i>Les Ménines.</i>
1617-1643 Règne de Louis XIII. 1618-1648 Guerre de Trente ans. 1624-1642 Richelieu ministre. 1635 Fondation de l'Académie française. 1642 Mort de Richelieu. 1643 Mort de Louis XIII. 1643-1661 Mazarin ministre. 1643-1661 Régence d'Anne d'Autriche. 1648 Traité de Westphalie (fin de la guerre de Trente ans). 1648-1652 La Fronde.		

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET SOCIAUX	LITTÉRATURE	ARTS
1661-1715 Règne de Louis XIV. 1662-1683 Colbert ministre. 1667 Guerre de Dévolution ; rattachement de la Flandre à la France. 1668 Paix d'Aix-La-Chapelle. 1672-1678 Guerre de Hollande. 1678 Paix de Nimègue (fin de la guerre de Hollande). 1682 La Cour s'installe à Versailles. 1683 Mort de Colbert. 1685 Révocation de l'Édit de Nantes. 1686 Guerre de la ligue d'Augsbourg. 1697 Comédiens Italiens chassés de Paris. 1701-1714 Guerre de Succession d'Espagne. 1713 Paix d'Utrecht (fin de la guerre de Succession). 1715 Mort de Louis XIV.	1664 LA ROCHEFOUCAULD : <i>Maximes.</i> MOLIÈRE : <i>Tartuffe.</i> 1665-1674 LA FONTAINE : <i>Contes.</i> 1665 MOLIÈRE : <i>Dom Juan.</i> 1666 FURETIÈRE : <i>Le Roman bourgeois.</i> MOLIÈRE : <i>Le Misanthrope.</i> BOILEAU : <i>Satires (I à VII).</i> 1667 RACINE : <i>Andromaque.</i> 1668 RACINE : <i>Les Plaideurs.</i> MOLIÈRE : <i>L'Avare.</i> BOILEAU : <i>Satires (VIII et IX).</i> LA FONTAINE : <i>Fables (I à VI).</i> 1669 GUILLERAGUES : <i>Lettres portugaises.</i> RACINE : <i>Britannicus.</i> 1670 PASCAL : <i>Pensées.</i> RACINE : <i>Bérénice.</i> CORNEILLE : <i>Tite et Bérénice.</i> Début des <i>Mémoires de RETZ.</i> 1672 RACINE : <i>Bajazet.</i> MOLIÈRE : <i>Les femmes savantes.</i> 1673 MOLIÈRE : <i>Le Malade imaginaire.</i> 1674 BOILEAU : <i>Art Poétique.</i> CORNEILLE : <i>Suréna.</i> 1674-1698 BOILEAU : <i>Épîtres.</i> 1674-1683 BOILEAU : <i>Le Lutrin.</i> 1676-1715 Querelle des Anciens et des Modernes. 1777 RACINE : <i>Phèdre.</i> 1678 LA FONTAINE : <i>Fables (VII à XI).</i> Mme DE LA FAYETTE : <i>La Princesse de Clèves.</i> 1680 RICHELET : <i>Dictionnaire.</i> 1681 BOSSUET : <i>Discours sur l'histoire universelle.</i> 1682 BAYLE : <i>Pensées diverses sur la comète.</i> LA FONTAINE : <i>Poème du Quinquina.</i> 1683 MALEBRANCHE : <i>Traité de morale ; Méditations chrétiennes et métaphysiques.</i> 1684 FURETIÈRE : <i>Dictionnaire.</i> 1685 QUINAULT ET LULLY : <i>Roland.</i> 1686 FONTENELLE : <i>Entretiens sur la pluralité des mondes.</i> 1687 FÉNELON : <i>Traité de l'éducation des filles.</i> LA FONTAINE : <i>Épître à Huet.</i> 1688 LA BRUYÈRE : <i>Les Caractères.</i> 1689 RACINE : <i>Esther.</i> 1691 RACINE : <i>Athalie.</i> 1693 LA FONTAINE : <i>Fables (XII).</i> 1694 Dictionnaire de l'Académie française. PERRAULT : <i>Contes.</i> 1696-1697 Mme DE SÉVIGNÉ : <i>Lettres.</i> 1697 BAYLE : <i>Dictionnaire.</i> 1698 MALEBRANCHE : <i>Traité de l'amour de Dieu.</i> 1699 FÉNELON : <i>Les Aventures de Télémaque.</i> 1701 BOILEAU : <i>Œuvres (édition dite « favorite »).</i>	1661 Début du remaniement du château de Versailles par LE VAU et LE NÔTRE. 1664 POUSSIN : <i>Les Quatre saisons.</i> 1665 LE BERNIN : <i>Buste de Louis XIV.</i> 1665 VERMEER : <i>La Dentellière.</i> 1666 CL. PERRAULT : construction de la colonnade du Louvre. 1670 VERMEER : <i>La Lettre d'amour.</i> 1673 Premier opéra de QUINAULT et LULLY. 1676 GIRARDON : Sculptures du château de Versailles. Hôtel des Invalides par BRIAUD. 1680 PURCELL : <i>Didon et Enée.</i> 1688 LE BRUN : <i>L'Adoration des bergers.</i> 1692 LE NAIN : <i>La Réunion de famille.</i> 1698 CHARPENTIER est nommé maître de la Sainte Chapelle. 1700 CORELLI : <i>Sonates.</i> 1709 VIVALDI : <i>Sonates.</i>

SCIENCES ET TECHNIQUES	TEXTES ÉTRANGERS
1604-1610 Les trois lois de KEPLER.	1601 SHAKESPEARE : <i>Hamlet</i> .
1609 La lunette de GALILÉE.	1605-1616 CERVANTES : <i>Don Quichotte</i> .
1628 HARVEY et la circulation sanguine.	1616 SHAKESPEARE : <i>Macbeth</i> .
1630 Le fusil à pierre.	1619 BOËME : <i>Des trois principes de l'essence divine</i> .
1640 La baïonnette.	1620 Écrits de BACON.
1644 Principes et loi de TORRICELLI.	1623 MARINO : <i>Adonis</i> .
1645 Recherches sur la mécanique de GALILÉE.	1640 JANSENIUS : <i>Augustinus</i> .
1663 Télescope de GRÉGORY.	1651 HOBBS : <i>Léviathan</i> .
1666 Fondation de l'Académie des sciences.	1667 MILTON : <i>Le Paradis perdu</i> .
1675 Théorie de la lumière et des couleurs de NEWTON.	1677 SPINOZA : <i>L'Éthique</i> .
1680 HUYGENS : <i>Traité de l'aimant</i> .	1689 LOCKE : <i>Lettre sur la tolérance</i> .
1684-1686 LEIBNIZ : principes du calcul différentiel et intégral.	1690 LOCKE : <i>Essai sur l'entendement humain</i> .
1687 Principes mathématiques de la philosophie naturelle de NEWTON.	1704 SWIFT : <i>Le Conte du tonneau</i> .
1707 PAPIN construit un bateau à vapeur.	1710 LEIBNIZ : <i>La Monadologie</i> .
1713 FAHRENHEIT et le thermomètre à mercure.	

