

L'Esthétique de L'image poétique

جمالية الصورة الشعرية

المدرس المساعد

محمد حسن حسين

المدرس

علاء شطنان عايز

جامعة الكوفة - كلية الآداب

Abstrait

Cette étude intitulée « l'esthétique de l'image poétique » présentée par l'enseignant Ala Shatnan Al-Temimi et l'enseignant assistant Mohammad Hassan Hussain, traite l'image poétique et le rôle de l'imagination dans sa production . La poésie, en tant que liberté d'âme, nous ouvre un vaste horizon qui est celui de l'image poétique. Cette dernière est capable de nous dire et de dire le monde. Par ses multiples suggestions, par l'explosion de ses sens, elle peut enrichir notre expérience et notre vision du monde et de l'homme.. Ce qui est difficile à exprimer, ce qui est indicible prend sa profondeur, son expressivité et sa beauté avec l'image. L'image littéraire, en général, est une émanation de l'imagination, elle est l'imagination elle-même dans son activité absolue. C'est elle qui peut sonder ce qui existe au de-là des apparences, découvrir les mystères et transformer les données de la vie en sens symboliques et en images. Pour cela Bachelard considère l'imagination comme une force productrice des images qui se privilégient d'une épaisseur sémantique qui provoque l'imagination du destinataire et elle l'invite à être le partenaire du poète dans la production du texte poétique .

Abstract

This study titled The Aesthetic of the Poetic Image that is introduced by Lect.Dr. Ala Shatnan Altemimi and Asst. Lect. Mohammed Hassan Hussain, deals with the aesthetics of the poetic image and the role of imagination in producing it. Poetry as described of being the liberty of soul opens vast horizons of poetic image. It is worthy enough to express

L'Esthétique de L'image poétique..... (126)

the inner voice of man and the world. Its multi aspirations, and its blasting meanings can enrich our experiences and our vision toward the world and human being. What is difficult to express or what is inexpressible too can take its profundity and its beauty by the image. Generally, the literary image is the outcome of imagination, it is imagination by itself and its absolute vividness . Imagination is able to violate the world of existence and discover the secrets and transform the life's facts into symbolic images. Therefore, Bachelard considers imagination as a productive power of the image. Image by its nature has this semiotic density that stirs the imagination of the reader, inviting him to be the partner of the poet in producing the poetic text.

Introduction

La poésie, en tant que liberté d'âme, nous ouvre un vaste horizon qui est celui de l'image poétique. Laquelle est capable de nous dire et de dire le monde. Par ses multiples suggestions, par l'explosion de ses sens, elle peut enrichir notre expérience et notre vision du monde et de l'homme.. Ce qui est difficile à exprimer, ce qui est indicible, prend sa profondeur, son expressivité et sa beauté avec l'image. Un poème, sans images, ne peut être poétique. La rime et le rythme ne prennent pas la même importance que prend l'image. Le poème en prose en est un bon exemple. Il cède aux règles de la musicalité représentées par la versification et garde l'image comme caractéristique primordiale de la poéticité d'un poème. L'image poétique est le trait d'union de toutes les formes de la poésie.

La force mystérieuse et le charme esthétique résidant dans l'image affectent le destinataire et provoquent la curiosité des chercheurs et des critiques. C'est aussi la raison pour laquelle nous présentons cette recherche en espérant être une des études qui participent à enrichir ce sujet.

Qu'est-ce qu'une image poétique ?, quel est le rôle de l'imagination dans la production de l'image ? Comment l'image peut-elle être un nouveau langage ?. Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette recherche. Loin d'être exhaustif, ce travail constitue un effort modeste pour montrer et éclaircir certains éléments importants de l'image qui est considérée comme l'axe principale de la poéticité.

Pour une définition de l'image poétique

L'image, en poésie, selon Jean Burgos « est un produit de fabrication rhétorique à point venu pour illustrer ce qui a déjà été perçu ou pensé par ailleurs, ou Elle est un cas particulier de l'usage établi du signe

L'Esthétique de L'image poétique..... (127)

linguistique et de son fonctionnement utilitaire »¹. De plus, elle peut avoir un pouvoir sur le lecteur. Il est fort nécessaire de savoir que ce pouvoir, en effet, est l'essence même de l'acte poétique découlant dans le texte comme un créateur d'une réalité neuve. Elle est une figure qui se distingue des autres figures du langage. A ce propos, Heneri Morier, définit la figure de l'image comme :

« terme indiquant de manière imaginée l'essence, l'état, la manière d'être, le mouvement de l'objet ou de la disposition d'un ensemble d'objets ».²

