Arthur Rimbaud, Cahier de Douai

Parcours : Émancipations créatrices

Biographie

• Nom: Arthur Rimbaud

Naissance: 20 octobre 1854 à Charleville, France
Décès: 10 novembre 1891 à Marseille, France

• **Profession** : Poète

• Mouvement littéraire : Symbolisme, précurseur du surréalisme

• **Œuvres majeures**: "Cahier de Douai" (1870), "Une Saison en Enfer" (1873), "Les Illuminations" (1873-1875)

• **Contexte** : Rimbaud est un enfant prodige de la poésie, ayant écrit la majorité de son œuvre entre 15 et 20 ans. Il est connu pour sa révolte contre les conventions sociales, sa vie de bohème et son abandon précoce de la poésie pour une vie d'aventurier et de commerçant en Afrique.

Contexte de l'époque

Le "Cahier de Douai" (ou "Recueil Demeny") a été écrit en 1870, alors que Rimbaud n'a que 16 ans. Cette période est marquée par la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris, deux événements qui influencent profondément le jeune poète. Rimbaud, en rupture avec sa famille et son milieu bourgeois, fugue à plusieurs reprises et découvre la vie de vagabond et d'artiste libre.

Le XIXe siècle est une époque de bouleversements politiques et sociaux, où la jeunesse, notamment les artistes, cherche à s'émanciper des carcans traditionnels. Rimbaud incarne cette révolte et cette quête de liberté, tant dans sa vie que dans son œuvre. Le "Cahier de Douai" reflète cette soif d'indépendance, de création et de rupture avec les normes poétiques et sociales de l'époque.

Thème principal du livre

Le thème principal du "Cahier de Douai" est **l'émancipation créatrice**, c'est-à-dire la libération de l'individu et de l'artiste par la poésie, la révolte et l'imagination. Rimbaud y explore plusieurs formes d'émancipation :

- **L'émancipation personnelle** : Le jeune poète s'affranchit de l'autorité familiale, sociale et religieuse, cherchant à vivre selon ses propres règles.
- **L'émancipation poétique** : Rimbaud rompt avec les formes traditionnelles de la poésie (comme le sonnet classique) et invente un langage nouveau, plus libre et plus audacieux.

- **L'émancipation politique et sociale** : Plusieurs poèmes dénoncent l'hypocrisie bourgeoise, la guerre et l'oppression, tout en célébrant la liberté et la révolte.
- L'émancipation par l'amour et la nature : Rimbaud chante les premiers émois amoureux, la sensualité et la communion avec la nature, comme des moyens de s'échapper des contraintes de la société.

Résumé de l'œuvre

Le "Cahier de Douai" est un recueil de **22 poèmes écrits** par Rimbaud entre mars et octobre 1870. Ces poèmes, souvent intimes et lyriques, reflètent les expériences, les rêves et les révoltes d'un adolescent en quête de liberté. Parmi les poèmes les plus célèbres, on trouve "Première soirée", "Sensation", "Ma Bohème (Fantaisie)", "Le Dormeur du val" et "Rages de Césars".

Ces textes mêlent des thèmes variés : l'éveil amoureux, la nature, la liberté, la révolte contre l'ordre établi, et une critique acerbe de la société bourgeoise et de la guerre. Rimbaud y exprime son désir d'évasion, son refus des conventions et son aspiration à une vie d'artiste vagabond, libre de toute contrainte.

Citations Importantes et leurs Explications

- 1. "J'irai loin, bien loin, comme un bohémien, / Par la Nature, heureux comme avec une femme." ("Sensation")
 - **Explication**: Rimbaud exprime ici son désir de liberté absolue, de communion avec la nature et de rejet des conventions sociales. La nature devient une compagne, une source de bonheur et d'évasion.
- 2. "Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ; / Mon paletot aussi devenait idéal ; / J'allais sous le ciel, Muse! et j'étais ton féal ; / Oh! là! là! que d'amours splendides j'ai rêvées!" ("Ma Bohème (Fantaisie)")
 - **Explication**: Ce poème célèbre la vie de bohème, la pauvreté assumée et la liberté créatrice. Rimbaud se présente comme un poète vagabond, fidèle à sa muse (la poésie), et rêve d'amours et d'aventures.
- 3. "Les doigts dans le nez et les pouces aux oreilles, / On allumait les chandelles de mille couleurs ; / Les sauteuses, en rond, faisaient valser leurs mollets." ("L'Éclatante Victoire de Sarrebrück")
 - **Explication**: Rimbaud utilise ici l'ironie et un ton enfantin pour dénoncer la guerre et l'hypocrisie des célébrations militaires, montrant son rejet des valeurs bourgeoises et patriotiques.
- 4. "Le Dormeur du val"
 - **Explication**: Ce poème, qui décrit un soldat endormi dans une vallée, révèle à la fin que le soldat est mort. Rimbaud dénonce ainsi l'horreur de la guerre et l'absurdité des conflits, tout en utilisant une forme poétique traditionnelle pour mieux en subvertir le sens.

Parcours: "Émancipations créatrices"

Ce parcours explore comment Rimbaud, à travers ses poèmes, s'émancipe des contraintes familiales, sociales, politiques et poétiques. Le "Cahier de Douai" est une œuvre de jeunesse, mais déjà marquée par une volonté de rupture et d'innovation. Rimbaud y invente une nouvelle manière d'écrire, de vivre et de penser, faisant de la poésie un outil de libération et de révolte.

Le parcours invite à réfléchir sur les différentes formes d'émancipation :

- **L'émancipation par la poésie** : Rimbaud brise les règles du sonnet et invente un langage poétique nouveau.
- L'émancipation par la révolte : Il rejette l'autorité familiale, sociale et religieuse.
- L'émancipation par la nature et l'amour : La nature et les sentiments deviennent des refuges et des sources d'inspiration.
- **L'émancipation par la vie de bohème** : Rimbaud choisit la pauvreté et la liberté plutôt que la sécurité et les conventions.