Chatolements baroques

Chatoiements baroques

REPÈRES ET CHRONOLOGIE

L'héritage de la Renaissance et la quête de la modernité

Au seuil du XVIIe siècle, la poésie est encore largement inspirée par La Pléiade qu'avait brillamment illustrée Ronsard : une poésie qui s'abandonne aux fastes de l'**imaginaire** et de la **mythologie antique**. Les enthousiasmes de la Renaissance continuent à animer les cercles poétiques constitués autour du roi Henri IV ou de Marguerite de Valois. Les grands poètes de cette époque s'appellent encore d'Aubigné (qui meurt en 1630), Desportes (1546-1606) ou même Du Bartas (mort en 1590) qui connut une gloire européenne.

Avec la venue de Malherbe (1555-1628) la poésie se tourne vers une esthétique résolument moderne, qui annonce les exigences du classicisme (raison, clarté et naturel) ; mais le renouveau ne s'effectue pas du jour au lendemain. Pendant les premières décennies du siècle (au moins jusqu'à 1630), les **doctrines poétiques les plus variées** coexistent.

La notion de baroque

Pour définir les deux tendances de cette inspiration poétique, on a inventé au XXe siècle la notion de **baroque**, par opposition au **classicisme** ; le mot baroque désigne à l'origine une perle de forme irrégulière. L'histoire de l'art l'utilisait à propos de la peinture, de l'architecture et de la sculpture, pour caractériser une esthétique où dominent l'irrégularité, le mouvement, la métamorphose et les contrastes de formes ; cette esthétique repose sur l'**imagination**, elle utilise volontiers les discours figurés et codés (symboles, allégories, etc.). Par extension, la notion de baroque a semblé pouvoir être utilisée aussi pour définir une esthétique poétique, qui repose sur les mêmes effets et les mêmes procédés : antithèses, images, énigmes et métaphores.

Les poètes « baroques »

L'école « baroque » ne s'est pas constituée selon des règles et un corps de doctrine fixés par tel ou tel poète de l'époque. C'est la critique moderne qui a employé le mot « baroque » pour caractériser la diversité et la richesse d'une poésie qui se cherche et s'invente dans les années 1600-1630. Quatre poètes illustrent bien tout ce que peut recouvrir cette notion : **Mathurin Régnier** (1573-1613), qui s'est distingué dans le genre satirique, **Théophile de Viau** (1590-1626), qui a poursuivi, entre autres, la tradition de l'ode, **Malherbe**, le plus âgé de tous, mais aussi le plus « moderne », qui, sans ignorer les tentations du baroque dans sa jeunesse, en a ensuite tempéré les excès en formulant un ensemble de règles strictes qui posent les bases de la future esthétique « classique ». **Saint-Amant** (1594-1661) achèvera ce tour d'horizon ; en effet son premier recueil d'*Œuvres* (1629) marque un aboutissement de la poésie baroque, par la variété des tons et la diversité des genres qu'il pratique ; il annonce aussi la génération suivante, celle de la préciosité et de la galanterie (voir p. 270), dont il demeurera un des brillants représentants.

1. L'ART DE LA SATIRE : MATHURIN RÉGNIER (1573-1613)

L'AUTEUR

Chanoine et poète

Né à Chartres en 1573, Mathurin Régnier, tôt destiné à la carrière ecclésiastique, reçoit la tonsure dès l'âge de neuf ans (1582). Il accompagne le cardinal de Joyeuse à Rome en 1587 ; d'autres séjours en Italie achèveront de former son goût. Son oncle, le poète Desportes, qui avait favorisé son introduction auprès du cardinal, joua sans doute le même rôle auprès des milieux littéraires. C'est chez lui que Régnier rencontra Malherbe (1605), avec qui il se brouilla ; il faut dire que Malherbe avait annoté les poèmes de Desportes avec beaucoup de sévérité.

Après la mort de son oncle (1606), Régnier se consacre entièrement à la littérature. La première édition des *Satires* paraît en 1608 (*Satires I à X*) ; complétée en 1609 (*Satires I à XII*) et achevée en 1612. La mort brutale le surprendra le 16 octobre 1613, à la suite d'une opération chirurgicale. Une édition posthume offrira trois nouvelles *Satires* et quelques élégies (1613).

Mercurio e il carro del sole par Tintoretto (1696-1770). Milan, Palais Clerici.

Satires (1608-1613)

Les voyages en Italie ont sans doute donné à Régnier le goût de la satire, très en vogue alors, grâce au succès du poète italien Berni. La satire se caractérise par la liberté de ton, le réalisme des descriptions ; on se moque volontiers des conventions poétiques et du langage élevé que l'on prête traditionnellement aux Muses. Imprégné de culture latine, Régnier connaissait très bien la tradition antique de la satire, et particulièrement les poètes satiriques latins Horace et Juvénal.

Reprenant leurs procédés comiques, Régnier décrit le monde de son temps, critiquant les poètes (*Satire II*) et leur condition malheureuse (*Satire IV*), la vie de cour (*Satire III*), les excès de l'honneur (*Satire VI*) ou la fausse dévotion (*Satire XIII*) ; le portrait d'un importun (*Satire VIII*) ou le récit d'un souper ridicule (*Satire X*), même s'ils sont inspirés directement d'Horace, offrent des traits précis qui renvoient aux réalités du temps. L'Art d'aimer du poète latin Ovide inspire la *Satire VII* sur la passion amoureuse. La *Satire I* est adressée au roi, et Régnier y justifie sa vocation satirique, comme il le faisait déjà dans la *Satire XII* ; il défend encore son art d'écrire dans la *Satire XV* et il attaque violemment Malherbe dans la *Satire IX*.

■ Un fâcheux ■

RÉGNIER
Satires
(1608-1613)

Ce passage est situé au début de la Satire VIII (1608), où il est question d'un « fâcheux », c'est-à-dire d'un importun dont on voit ici la première apparition. Le poète fait ensuite la description des circonstances dans lesquelles il l'a rencontré pour la première fois.

J'oyais un de ces jours la messe à deux genoux,
Faisant mainte oraison¹, l'œil au Ciel, les mains jointes,
Le cœur ouvert aux pleurs et tout percé des pointes
Qu'un devot repentir élançait dedans moi,
5 Tremblant des peurs d'enfer et tout brûlant de foi,
Quand un jeune frisé, relevé² de moustache,
De galoche³, de botte et d'un ample panache,
Me vint prendre et me dit, pensant dire un bon mot :
« Pour un poète du temps, vous êtes trop devot. »
10 Moi, civil, je me lève et le bon jour lui donne
(Qu'heureux est le folâtre⁴, à la tête grisonne,
Qui brusquement eût dit avecq' une sambieu⁵ :
« Oui-bien pour vous, monsieur, qui ne croyez en Dieu ! »
Sotte discrétion ! Je voulus faire accroire
15 Qu'un poète n'est bizarre et fâcheux qu'après boire ;
Je baisse un peu la tête et, tout modestement,
Je lui fis à la mode un petit compliment ;
Luy comme bien apris, le même me sut rendre
Et cette courtoisie à si haut prix me vendre
20 Que j'aimerais bien mieux, chargé d'âge et d'ennuis,
Me voir à Rome pauvre, entre les mains des Juifs⁶.
Il me prit par la main, après mainte grimace,

1. Prière.

2. Orné.

3. Couverture du soulier pour le tenir à l'abri de l'eau et de la boue des rues.

4. Plaisantin, excentrique.

5. Abréviation du juron : « Sang de Dieu ! »

6. Ils étaient les seuls à pouvoir prêter à usure.

Changeant sur l'un des pieds à toute heure de place
Et, dansant tout ainsi qu'un barbe⁷ encastelé⁸,
25 Me dit en remâchant un propos avalé⁹ :
« Que vous êtes heureux, vous autres belles âmes,
Favoris d'Apollon, qui gouvernez les dames
Et par mille beaux vers les charmez tellement
Qu'il n'est point de beautés que pour vous seulement ;
30 Mais vous les méritez, vos vertus non communes
Vous font digne, monsieur, de ces bonnes fortunes. »
Glorieux de me voir si hautement loué,
Je devins aussi fier qu'un chat amadoué,
Et sentant au palais mon discours se confondre,
35 D'un ris de saint Medard¹⁰ il me fallut répondre ;
Il poursuit ; mais, ami, laissons le discourir,
Dire cent et cent fois : « il en faudroit mourir, »
Sa barbe pinçoter, cajoller¹¹ la science,
Relever ses cheveux, dire : « en ma conscience »,
40 Faire la belle main, mordre un bout de ses gants,
Rire hors de propos, montrer ses belles dents,
Se carrer sur un pied, faire arser¹² son espée
Et s'adoucir les yeux ainsi qu'une poupée¹³...