L'image peut présenter au lecteur ce qu'il n'attendait pas, qui peut le fasciner, l'émerveiller. C'est par cette fascination que le texte poétique joue. Au moment où le lecteur s'occupe de lire le texte, l'image poétique le détourne pour contempler quelque chose ailleurs. C'est-à-dire qu'elle l'incite à rêver et à imaginer. Bien que le lecteur est ici, il se trouve là, dans l'espace où indique l'image. L'image peut être née d'une comparaison de deux objets qui se différencient, mais qui ont, en même temps, des éléments de convergence analogue que le lecteur peut ressentir. Alors, le pouvoir de l'image réside dans les liens de causalité sous-jacents entre deux objets d'ordre différents mais qui sont rapprochés par le poète.

Ainsi, l'image, dans le texte, prend-elle plusieurs sens, car le mot peut porter des significations multiples, et il accorde au texte une richesse qu'il n'avait pas d'abord :

« A la signification du mot-image, dans l'ordre du texte, vient se superposer une pluralité de sens, laissant émerger autour de lui une réalité qui sans lui ne serait jamais venue à l'existence, réalité qui procède du langage mais n'est peut-être pas que de langage, et dont la mise à jour se confond avec l'acte poétique, qu'il soit d'écriture ou de lecture ».³

Dans ce sens, l'image donne à voir une nouvelle chose, elle donne aussi à voir autrement. Elle ouvre une autre porte à la nouveauté constante, raison pour laquelle Bachelard prend l'image comme une donatrice d'être. Pour ce philosophe, l'image est le sujet du verbe « imaginer ». c'est elle qui nous incite à imaginer, c'est elle qui est à l'origine de la conscience. Elle est une chose active, dynamique et non pas immuable ou figée :

« dans sa nouveauté, dans son activité, l'image poétique a un être propre, un dynamisme propre ... Nous croyons trouver les vraies mesures de l'être d'une image poétique. Dans ce retentissement, l'image poétique

L'Esthétique de L'image poétique..... (128)

aura une sonorité d'être. Le poète parle au seuil de l'être. Il nous faudra donc pour déterminer l'être d'une image ». 4

Avec l'image poétique, nous entrons au champs de l'esthétique qui ne représente pas l'esthétique naturelle ou réelle, mais celle qui crée les objets et le monde. Car l'image provoque notre étonnement vis-à-vis

des objets qui existent dans la nature, ce qui nous permet de les regarder comme de nouvelles créatures. Elle n'est pas un calque de la vie, ni une copie de la réalité, mais elle incarne la possibilité de créer un autre monde, et une autre réalité, c'est-à-dire qu'elle fait élever la réalité au niveau de la création et au niveau du beau : « le beau commence là où finit le monde réel »5.

Dans un poème, ce qui compte ce n'est pas les choses telles qu'elles existent dans la réalité, mais telles qu'elles sont exprimées. A ce propos, le langage poétique constitue un élément essentiel dont l'importance est équivalente à celle de l'élément intellectuel et sentimental. Effectivement, l'image c'est elle qui affirme la réalisation de la poéticité, par exemple, la lune est poétique, quand on dit qu'elle est comme « une faucille d'or », mais elle est prosaïque si nous disons qu'elle est un « astre qui circule autour de la terre ».

Avec l'image, le poète peut donner des aperçus du temps, il peut suivre la vie d'une fleur en la peignant, par les mots, florissante, puis fanée. Mais il ne peut pas décrire en détail les étapes entre les deux cas, car la description est tout à fait loin de la poétique.

Le monde, en sa forme, en ses couleurs, en son cadre, est une matière, un tableau soumis au regard du poète, car ce monde est en quête d'un poète qui peut peindre, qui est capable d'illuminer les ténèbres, de faire rapprocher le lointain, et de découvrir le mystère. Alors, le poète doit être voyant pour sonder ce qui est caché et ce qui est mystérieux pour forger ce qui étonne. L'imagination joue un rôle principal dans ce domaine.

