

CHAPTER 15

BAUDELAIRE ET PARIS « L'ENCRE DE LA MÉLANCOLIE »

BAUDELAIRE AND PARIS “THE INK OF THE MELANCHOLY”

Albert LÉVY¹

¹Architecte urbaniste chercheur associé laboratoire UMR LAVUE 7218 CNRS
Université Paris Ouest Nanterre, France
e-mail: alblevy@club-internet.fr

DOI: 10.26650/B/AA04.2021.001-3.15

RÉSUMÉ

Je propose, dans cette étude, d'examiner le rôle, chez Baudelaire, d'une passion triste, la mélancolie, et son impact sur sa « lecture » de Paris, traduite dans son œuvre poétique. Après avoir défini la mélancolie à partir de Freud, ses causes, ses symptômes, je montrerai dans un premier temps comment l'état pathémique de Baudelaire a été affecté par son enfance et sa vie. Je chercherai, dans un second temps, à appréhender son impact sur sa « lecture » particulière de Paris, modalisée par son état passionnel et exprimé dans sa poésie. J'adopte une approche *psychosémiotique* qui prend en compte les déterminants biographiques de l'auteur/lecteur pour l'analyse de sa « lecture » du texte-ville, à partir d'un corpus de quatre poèmes : « *Au lecteur* », à qui il demande d'avoir la même « lecture » que lui de Paris, ville du spleen et de l'ennui ; « *Le Cygne* » avec la disparition du vieux Paris, allégorie de la perte inconsolable, qui est associée à d'autres figures allégoriques de la perte et du deuil impossible ; « *Epilogue* », ville à la fois répulsive et attractive, Paris provoque haine et amour ; « *Ebauche d'un épilogue* », dans ce poème inachevé, Paris est perçu comme une ville de boue..., que le poète a pour devoir de transformer en or. Baudelaire explique ici le travail poétique en illustrant, d'une certaine manière, la métaphore de « *l'encre de la mélancolie* » de Jean Starobinsky. Quatre poèmes, quatre « lectures » de Paris traversées par la même isotopie sémantique, le *spleen*, qui subsume son œuvre.

Mots-clés: Baudelaire, mélancolie, lecture, passion, psychosémiotique

ABSTRACT

I propose, in this study, to examine the role, in Baudelaire, of a sad passion, the melancholy, and its impact on his “reading” of Paris, translated in his poetic work. After having defined the melancholy

starting from Freud, its causes, its symptoms, I shall show initially how the pathemic state of Baudelaire was affected by his childhood and his life. I shall seek, in the second time, to apprehend its impact on his particular “reading” of Paris, modalized by his passionate state and expressed in his poetry. I adopt a *psycho-semiotics* approach which takes into account the biographical determinants of the author/reader for the analysis of his “reading” of the “text-city”, from a corpus of four poems: “*Au Lecteur*”, to whom he asks to have the same “reading” as himself of Paris, city of the spleen and the boredom ; “*Le Cygne*” with the disappearance of the old city of Paris, allegory of the inconsolable loss, which is associated with other allegorical figures of the loss and impossible mourning ; “*Épilogue*”, city at the same time repulsive and attractive, Paris causes hatred and love ; “*Ebauche d’un épilogue*”, in this unfinished poem, Paris is perceived like a town of mud..., that the poet has to transform into gold. Baudelaire explains here the poetic work by illustrating, in a certain manner, the Jean Starobinsky’s metaphor of “*the ink of the melancholy*”. Four poems, four “readings” of Paris crossed by same semantic isotopy, the *spleen*, which subsumes all his work.

Keywords: Baudelaire, melancholy, reading, passion, psycho-semiotics

EXTENDED ABSTRACT

Contrary to the classical structural approach of poetic semiotics that excludes biography, the author’s life, his opinion on his life and his work, to grasp its immanent meaning, we integrate these biographical and subjective data as elements of analysis, as conditions of understanding his “reading” of the text-city reported in his poetry. This approach, called psychosemiotic, refers to recent developments in semiotic theory that integrates the inner life of the enunciator subject, the passionate roles that specify it and which intervene in the production of its statements. “Reading” also means here “the way in which every living being, inscribed in an environment, ‘feels’ itself and reacts to its environment, a living being being considered ‘a system of attractions and repulsions’”.

In our approach, we examine the role and impact of a passionate state, the melancholy, constitutive of Baudelaire’s character and psychology, on his “reading” of the text-city and reported in his poetry. After defining melancholy, its origin, its characteristics, referring to what psychoanalysis says, shown how Baudelaire was affected by it by his life, we seek to see how his “reading” of Paris was modulated by this sad passion, how it enrolled in it, through the analysis of four poems that account for it, in part, from his singular view of the city.

Baudelaire’s melancholy state, which conditions and filters his “reading” of Paris, is symbolized by the use he makes word “spleen” which runs through all his poetry and which, for him, characterizes Paris as its main effect of meaning. Not chosen at random, this word, which means “spleen” in English (in Hippocrates’ “four moods” theory, the spleen produces

the black bile responsible for melancholy), means boredom of all things, deep sadness, disgust of life. The word often comes up in *Les Fleurs du Mal* as a general chapter title (Spleen and Ideal), as the title of four poems and above all as the title of his second book, *Le Spleen de Paris*.