Mathurin RÉGNIER, *Satire VIII*, V, vers 4-46 (1608)

7. Cheval.

8. Qui boite.

9. Comme le bœuf qui rumine ce qu'il a déjà avalé.

10. Rire contraint.

11. Bavarder à tort et à travers sur un sujet.

12. Dresser.

13. Jolie femme.

■ LECTURE MÉTHODIQUE

L'art du portrait

1. Comment se présente le personnage ? Par quoi commence la description ?
2. Comment ses paroles sont-elles caractérisées ? Quels sont les rapports entre son discours et son aspect extérieur ?
3. Quels traits le poète importuné se donne-t-il pour mieux faire ressortir le personnage du « fâcheux » ? Quelle est son attitude ? En quoi contraste-t-elle avec celle du fâcheux ?

Le style

Montrez en quoi le lexique de Régnier est pittoresque et réaliste. Quels effets le poète en tire-t-il ?

■ AU-DELÀ DU TEXTE

Étude thématique

- En quoi un tel personnage annonce-t-il les « petits marquis » dont se moquera Molière ? Dans quelle pièce de Molière voit-on un ridicule de ce type ?

Emmanuel de Witte, *Intérieur d'église à Delft*, XVIIe siècle. Lille, Musée des Beaux-Arts.

Ce texte a pour arrière-plan la querelle qui opposa Régnier et Malherbe après 1605. Au-delà des conflits de personnes, ce qui était en cause, c'était la conception même de la poésie. Régnier se présente ici comme le défenseur de l'héritage poétique du siècle précédent, que Malherbe avait rejeté. Cette partie de la satire (vers 43-82) passe en revue les principaux défauts que Régnier trouve chez Malherbe et ses disciples. La suite défendra la poésie que Régnier fait sienne.

Il semble en leurs discours hautains et généreux,
Que le cheval volant¹ n'ait pissé que pour eux ;
Que Phoëbus² à leur ton accorde sa vielle³ ;
Que la mouche du Grec leurs lèvres emmielle⁴ ;
5 Qu'ils ont seuls ici-bas trouvé la pie au nid,
Et que des hauts esprits le leur est le zénit ;
Que seuls des grands secrets ils ont la connaissance ;
Et disent librement⁵ que leur expérience
A raffiné les vers fantastiques d'humeur,
10 Ainsi que les Gascons ont fait le point d'honneur ;
Qu'eux tous seuls du bien dire ont trouvé la méthode,
Et que rien n'est parfait s'il n'est fait à leur mode.
Cependant leur savoir ne s'étend seulement
Qu'à regratter⁶ un mot douteux au jugement,
15 Prendre garde qu'un *qui* ne heurte une diphtongue,
Épier si des vers la rime est brève ou longue,
Ou bien si la voyelle, à l'autre s'unissant,
Ne rend point à l'oreille un vers trop languissant,
Et laissent sur le vert⁷ le noble de l'ouvrage.
20 Nul aiguillon divin n'élève leur courage ;
Ils rampent bassement, faibles d'inventions,
Et n'osent, peu hardis, tenter les fictions,
Froids à l'imaginer : car s'ils font quelque chose,
C'est proser de la rime et rimer de la prose,
25 Que l'art lime et relime, et polit de façon
Qu'elle rend à l'oreille un agréable son ;
Et voyant qu'un beau feu leur cervelle n'embrase,
Ils attifent leurs mots, enjolivent leur phrase,
Affectent⁸ leur discours tout si relevé d'art,
30 Et peignent leurs défauts de couleur et de fard.
Aussi je les compare à ces femmes jolies
Qui par les affiquets⁹ se rendent embellies,
Qui, gentes en habits et sades¹⁰ en façons,
Parmi leur point coupé tendent leurs hameçons ;
35 Dont l'œil rit mollement avec que afféterie,
Et de qui le parler n'est rien que flatterie,
De rubans piolés¹¹ s'agencent proprement¹²,
Et toute leur beauté ne gît qu'en l'ornement ;
Leur visage reluit de cêruse et de peautre¹³ ;
40 Propres en leur coiffure, un poil ne passe l'autre.

Mathurin RÉGNIER, *Satire IX*, vers 43-82 (1608)

- 1. Pégase, cheval volant, symbolise l'inspiration poétique qu'il a fait naître en faisant jaillir la source Hippocrène d'un coup de sabot.
- 2. Apollon, dieu de la poésie.
- 3. Transposition comique pour la lyre qu'avait inventée Apollon.
- 4. On raconte que les abeilles avaient déposé leur miel sur les lèvres du poète grec Pindare quand il était enfant.
- 5. Avec franchise.
- 6. Raturer en grattant.
- 7. Inachevé.
- 8. Faire ressortir avec exagération.
- 9. Petits ornements.
- 10. Jolies.
- 11. De deux couleurs.
- 12. Élégamment.
- 13. Fard.

■ LECTURE MÉTHODIQUE

Le sens du texte

1. Qu'est-ce qui domine dans ce texte ? Quelle description précise du style poétique apparaît derrière l'exagération de la satire ?
2. Étudiez la comparaison entre la qualité du vrai style et la beauté d'une femme. Quel est le sens de la critique du fard et des ornements ?

Le style

1. Montrez comment Régnier utilise le lexique de l'artisanat.
2. Relevez les termes propres à la mythologie. En quoi incarnent-ils l'idéal poétique ?
3. Comment Régnier y glisse-t-il de l'ironie ?

Rubens et Isabelle Brant par Rubens, XVIIe siècle. Munich, Alte Pinakotek.

■ REGARD SUR LA SATIRE

■ SATIRE ET DÉMILLUSION

Dans l'apparition de la poésie baroque, qui se plaît à transfigurer le « réel », le goût de la **satire** a joué un rôle important : ce genre est habitué à grossir, à déformer le monde, par la **caricature** ; il est aussi capable d'en dévoiler les faux-semblants. L'être humain, à la fin du XVIe siècle, est un être déchiré par ses contradictions, perdu dans un univers en mutation et dont les repères traditionnels, légués par le Moyen Âge, ont disparu ; c'est ainsi que Montaigne l'a peint (voir p. 148). À l'automne de la Renaissance, la satire paraît apte à mettre en scène, non sans férocité, les ridicules et les insuffisances de l'homme « baroque ».