L'imagination et son rôle dans la production de l'image poétique

L'image littéraire, en général, est une émanation de l'imagination, elle est l'imagination elle-même dans son activité absolue, ou elle est, comme dit Bachelard : « l'imagination dans son extrême liberté »6. La poésie n'est qu'un jaillissement de l'imagination, elle donne un sens au monde par le fait qu'elle nous permet d'affranchir la réalité visuelle pour atteindre la vérité même si le poète est pris pour un rêveur : « le rêveur accorde un sens au monde »7. Pour ce rêveur, tout, dans la vie, a une valeur. Ce rêveur n'est, en effet, que le poète qui veut que l'imagination

L'Esthétique de L'image poétique..... (129)

soit un voyage. Ce dernier n'est pas une simple jouissance, le poète le fait en observant bien la réalité, puis, il s'en sépare pour y revenir à la fin. Ce voyage est appelé par Bachelard : « le voyage imaginaire »⁸. Le poète nous invite, par lequel, à entrer dans son monde imaginaire représenté par les images poétiques, compte tenu du fait que ces images sont les fruits de l'imagination.

A travers cette invitation au voyage imaginaire, ou bien au voyage de l'imagination créative, nous traverserons le parcours qui sépare l'imaginaire du réel. C'est-à-dire que nous pouvons comprendre le réel par l'imaginaire. Pour cela, l'image poétique n'est pas réelle, mais elle nous permet de comprendre le réel. C'est pourquoi l'image poétique est un sens très profond né de l'imagination qui est, selon Baudelaire, la reine des pouvoirs humains : « Toutes les facultés de l'âme humaine doivent être subordonnées à l'imagination qui les met en réquisition toutes à la fois »⁹. Elle produit l'image pour décrire un

monde que nous ne pouvons pas voir. L'image poétique est créée pour découvrir les forces latentes dans les choses : « elle est une chose imaginaire, irréelle qui nous permet de comprendre le réel »¹⁰. De là vient l'importance de la fonction de ce qui est irréel. L'irréel, incarnée par l'image est beaucoup plus importante que ce qui est réel, voire elle le précède, car il nous conduit à comprendre et dévoiler l'entité et le mystère du réel. L'imagination s'ouvre au monde, à l'homme, nous pouvons voir la vie par les yeux de l'imagination et ses images qui se considèrent comme une création et une nouvelle présence de la réalité.

Donc, l'image poétique n'est pas une simple reproduction de ce qui est réel. La première fonction de l'imagination c'est de créer les images qui dépassent la réalité. Elle invente ce qui surmonte les choses, elle donne la vie et la valeur aux choses. Le monde ne peut être considéré poétique que par l'image qui n'est pas une vue mais une vision.

Jean Jacques Rousseau accorde à l'imagination une importance très considérable pour être d'accord avec Bachelard. Il considère que ce n'est pas la raison qui distingue l'homme de l'animal, comme le dit Pascal, car les animaux ont leur raison et leur intelligent aussi. Mais c'est l'imagination qui est l'essence de cette distinction :

« Tout animal a des idées puisqu'il a des sens, il combine même ces idées jusqu'à un certain point, et l'homme ne diffère de la bête que de plus au moins. Quelques philosophes ont même avancé qu'il y a plus de différence de tel à tel homme que de tel homme à tel bête ; ce n'est donc

L'Esthétique de L'image poétique..... (130)

pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme que sa qualité d'agent libre ».11

L'imagination est le pouvoir le plus libre chez l'homme. Elle prend la réalité comme matière, mais elle ne se limite pas d'elle, car l'imagination transforme l'image matérielle en image pleine de sens humains. A ce propos, nous pouvons comprendre la relation entre la réalité matérielle et la réalité littéraire qui nous permet aussi de déterminer la relation entre la matière réelle et la matière imaginée. La réalité littéraire est sublime, et la conception poétique est suscitée par l'imagination :

« l'imagination est le sens merveilleux qui peut remplacer en nous tous les sens- et qui se trouve déjà entièrement en notre pouvoir. Si les sens externes semblent être sous la dépendance des lois mécaniques- l'imagination quant à elle n'est manifestement pas liée à la présence et au contact de stimuli externes. »12

C'est-à-dire que l'imagination c'est elle qui transforme cette foule des données de sens matériels en sens symboliques et en images.