■ UNE ESTHÉTIQUE DE LA NÉGLIGENCE

Pour illustrer cette juste observation des mœurs, Régnier a recherché un style qui soit fidèle au **jaillissement de l'indignation ou de l'ironie**. Les principales attaques qu'il porte contre Malherbe (*Satire IX*) ont donné lieu à une véritable esthétique « de la négligence » : le style ne doit pas, selon lui, paraître affecté ou trop recherché, mais il doit conserver une certaine **liberté** (ce que Malherbe et ses disciples semblaient bannir). À ce titre, Régnier renoue avec la tradition humaniste, qui avait trouvé chez Horace le modèle d'un style libre et impromptu, comme celui d'une conversation à bâtons rompus. Cette exigence de **sincérité** dans le style sera reprise par les meilleurs héritiers de Régnier, notamment Nicolas Boileau (voir p. 376).

2. UNE VIE ENTRE LIBERTINAGE ET POÉSIE : THÉOPHILE DE VIAU (1590-1626)

L'AUTEUR

Théophile de Viau, appelé simplement Théophile au XVIIe siècle, est né d'une famille protestante de petite noblesse. Ayant rompu avec son père, il se fait comédien ambulant. Arrivé à Paris en 1615, il fréquente les milieux littéraires qu'il conquiert rapidement avec sa tragi-comédie *Pyrame et Thisbé*. Exilé en Languedoc en 1619 à cause de vers impies, il rentre en grâce auprès de la cour en 1620. Il est alors plus que jamais à la mode, et devient poète officiel du règne. Il fait paraître les *Œuvres du sieur Théophile* en 1621.

Malgré sa conversion au catholicisme (1622), Théophile conserve de farouches ennemis qui lui reprochent son libertinage ; ceux-ci sautent sur l'occasion lorsque paraît le *Parnasse satyrique* (1622), recueil de poésies licencieuses qui commence par un sonnet de Théophile. Le jésuite Garasse mène campagne contre lui et, malgré le succès de la *Seconde partie des Œuvres* (1623), le poète, qui s'est réfugié au château de Chantilly, est condamné à mort par contumace.

Arrêté, il restera en prison pendant deux ans, alors que la polémique autour de son cas fait rage à Paris. Condamné au bannissement à la suite d'un nouveau procès (1625), il se retire à Chantilly, très affaibli par les effroyables conditions de sa détention. Il revient mourir à Paris, le 25 septembre 1626.

Pyrame et Thisbé par Paganini Gregorio (1558-1605). Florence, Musée des Offices.

L'ŒUVRE - ÉTUDE

Œuvres poétiques du sieur Théophile (1621-1624)

Publiées en 1621, en 1623 et en 1624, elles sont remarquables par leur diversité. Ce recueil regroupe en effet des œuvres poétiques aussi bien que des œuvres en prose ou des tragédies. Théophile pratique avec bonheur l'ode, le sonnet, mais aussi l'épigramme ; outre le genre théâtral qui lui valut son premier grand succès (*Pyrame et Thisbé*, tragi-comédie jouée en 1621 et publiée à la fin de la *Seconde partie des Œuvres* en 1623), Théophile s'est aussi essayé au roman (*Fragment d'une Histoire comique*, 1623).

Son succès fut à la mesure de ses talents multiples : on appréciait sa modernité, sa liberté de ton et son souci constant de sincérité. Il fut réédité sans cesse pendant tout le siècle ; lorsqu'ils le redécouvrirent au XIXe siècle, les romantiques apprécieront justement cette franchise d'un lyrisme émouvant dont aucune règle ne semble contrarier le jaillissement.

La Solitude

Cette ode de Théophile est parue dans le recueil de 1621. Le poète y présente le paysage à sa compagne. Cette scène de la vie rurale n'est pas sans évoquer le traditionnel locus amoenus (lieu agréable) de la poésie bucolique latine.

Dans ce val solitaire et sombre,
Le cerf qui brame au bruit de l'eau,
Penchant ses yeux dans un ruisseau,
S'amuse à regarder son ombre.

5 De cette source une Naïade¹
Tous les soirs ouvre le portail²
De sa demeure de cristal,
Et nous chante une sérénade.

Les nymphes, que la chasse attire
10 À l'ombrage de ces forêts,
Cherchent les cabinets³ secrets
Loin de l'embûche⁴ du satyre.

Jadis, au pied de ce grand chêne,
Presque aussi vieux que le soleil,
15 Bacchus, l'Amour et le Sommeil
Firent la fosse de Silène⁵.

Un froid et ténébreux silence
Dort à l'ombre de ces ormeaux,
Et les vents battent les rameaux
20 D'une amoureuse violence.

L'esprit plus retenu s'engage
Au plaisir de ce doux séjour,
Où Philomèle⁶ nuit et jour
Renouvelle un piteux⁷ langage.

25 L'orfraie et le hibou s'y perchent ;
Ici vivent les loups-garous ;
Jamais la justice en courroux
Ici de criminels ne cherche.

Ici l'amour fait ses études ;
30 Vénus y dresse des autels,
Et les visites des mortels
Ne troublent point ces solitudes.

1. Nymphes des eaux.
2. Portail.
3. Pièce la plus retirée d'une maison.
4. Embuscade.
5. Vieux satyre qui accompagnait Bacchus.
6. Jeune amoureuse transformée en hirondelle.
7. Malheureux, déplorable.

POUR LE COMMENTAIRE COMPOSÉ

1. La description de la nature.

- Relevez les termes qui renvoient à la nature. En quoi cette nature est-elle très simplifiée ?
- Que symbolisent les animaux évoqués ?

2. La mythologie.

- Quels sont les personnages mythologiques cités dans ce texte ? En quoi incarnent-ils la nature ?
- Pourquoi cette nature « cultivée » vue au travers de

la mythologie renvoie-t-elle aux idéaux de la Renaissance ?

3. L'état d'âme du poète.

- Comment se dégage-t-il de cette description ?
- Pourquoi le poète est-il enthousiasmé par un tel paysage ?
- En quoi la présence de son regard transparait-elle dans les allusions mythologiques ?

■ Le monde renversé ■

THÉOPHILE
Œuvres poétiques
(1621)

Dénoté « Apocalypse en miniature », selon les termes d'un critique, ce bref poème, paru en 1621 dans les Œuvres de Théophile, est en effet la concentration de visions de mauvais augure. Il illustre à la perfection le thème baroque du « monde à l'envers ».

La traversée difficile par Magritte (1898-1967).
Collection particulière.

- Un corbeau devant moi croasse ;
Une ombre offusque¹ mes regards ;
Deux belettes et deux renards
Traversent l'endroit où je passe ;
5 Les pieds faillent à mon cheval,
Mon laquais tombe du haut mal² ;
J'entends craqueter le tonnerre ;
Un esprit se présente à moi ;
J'ois³ Charon⁴ qui m'appelle à soi,
10 Je vois le centre de la terre.
Ce ruisseau remonte en sa source ;
Un bœuf gravit sur un clocher ;
Le sang coule de ce rocher ;
Un aspic s'accouple⁵ d'une ourse ;
15 Sur le haut d'une vieille tour
Un serpent déchire un vautour ;
Le feu brûle dedans la glace,
Le soleil est devenu noir ;
Je vois la lune qui va choir ;
20 Cet arbre est sorti de sa place.

THÉOPHILE, Œuvres poétiques (1621)

1. Empêcher de voir nettement. 2. Épilepsie, dont les crises font tomber par terre. 3. J'entends. 4. Il conduit la barque qui mène aux Enfers. 5. S'accouple avec.

■ LECTURE MÉTHODIQUE

Le sens du poème

Comment se déploie la vision du poète ? En quoi est-elle étrange ? Comment le poète se présente ici ?

Le style

1. Comment est exposé le thème du monde renversé ? Qu'apporte-t-il ?
2. Quelles sont les figures de rhétorique qui le représentent ?
3. S'agit-il d'un rêve ?
4. Quels sont le mode et le temps des verbes ? Quel effet créent-ils ? Quel type d'action dénotent ces verbes ?

5. En quoi y a-t-il contraste avec les animaux mis en scène ?

■ AU-DELÀ DU TEXTE

Exposé

- Le rôle du bestiaire dans la littérature française. Est-il employé ici comme il le sera, par exemple, chez La Fontaine ?
  - Le « monde renversé ».
- Comparez la fonction du monde renversé dans Cyrano de Bergerac (voir p. 231) et l'usage qu'en fait le poète libre-penseur, Théophile de Viau.

3. LA RÉACTION CONTRE LE BAROQUE : FRANÇOIS DE MALHERBE (1555-1628)

L'AUTEUR

Un noble provincial

Né en 1555 aux environs de Caen, d'une famille de bonne noblesse, François de Malherbe fait ses études dans les universités protestantes de Bâle et Heidelberg. Ayant renoncé à la carrière de juriste à laquelle le destine son père, il entre en 1576 dans la maison du gouverneur de Provence, Henri d'Angoulême (fils naturel du roi Henri II). Il demeure à Aix, où il se marie et mène une vie obscure jusqu'à la mort de son protecteur, assassiné en 1586. Il se partage alors entre la Provence et la Normandie, et commence à se faire connaître grâce à ses poèmes.

Le poète de cour

Il se distingue notamment lors de la venue de Marie de Médicis (future épouse d'Henri IV) à Aix, en lui dédiant son *Ode à la Reine pour sa bienvenue en France* (1600). Une carrière de poète officiel s'ouvre alors à lui ; il est appelé à la cour en 1605, et pensionné par le roi Henri IV, à la suite de sa *Prière pour le Roi allant en Limousin*. Supplantant Desportes, dont il critique sévèrement les poésies, Malherbe se voit vite entouré par de nombreux jeunes disciples : il devient presque naturellement le chef d'une nouvelle école poétique. Même après la mort d'Henri IV (1610), sa gloire se poursuit sous le règne de Louis XIII. Ses derniers jours sont endeuillés par la mort de son fils Marc-Antoine lors d'un duel (1627). Malherbe meurt à Paris le 14 octobre 1628.

L'ŒUVRE - ÉTUDE

Œuvres (1630)

Malherbe a vécu longtemps. Il a été témoin de tous les bouleversements, tant littéraires que politiques, de la fin du xvie siècle au début du xviie. Sa poésie porte les traces de cette évolution : poésie amoureuse de ses débuts (« *Beauté, mon beau souci...* »), inspiration religieuse digne d'un Jean de Sponde (*Les Larmes de saint Pierre*), qui se poursuit tard dans sa vie (*Paraphrase du Psaume CXLV*), lyrisme sobre de la *Consolation à M. Du Périer*, lyrisme éclatant de la poésie officielle (*Prière pour le Roi...*). Son œuvre, regroupée pour la première fois après sa mort dans un recueil par Antoine Godeau (1630), est remarquable par sa densité : sa relative brièveté contraste en effet avec l'immense portée qu'elle a eue dans l'histoire de la poésie française.

Ce texte, écrit en 1627, est la paraphrase d'un psaume biblique (« Loue le Seigneur, mon âme... »), c'est-à-dire la traduction libre de vers sacrés. Le contenu du texte prend cependant un sens particulièrement aigu pour Malherbe, qui a vécu auprès des « rois » et des « maîtres de la terre », et en a peut-être éprouvé l'ingratitude à la fin de sa vie...

N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde :
Sa lumière est un verre, et sa faveur une onde
Que toujours quelque vent empêche de calmer.
Quittons ses vanités¹, lassons-nous de les suivre ;

5 C'est Dieu qui nous fait vivre,
C'est Dieu qu'il faut aimer.

En vain, pour satisfaire à nos lâches envies,
Nous passons près des rois tout le temps de nos vies
À souffrir² des mépris et ployer les genoux ;

10 Ce qu'ils peuvent n'est rien ; ils sont comme nous sommes,
Véritablement hommes,
Et meurent comme nous.

Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière
Que cette majesté si pompeuse³ et si fière

15 Dont l'éclat orgueilleux étonne⁴ l'univers ;
Et dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaines
Font encore les vaines⁵,
Ils sont mangés des vers.

Là se perdent ces noms de maîtres de la terre,
20 D'arbitres de la paix, de foudres de la guerre ;
Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteurs,
Et tombent avec eux d'une chute commune

Tous ceux que leur fortune⁶
Faisait leurs serviteurs.

- 1. Illusions.
- 2. Supporter.
- 3. Magnifique, éclatant.
- 4. Frappe de stupeur.
- 5. Orgueilleuses, vaniteuses.
- 6. Destinée.

MALHERBE, Œuvres (1630)

■ LECTURE MÉTHODIQUE

Sens et structure du poème

1. Comment s'inscrivent l'amertume et le regret dans le poème ?
2. À qui s'adresse le poète ?
3. Quel tableau fait-il des vanités humaines ?
4. Quelle est la progression marquée par le texte ?
5. Comment Malherbe brosse-t-il le tableau de la grandeur des rois ? Quelle est la leçon profonde de ce psaume ?

Le style

1. Relevez le lexique de la grandeur. Est-il sobre ou flamboyant ?
2. Étudiez la structure métrique des strophes : quel effet produit-elle ?

Vanité, École française du XVIIe siècle. Collection particulière.

Ce poème est une pièce de circonstance adressée à un gentilhomme d'Aix-en-Provence, Monsieur Du Périer, qui vient de perdre sa fille (1598). Malherbe reprend des stances qu'il a composées quelques années plus tôt pour une circonstance similaire. La consolation était un genre traditionnel de la philosophie stoïcienne ; Malherbe a su le métamorphoser en une poésie noble, au lyrisme sobre et rigoureux.

Dès les premiers vers (cités ici) apparaît cet admirable équilibre des formes qui caractérise sa poésie.

Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle,
Et les tristes discours¹

Que te met en l'esprit l'amitié² paternelle
L'augmenteront toujours ?

5 Le malheur de ta fille au tombeau descendue
Par un commun trépas,

Est-ce quelque dédale où ta raison perdue
Ne se retrouve pas ?

Je sais de quels appas³ son enfance était pleine ;
10 Et n'ai pas entrepris,

Injurieux ami⁴, de soulager ta peine
Avecque son mépris.

Mais elle était du monde où les plus belles choses
Ont le pire destin ;

15 Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.

Puis, quand ainsi serait que, selon ta prière,
Elle aurait obtenu

D'avoir en cheveux blancs terminé sa carrière⁵,
20 Qu'en fût-il advenu ?

Penses-tu que, plus vieille, en la maison céleste
Elle eût eu plus d'accueil ?

Ou qu'elle eût moins senti la poussière funeste⁶
Et les vers du cercueil ?

25 Non, non, mon Du Périer ; aussitôt que la Parque⁷
Ôte l'âme du corps,

L'âge s'évanouit au deçà de la barque⁸
Et ne suit point les morts.