Le langage et l'image poétique

Le langage joue un rôle très important dans la perception de l'image poétique. Puisque l'image est exprimée par des mots, donc le langage est le domaine de la poésie, en même temps, la poésie est le domaine du langage. Le langage poétique n'est pas un propre instrument de communication dans la poésie, il se distingue de celui de la vie quotidienne. Car le poète est un créateur des images. Ces derniers ont un écho onirique et musicale. Ce sont des mots ayant de nouveaux sens exprimant l'univers et les mystères du monde et de l'homme comme nous l'avons déjà dit. Le langage poétique aborde le subjectif et l'objectif tout à la fois. Il efface les frontières entre le monde extérieure et le monde intérieur. C'est pourquoi on prend les poèmes comme un type exprimant notre relation intime avec la nature et le monde. Ils représentent une des formes qui montrent notre ouverture au monde. A ce propos, Bachelard regarde l'homme comme « être entrouvert »13. nous pouvons comprendre, de par cette ouverture, que le poète découvre le sens de la vie et l'exprime au destinataire par son propre langage de manière qu'il recrée l'image de ce monde. Alors, l'image constitue un langage ou bien un nouveau langage. Autrement dit, la fonction de la poésie c'est de donner une nouvelle vie au langage par la création de l'image, pour cela Bachelard dit que « l'image littéraire est un explosif »14. c'est-à-dire que le langage littéraire, et le langage poétique en particulier, est une explosion de l'énergie créative et suggestive des mots.

L'Esthétique de L'image poétique..... (131)

Alors, l'image littéraire est capable de créer de nouveaux sens de façon qu'elle peut être considérée comme un nouveau-né dans le domaine du langage.

Tout, dans la vie peut être exprimé par les mots, l'expérience poétique n'est que celle du langage. Ce dernier, à son tour, est un élément profondément affecté par l'expérience poétique. L'imagination créative joue le plus grand rôle dans cette expérience. Il y a une relation étroite entre l'imagination et le langage poétique qui se diffère des autres langages par le fait qu'il a la capacité de relier le réel et l'imaginaire. Il exprime nos rêves, nos douleurs, nos espoirs e. Ce langage aide le lecteur à dévoiler l'inconnu et à voir l'invisible, par conséquent, l'expérience et la connaissance du destinataire seront enrichies, compte tenu du fait que chaque langage a un message donné.

Le langage poétique dit quelque chose, mais il suggère autre chose. La suggestion dans l'art et dans la littérature signifie qu'il y a un sens caché, le destinataire doit s'efforcer pour le comprendre : « un poème dit une chose et en signifie une autre »¹⁵. C'est-à-dire que le véritable poète, c'est celui qui n'exprime pas les choses d'une manière directe, mais qui les suggère. Le principe de la suggestion se porte sur le fait que le poète dit le moins pour signifier le plus. Le langage suggestif est très vague, très complexe car il est le fruit de l'imagination. L'image poétique est un langage suggestif qui contribue à l'élaboration d'une réalité autre que celle du langage ordinaire. Par ce privilège le fait poétique peut être mis en évidence. Le sens, le style , les sujets se transforment, mais l'image reste la force mystérieuse de la poéticité du texte car elle constitue la caractéristique primordiale du langage poétique . De là nous pouvons affirmer que le langage poétique ne peut pas être défini comme un instrument de communication et de compréhension directes entre destinataire et destinataire, car ce langage contient tant d'ambiguïté, de symboles, et de suggestions. Il ouvre la porte au lecteur pour entrer dans le monde de l'imagination qui est plus vaste et plus libre. Le texte poétique est un texte ouvert qui permet de plusieurs lectures et plusieurs interprétations, il est un texte multiculture. L'image poétique est un langage polyphonique. Ainsi, elle se privilège d'une épaisseur sémantique qui provoque l'imagination du destinataire et elle l'invite à être le partenaire du **poète dans la production du texte poétique** .

Notes

- 1- Jean Burgos, Pour une Poétique de L'Imaginaire, Editions du Seuil, Paris, 1982, P. 59.

L'Esthétique de L'image poétique..... (132)

- 2- Heneri Morier, Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, PUF, 2e Edition, Paris, 1975, P. 523.
- 3- Jean Burgos, Pour une Poétique de L'Imaginaire, op. cit, P. 10.
- 4- Gaston Bachelard, La Poétique de L'Espace, Presses Universitaires de France, Paris, 1961, P. 2.
- 5- Sacine Assaf, L'Image Poétique, La Maison Marron, Beyrouth, 1985, P.10.
- 6- Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries de la Volonté, Librairie José Corti, 1948, P. 321.
- 7- Gaston Bachelard, La Poétique de L'Espace, op.cit, P. 37.
- 8- Gaston Bachelard, L'Air et les Songes, Essai sur L'Imagination du Mouvement, Paris : Librairie José Corti, 1943, P. 10.
- 9- Charles Baudelaire, « Salon de 1859 » in Critique Artistique, Œuvres Complètes, , Texte établi et annoté par Y .- G . Le Dantec, Edition révisée, complétée et présentée par Claude Pichois, Gallimard, Paris, 1961, P.1044
- 10- Claude Jean Pariente, Le Vocabulaire de Bachelard, Paris, 2001 , P.52
- 11- Jean Jacques Rousseau, Discours sur L'origine de L'Inégalité, J. Bry Aîné , Paris, 1857, P. 245.
- 12- Novalis, Semences, Traduit de L'Allemand, Annoté et Précédé de Fragments et totalisé par Olivier Schefer, Editions Allia, Paris, 2004, P.248.
- 13- Gaston Bachelard, La Poétique de L'Espace, op.cit, P.200.
- 14- Gaston Bachelard, L'Air et les Songes, Essai sur L'Imagination du Mouvement, op. cit. P. 285.
- 15- Riffatterre, Cité dans la Poésie et l'Ecole, Ministère de la Jeunesse, de L'Education Nationale et de la Recherche, P. 7.