Tithon⁹ n'a plus les ans qui le firent cigale,
30 Et Pluton¹⁰ aujourd'hui,

Sans regard du passé, les mérites égale
D'Archémore¹¹ et de lui.

Ne te lasse¹² donc plus d'inutiles complaintes¹³ ;
Mais songe à l'avenir,

35 Aime une ombre¹⁴ comme ombre, et de cendres¹⁵ éteintes
Éteins le souvenir.

MALHERBE, Œuvres (1630)

■ POUR LE COMMENTAIRE COMPOSÉ

Composez un commentaire autour des trois axes suivants :

1. L'évocation de l'enfance perdue.

2. Le thème de la mort inéluctable.

3. L'usage de la mythologie et son sens symbolique.

Écrite pour le roi Henri IV, qui s'apprêtait à partir en Limousin (1605), cette prière, au lyrisme éclatant, est imprégnée du souvenir des guerres de religion ; elle expose le rêve d'un roi qui aspire à la paix et à la concorde.

Conforme donc, Seigneur, ta grâce à nos pensées.
Ôte-nous ces objets¹, qui des choses passées
Ramènent à nos yeux le triste souvenir :
Et comme sa valeur, maîtresse de l'orage,
5 À nous donner la paix a montré son courage,
Fais luire sa prudence à nous l'entretenir.

Il n'a point son espoir au nombre des armées,
Étant bien assuré que ces vaines fumées²,
N'ajoutent que de l'ombre à nos obscurités.
10 L'aide qu'il veut avoir, c'est que tu le conseilles :
Si tu le fais, Seigneur, il fera des merveilles,
Et vaincra nos souhaits par nos prospérités.

Les fuites des méchants, tant soient-elles secrètes³,
Quand il les poursuivra n'auront point de cachettes :
15 Aux lieux les plus profonds ils seront éclairés⁴ :
Il verra sans effet leur honte se produire,
Et rendra les desseins qu'ils feront pour lui nuire,
Aussitôt confondus comme délibérés⁵.

La rigueur de ses lois, après tant de licence⁶,
20 Redonnera le cœur⁷ à la faible innocence,
Que dedans la misère on faisait envieillir⁸ :
À ceux qui l'oppressaient, il ôtera l'audace :
Et sans distinction de richesse, ou de race,
Tous de peur de la peine auront peur de faillir.

25 La terreur de son nom rendra vos villes fortes,
On n'en gardera plus ni les murs ni les portes,
Les veilles cesseront aux sommets de nos tours :
Le fer mieux employé cultivera la terre,
Et le peuple qui tremble aux frayeurs de la guerre,
30 Si ce n'est pour danser, n'aura plus de tambours.

Loin des mœurs de son siècle il bannira les vices,
L'oisive nonchalance, et les molles délices
Qui nous avaient portés jusqu'aux derniers hasards :
Les vertus reviendront de palmes couronnées,
35 Et ses justes faveurs aux mérites données
Feron resusciter l'excellence des arts.

La foi de ses aïeux, ton amour, et ta crainte,
Dont il porte dans l'âme une éternelle empreinte,
D'actes de piété ne pourront l'assouvir :
40 Il étendra ta gloire autant que sa puissance :
Et n'ayant rien si cher que ton obéissance,
Où tu le fais régner il te fera servir.

Tu nous rendras alors nos douces destinées :
Nous ne reverrons plus ces fâcheuses années,
45 Qui pour les plus heureux n'ont produit que des pleurs
Toute sorte de biens comblera nos familles,
La moisson de nos champs laissera les faucilles,
Et les fruits passeront⁹ la promesse des fleurs.

1. Choses que l'on a sous les yeux.

2. Choses sans valeur.

3. Aussi secrètes soient-elles.

4. Découverts.

5. Aussi vite confondus que décidés.

6. Liberté excessive.

7. Courage.

8. Vieillir.

9. Dépassent, surpassent.

■ POUR LE COMMENTAIRE COMPOSÉ

1. L'opposition entre le passé évoqué et l'avenir souhaité.

- Donnez d'abord un titre à chaque strophe.
- Étudiez les temps des verbes : quel sens donnent-ils au texte ?
- Quel vocabulaire caractérise le passé ? Qu'est-ce qui lui est opposé dans le futur ?

2. La description d'une vie pacifique.

- Quelles valeurs ressortent de ce texte ? Quels

termes dénotent la prospérité et le bonheur ? Pourquoi ?

- Expliquez le dernier vers : en quoi résume-t-il bien l'ensemble du passage ?

3. La prière.

• Le texte se partage entre l'apostrophe de Dieu et la narration des futurs bienfaits. Montrez comment le poète combine les deux.

- Quel rôle le poète attribue-t-il à Dieu ?

En quoi ce rôle est-il en étroit rapport avec le thème de la justice retrouvée (notamment aux strophes 3, 4 et 6) ?

REGARD SUR L'ART POÉTIQUE SELON MALHERBE

■ LE REFUS DE L'ESTHÉTIQUE BAROQUE

Régner et Théophile ont illustré ce que fut le **jaillissement poétique** des années 1600-1620 ; il était divers, riche, parfois inattendu. Face à la floraison du baroque est apparue à la même époque une réaction qui faisait figure de modernisme. Paradoxalement, elle est l'œuvre du plus ancien de ces poètes : François de Malherbe.

« **Enfin Malherbe vint...** » écrira Boileau dans son *Art poétique* (1674). Cet aveu témoigne de l'importance qu'il faut accorder à Malherbe, et qui lui fut reconnue dès le XVIIe siècle. Le poète n'a pourtant jamais composé un véritable « art poétique ». Les thèmes abordés par sa poésie sont les mêmes que l'on retrouve chez les autres poètes de son temps ; son originalité réside dans **une exigence formelle poussée à l'extrême**. Une exigence qu'il a imposée à l'écriture poétique.

■ LA PURETÉ DE LA LANGUE

Malherbe veut « dégasconner » le français. Contrairement aux poètes de La Pléiade, qui ont voulu enrichir la langue avec tous les mots possibles (voir p. 88), Malherbe veut la purifier : il veut un vocabulaire proche de l'usage courant, refuse tous les termes techniques ou d'origine provinciale, ainsi que les mots vieillissés (archaïsmes) ou les mots nouveaux (néologismes). Ce que le vocabulaire perd en diversité, il le gagne en **précision** et en **rigueur**.

■ LA RÉGULARITÉ DU VERS

Les hiatus et les enjambements sont proscrits, ainsi que les chevilles (terme de remplissage qui facilite la rime), trop faciles, ou les élisions. Le souci du poète est **la beauté sonore** (un beau vers doit se prononcer facilement), mais aussi **la clarté** de compréhension : des ponctuations fortes reviennent régulièrement, la phrase est admirablement équilibrée. Cela conduit naturellement Malherbe à donner des règles précises concernant les strophes, qui doivent avoir une unité de sens, marquer des pauses fortes (troisième vers pour le sizain, quatrième pour le huitain, quatrième et septième pour le dizain). L'alternance des rimes masculines et féminines, choisies avec soin, devient la règle. Enfin, l'alexandrin est coupé systématiquement par une césure à l'hémistiche*.

4. UN PRÉCURSEUR DES PRÉCIEUX : SAINT-AMANT (1594-1661)

L'AUTEUR

Antoine Girard, sieur de Saint-Amant, est né d'une famille protestante de Rouen en septembre 1594. Il fait de bonnes études classiques (chez les jésuites). Il voyage beaucoup, en Afrique et en Amérique, avant de se faire admettre dans les milieux littéraires parisiens, où il arrive au début des années 1620. Protégé par le duc de Retz, il séjourne souvent chez lui à Belle-Île, où il aurait composé son fameux poème sur *La Solitude*. Il fréquente aussi les milieux libertins à Paris, et comme Théophile, se convertit au catholicisme (1625), même s'il mène une vie assez libre. Dans l'entourage d'ambassadeurs, il séjourne à Rome (1633), à Londres (1644) ; il fera même partie de la suite de la reine de Pologne (1649-1650) et sera accueilli, avant son retour en France, par la cour de la reine Christine de Suède (1651). Il est enfin l'un des premiers membres de l'Académie française (en 1634). Il meurt à Paris en 1661.

L'ŒUVRE - ÉTUDE

Œuvres (1623-1661)

Dans son œuvre, à l'image de sa carrière mouvementée, Saint-Amant a pratiqué tous les genres, l'ode, le sonnet, l'épître, et même l'épopée (*Moyse sauvé*, 1653). Il est un des premiers à avoir introduit le genre burlesque en France, bien avant la mode des années 1650 (voir Scarron p. 235). Son grand modèle est le poète italien Marino (1569-1625) dont le poème héroïque, l'*Adone* (1623), avait rencontré un grand succès en France. Comme Régnier, il s'inspire aussi de la poésie italienne dans la tradition de Berni. Il compose des odes au melon, au cidre ou au fromage de Cantal, écrites d'une plume alerte. Sa poésie est à la fois celle de la joie de vivre, qui sait se réjouir des aspects réalistes de la vie quotidienne, et celle d'un lyrisme très recherché qui annonce déjà le raffinement de la préciosité.

■ La Solitude ■

Composée vers 1619, cette ode connut un grand succès. Elle représente bien le goût du temps, elle a été traduite en latin et souvent imitée. Les soixante-dix premiers vers nous offrent ici un aperçu de son style pittoresque et imagé.

Oh ! que j'aime la solitude !
Que ces lieux sacrés à la nuit,
Éloignés du monde et du bruit,
Plaisent à mon inquiétude !
5 Mon Dieu ! que mes yeux sont contents
De voir ces bois, qui se trouvent
À la nativité¹ du temps,
Et que tous les siècles révèrent,
Être encore aussi beaux et verts,
10 Qu'aux premiers jours de l'univers !

SAINT-AMANT
Œuvres
(1629)

Le rêve, par Henri Rousseau, 1910. New York, Musée d'Art Moderne.

Un gai zéphire² les caresse.
D'un mouvement doux et flatteur.
Rien que leur extrême hauteur
Ne fait remarquer leur vieillesse,
15 Jadis Pan³ et ses demi-dieux
Y vinrent chercher du refuge,
Quand Jupiter ouvrit les cieux
Pour nous envoyer le déluge,
Et, se sauvant sur leurs rameaux,
20 À peine virent-ils les eaux.
Que sur cette épine fleurie,
Dont le printemps est amoureux,
Philomèle⁴ au chant langoureux,
Entretient bien ma rêverie !
25 Que je prends de plaisir à voir
Ces monts pendants⁵ en précipices,
Qui, pour les coups du désespoir,
Sont aux malheureux si propices,
Quand la cruauté de leur sort
30 Les force à rechercher la mort.
Que je trouve doux le ravage
De ces fiers torrents vagabonds,
Qui se précipitent par bonds
Dans ce vallon vert et sauvage !
35 Puis, glissant sous les arbrisseaux,
Ainsi que des serpents sur l'herbe,
Se changent en plaisants ruisseaux,
Où quelque naïade⁶ superbe⁷
Règne, comme en son lit natal,
40 Dessus un trône de cristal !
Que j'aime ce marais paisible !

- 1. Naissance.
- 2. Vent doux et agréable.
- 3. Dieu des champs qui était accompagné par les Satyres.
- 4. Philomèle était une jeune femme amoureuse qui avait été transformée en hirondelle.
- 5. L'accord du participe se faisait au XVIIe siècle.
- 6. Divinité des rivières et des fontaines.
- 7. Fièrre, orgueilleuse.
- 8. Divinité de la nature.
- 9. Glaïeuls.
- 10. Chasseur de gibier.
- 11. Calme.

Il est tout bordé d'aliziers,
D'aulnes, de saules et d'osiers,
À qui le fer n'est point nuisible.
45 Les nymphes⁸, y cherchant le frais,
S'y viennent fournir de quenouilles,
De pipeaux, de joncs et de glais⁹ ;
Où l'on voit sauter les grenouilles,
Qui de frayeur s'y vont cacher
50 Sitôt qu'on veut s'en approcher.
Là, cent mille oiseaux aquatiques,
Vivent, sans craindre, en leur repos,
Le giboyeur¹⁰ fin et dispos,
Avec ses mortelles pratiques.
55 L'un, tout joyeux d'un si beau jour,
S'amuse à becqueter sa plume ;
L'autre alentit¹¹ le feu d'amour
Qui dans l'eau même se consume,
Et prennent tous innocemment
60 Leur plaisir en cet élément.
Jamais l'été ni la froidure
N'ont vu passer dessus cette eau
Nulle charrette ni bateau,
Depuis que l'un et l'autre dure ;
65 Jamais voyageur altéré
N'y fit servir sa main de tasse ;
Jamais chevreuil désespéré
N'y finit sa vie à la chasse ;
Et jamais le traître hameçon
70 N'en fit sortir aucun poisson.

SAINT-AMANT, *Œuvres* (1629)

■ POUR LE COMMENTAIRE COMPOSÉ

Inspirez-vous, pour la rédaction de ce commentaire composé, du plan sommaire qui suit et des questions qui l'accompagnent.

1. La prise de parole du poète.

- Sur quel ton s'exprime-t-il ? Justifiez l'emploi des exclamations.
- Quels verbes caractérisent ses réactions face à cette solitude ? Comment présente-t-il son état d'âme ? Est-il en accord avec la nature ?

2. Le sentiment de la nature.

- À quelle nature avons-nous affaire ?
- L'eau et les arbres : ce sont les éléments traditionnels de la poésie bucolique (le *locus amoenus*, lieu agréable) ; comment le poète les présente-t-il ici ?
- Le vocabulaire est-il précis ou demeure-t-il général ? Le poète fait-il preuve d'un don d'observation ?

3. Les souvenirs mythologiques.

- En quoi cette nature est-elle « culturelle » ? Quel est le filtre à travers lequel le poète la perçoit ?
  - Relevez les personnages mythologiques mentionnés ici : quelle est leur fonction ?
  - En quoi la mythologie enrichit-elle le « code » poétique ?
- Quel contraste provoque-t-elle avec les détails réels ?

Conclusion

Peut-on parler de réalisme de Saint-Amant ?
Quelle est la place de l'homme dans cette nature ?
En quoi constitue-t-il un danger pour la beauté et l'équilibre de ce lieu ?

■ AU-DELÀ DU TEXTE

Étude comparée

- Comparez cette « solitude » à celle de Théophile. Quelles sont les différences ?

■ « Le melon » ■

SAINT-AMANT
Œuvres
(1643)

Illustrant un autre aspect de l'inspiration de Saint-Amant, cette ode au « melon » est dans le goût du réalisme pittoresque, à la façon du poète italien Berni, très à la mode dans les premières décennies du XVIIe siècle. Comme un peintre devant une nature morte, le poète s'ingénie à rendre la plénitude de ce fruit, qui était très prisé à l'époque comme un mets riche et savoureux.