CONCLUSION

Après avoir terminé ce travail, nous pouvons constater que l'image poétique est l'essence de l'acte poétique. Elle donne à voir et même à vivre autrement, elle fascine et émerveille. C'est de cet émerveillement, et de cette fascination que le texte poétique affirme sa poéticité. Elle accorde au texte une richesse qu'il n'avait pas d'abord. L'image peut être née d'une comparaison de deux objets qui se différent, mais qui ont, en même temps, des éléments de convergence analogues que le lecteur peut ressentir. Le pouvoir de l'image réside dans le lien de causalité sous-jacents entre deux objets d'ordre différent mais qui sont rapprochés par le poète. L'image est un outil grâce auquel le poète peut exprimer ce qu'il

L'Esthétique de L'image poétique..... (133)

veut exprimer. Il crée l'image pour traduire au mieux une réalité préexistant à son texte.

L'image littéraire, en générale, est une émanation de l'imagination. Cette dernière donne un sens au monde par le fait qu'elle nous permet d'affranchir la réalité visuelle pour atteindre la vérité, car l'imagination nous fait entrer dans un monde que nous ne pouvons pas voir. Elle nous aide à découvrir les forces latentes dans les choses. La première fonction de l'imagination c'est de créer les images qui exprime l'indicible. L'imagination s'ouvre au monde, à l'homme. Nous pouvons voir la vie avec les yeux de l'imagination qui est une force créatrice et productrice des images. Ces dernières constituent un nouveau langage. Ce langage a une énergie créative et suggestive. Il est capable de créer de nouveaux sens de façon qu'il peut être considéré comme un nouveau-né linguistique. Il contribue à l'élaboration d'une réalité autre que celle du langage ordinaire, car le langage poétique n'est pas un instrument de

communication simple et directe entre destinataire et destinataire compte tenu que ce langage contient le symbole, la suggestion et l'ambiguïté. L'image poétique se privilège d'une épaisseur sémantique qui provoque l'imagination du destinataire et le conduit à être le partenaire du poète dans la production du texte poétique .

BIBLIOGRAPHIE

- 1- Bachelard, Gaston, L'Air et les Songes, Essai sur L'Imagination du Mouvement, Paris : Librairie José Corti, 1943.
- 2- Bachelard, Gaston, La Poétique de L'Espace, Presses Universitaires de France, Paris, 1961.
- 3- Bachelard, Gaston, La Terre et les Rêveries de la Volonté, Librairie José Corti, 1948.
- 4-Baudelaire, Charles, « Salon de 1859 » in Critique Artistique, Œuvres Complètes, , Texte établi et annoté par Y.- G. Le Dantec, Edition révisée, complétée et présentée par Claude Pichois, Gallimard, Paris, 1961.
- 5- Burgos, Jean, Pour une Poétique de L'Imaginaire, Editions du Seuil, Paris, 1982.
- 6-Morier, Heneri, Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, PUF, 2e Edition, Paris, 1975.
- 7-Novalis, Semences, Traduit de L'Allemand, Annoté et Précédé de Fragments et totalisé par Olivier Schefer, Editions Allia, Paris, 2004.
- 8-Pariente, Claude Jean, Le Vocabulaire de Bachelard, Paris, 2001.
- 9-Riffatterre, Cité dans la Poésie et l'Ecole, Ministère de la Jeunesse, de L'Education Nationale et de la Recherche.

L'Esthétique de L'image poétique..... (134)

10-Rousseau, Jean Jacques, Discours sur L'origine de L'Inégalité, J. Bry Aîné ,
Paris, 1857.

Les Sources Arabes

1- Assaf, Sacine, L'Image Poétique, La Maison Marron, Beyrouth, 1985.