Quelle odeur sens-je en cette chambre ?
Quel doux parfum de musc et d'ambre¹
Me vient le cerveau réjouir
Et tout le cœur épanouir
5 Ha ! bon Dieu ! j'en tombe en extase :
Ces belles fleurs qui dans ce vase
Parent le haut de ce buffet
Feraient-elles bien cet effet ?
A-t-on brûlé de la pastille² ?
10 N'est-ce point ce vin qui pétille
Dans le cristal, que l'art humain
A fait pour couronner la main,
Et d'où sort, quand on le veut boire,
Un air³ de framboise à la gloire
15 Du bon terroir qui l'a porté
Pour notre excellente santé ?
Non, ce n'est rien d'entre ces choses,
Mon penser, que tu me proposes.
Qu'est-ce donc ? Je l'ai découvert

1. Expression toute faite pour désigner une odeur agréable.

2. Pâte odoriférante que l'on brûlait pour répandre une bonne odeur.

3. Parfum.

Nature morte avec fruits par Munari Cristoforo (1667-1720). Florence, Musée des Offices.

4. Verdure.

5. Agencement, composition.

6. Les dessins de l'écorce du melon sont comme les marques que les amoureux gravent sur l'écorce des arbres.

7. D'épargne, d'économie.

- 20 Dans ce panier rempli de vert⁴ :
C'est un melon où la nature,
Par une admirable structure⁵,
A voulu graver à l'entour
Mille plaisants chiffres d'amour⁶
25 Pour claire marque à tout le monde
Que d'une amitié sans seconde
Elle chérit ce doux manger
Et que, d'un souci ménager⁷,
Travaillant aux biens de la terre
30 Dans ce beau fruit seul elle enserre
Toutes les aimables vertus
Dont les autres sont revêtus.

SAINT-AMANT, Œuvres (1643)

■ LECTURE MÉTHODIQUE

Sens et mouvement du poème

1. Sur lequel des cinq sens insiste le poète au début ? Qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
2. Énumérez les sensations dans leur ordre d'apparition dans le texte.
3. Comment intituler les vers 1 à 20 ? Quel est le contenu des vers 21 à 32 ?
4. Y a-t-il contraste ou accord entre ces deux mouvements du texte ?

Le style

1. Le lexique est-il réaliste ou conventionnel ?

2. Faites la part des deux registres ; quel effet cela produit-il ?
3. Commentez les termes qui désignent les odeurs.
4. Quelle connotation introduit le mot « framboise » ? Quel est son rapport avec le melon ?
5. Quels sont les termes dont se sert le poète pour décrire les effets du fruit sur lui ? Vous semblent-ils justes ou emphatiques ? Pourquoi ?
6. Quel est le type de vers de ce poème ? Quel est l'effet qu'ils produisent ?
7. Étudiez le jeu des rimes ; de quel type sont-elles ? Quels mots mettent-elles en valeur ?

« J'ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux connu la nature avec cette différence que le premier, d'un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce qu'elle a de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple ; il en fait la peinture ou l'histoire. L'autre sans choix, sans exactitude, d'une plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, s'appesantit sur les détails ; il fait une anatomie ; tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la nature : il en fait le roman. »

LA BRUYÈRE *Caractères*, 1690

« On le reconnaît [Malherbe] à ces notes essentielles : stabilité, équilibre des masses immobiles, unité du point de vue et composition uniforme, primat de la construction, la poésie malherbienne prend le contrepied de quelques-uns des caractères importants du Baroque : instabilité, équilibre de mobilité, point de vue multiple sur une composition multiforme, éclatement ou effacement des structures. »

Jean ROUSSET, *La littérature de l'âge baroque*, Corti, 1953

GLOSSAIRE • CITATIONS • BIBLIOGRAPHIE

■ Mots-clés ■

Parnasse. Lieu où règne Apollon et où vivent les Muses. C'est la désignation traditionnelle de l'univers poétique. Sur le mont Hélicon, on trouve la source *Hippocrène*, symbole de l'inspiration ; elle avait été ouverte par *Pégase*, le cheval volant, qui symbolise l'envoi lyrique du poète inspiré :

« ... ces divins esprits, hautains et [relevés,
Qui des eaux d'Hélicon ont les sens [abreuvés »
(Régnier).

« Il semble, en leurs discours [hautains et généreux,
Que le cheval volant n'ait pissé que [pour eux,
Que Phœbus à leur ton accorde sa [vielle... »
(Régnier).

Muses. Au nombre de neuf, elles incarnent les divers genres poétiques (épopée, ode, tragédie, comédie, etc.) ; le poète est considéré comme le « nourrisson » des Muses.

Phébus. C'est un des surnoms d'Apollon, notamment utilisé lorsqu'il incarne le dieu de la poésie et des arts :

« Dans le temple de Delphes, où [Phœbus on révère,
Phœbus, roi des chansons et des [Muses le père... »
(Régnier).

■ Citations ■

RÉGNIER

• *La verve satirique :*

« Et puis, je ne saurais me forcer ni [me feindre ;
Trop libre en volonté, je ne me puis [contraindre. [...] »
« Suivant mon naturel, je hais tout [artifice ;
Je ne puis déguiser la vertu ni le [vice. »
(*Satire*, III)

THÉOPHILE

• *La liberté poétique :*

« Je veux faire des vers qui ne soient [pas contraints
Promener mon esprit par de petits [desseins,
Chercher des lieux secrets où rien ne [me déplaît,
Méditer à loisir, rêver tout à mon [aise,
Employer toute une heure à me mirer [dans l'eau,
Oùïr, comme en songeant, la course [d'un ruisseau,
Écrire dans les bois, m'interrompre, [me taire,
Composer un quatrain sans songer à [le faire. »
(« Élégie à une dame »)

MALHERBE

• *Orgueil du poète :*

« Les ouvrages communs vivent [quelques années,
Ce que Malherbe écrit dure [éternellement. »
(« Sonnet au roi »)

• *Éloge du roi et fécondité retrouvée :*

« La moisson de champ lassera les [faucilles
Et les fruits passeront la promesse [des fleurs. »
(« Prière pour le roi allant en Limousin »)

• *Images de la mort :*

« Que mon fils ait perdu sa dépouille [mortelle,
Ce fils qui fut si brave et que j'aimai [si fort,
Je ne l'impute point à l'injure du [sort,
Puisque finir à l'homme est chose [naturelle. »
(« Sonnet sur la mort du fils de l'auteur »)

■ Éditions et Études ■

RÉGNIER : *Œuvres*, Raibaud, 1982.

MALHERBE : *Poésies*, par A. Adam. « Poésie » Gallimard n° 165, 1982.

THÉOPHILE DE VIAU : *Œuvres poétiques*, par Saba, Classiques Garnier, 1990.

SAINT-AMANT : *Œuvres*, par Bailbé et Lagny, SIFM, 1967-1979, 5 vol.

Études

M. Allem, *Anthologie poétique française*, XVIIe siècle, t. 1, Garnier-Flammarion, n° 74, 1965.

J. Rousset, *La littérature de l'âge baroque en France*, Corti, 1953.

J.-P. Chauveau, *Anthologie de la poésie française du XVIIe siècle*, « Poésie » Gallimard n° 216, 1987.