The four readings of Paris through the four poems form the body of our analysis. The first (To the Reader), placed at the head and opening of the Flowers of Evil, offers the enunciator a key to reading the book and a point of view to guide him also in his perception of Paris as the city of the spleen: in this poem, the spleen is defined by boredom, the worst sad passions, a global dysphorical meaning that emerges from the city. In the second poem (The Swan), it is a reading of Paris in transformation that loses its old form. A loss felt and experienced by Baudelaire who sees, with pain, disappear his hometown, leading him to make a series of analogies with other figures of painful losses that he relates to his own situation, the inconsolable personal losses he suffered in his childhood, at the origin of his melancholy. In the third poem (Epilogue), it is a hateful Paris that he describes, but which exerts on him an irresistible seduction, an “infamous capital” to which he finally makes a declaration of love. Baudelaire reveals here his ambivalence and his heartbreak for Paris, a reflection of his internal heartbreak. In the fourth unfinished poem (Ebauche of an epilogue), Paris is again seen as a city of “mud”, which gave it all its “mud”, but which he knew, like a “chemist”, to transmute into “gold” in poetry..., to show the poetry of Paris: it is, he says, his “duty” as a poet.

The melancholy as “ink” to write, the “mud” of the city as a material to be transmuted, the consideration of biographical determinants made it possible to grasp Baudelaire’s particular relationships in Paris and their translations into his poetry. We have seen where Baudelaire’s melancholy came from - his unhappy childhood and his difficult life - and how his pathetic state, by orienting his gaze, was part of his work by giving it its semantic singularity: finally, like any work of art, the poetic work is always, in a certain way, to varying degrees, more or less intentionally autobiographical.

C'est pourquoi je dirais que le plus important n'est pas tant de multiplier les enquêtes ou les études fonctionnelles de la ville que de multiplier les lectures de la ville, dont malheureusement jusqu'à présent seuls les écrivains nous en donné quelques exemples.

(Roland Barthes, 1967)

Introduction

Je propose d'étudier une « lecture » de Paris par un poète parisien, Charles Baudelaire (1821-1867), à travers l'analyse de quelques poèmes, choisis dans son œuvre (*Les Fleurs du Mal*, 1857 ; *Le Spleen de Paris*, 1869), où cette « lecture » de la ville peut être appréhendée et déchiffrée. Parler de « lecture » de la ville implique que l'espace urbain se présente comme un texte-ville, un texte à lire et à interpréter : la « lecture » étant un acte de langage, un acte signifiant producteur de sens, l'objet de cette courte étude sera ici d'interroger les déterminants biographiques constitutifs de la compétence sémiotique du poète, de sa subjectivité, ses relations au texte-ville, qui orientent sa « lecture ».

Il ne s'agit pas d'une démarche de sémiotique poétique¹, à proprement dit, mais d'une analyse d'une « lecture » de Paris par un poète (Guyaux, 2017), à une époque donnée (le Paris de la Monarchie de Juillet transformée sous le Second Empire), qui prend en compte le rôle, en amont, des déterminants biographiques et psychologiques sur son regard particulier de la ville, pour en saisir les modalités d'actualisation dans sa poésie et comprendre ce que cette « lecture » du texte-ville dit aussi de lui, de sa vie, de son vécu, de son rapport à Paris, par les traces et marques inscrites dans son œuvre.

Contrairement à la démarche structurale classique de la sémiotique poétique qui exclut la biographie, la vie de l'auteur, son avis sur sa vie et sur son travail, pour en saisir le sens immanent, nous intégrons ces données biographiques et subjectives comme éléments d'analyse, comme conditions de compréhension de sa « lecture » du texte-ville rapportée dans sa poésie. Cette approche, appelée *psychosémiotique*, se réfère aux évolutions récentes de la théorie sémiotique qui intègre la vie intérieure du sujet énonciateur, les rôles passionnels qui le spécifient et qui interviennent dans la production de ses énoncés (Greimas & Fontanille, 1991). Par « lecture », on entend également ici « la manière dont tout être vivant, inscrit dans un milieu, 'se sent' lui-même et réagit à son environnement, un être vivant étant considéré comme 'un système d'attractions et de répulsions' » (Greimas, 1983, p. 93). La catégorie

---

1 Analyse, par exemple, inaugurée par Jakobson R., & Levi-Strauss, C.L. (1962). Du poème de Baudelaire, « Les Chats », *L'Homme*, 2-1. ; Greimas, A. J. (ed.), (1972). *Essais de sémiotique poétique*. Paris : Larousse. Greimas, A. J. (2017). *Du Sens en exil, Chroniques lithuaniennes*. Limoges : Lambert-Lucas.

thymique, euphorie vs dysphorie², valorisant ou dévalorisant tel ou tel aspect du texte-ville, surdétermine la « lecture » par des connotations psychophysiologiques. Comme le précise Jacques Fontanille : « la dimension affective du discours ne peut être coupée de la présence, de la sensibilité, et du corps qui prend position dans l'instance de discours, puisque l'affectivité revendique le corps dont elle émane et qu'elle modifie » (1998, p. 174). Toute « lecture » présuppose ainsi une compétence sémiotique et un état passionnel de l'auteur-lecteur, sans négliger l'épistémé qui l'environne, l'univers sémioculturel où il s'inscrit.

Dans cette approche, on examinera donc le rôle et l'impact d'un état passionnel, la *mélancolie*, constitutif du caractère et de la psychologie de Baudelaire, sur sa « lecture » du texte-ville et rapportée dans sa poésie. Après avoir défini la mélancolie, son origine, ses caractéristiques, en nous référant à ce que la psychanalyse en dit, montré de quelle manière Baudelaire en a été affecté par sa vie, on cherchera à voir comment sa « lecture » de Paris a été modalisée par cette passion triste, comment elle s'y est inscrite, à travers l'analyse de quatre poèmes qui rendent compte, en partie, de son regard singulier sur la ville.

1. Mélancolie : évolution de la définition

La mélancolie et son sens ont évolué au cours de l'histoire. Disposition triste de l'âme, la mélancolie a longtemps été présente en Occident, irriguant de multiples domaines de pensée et de création : philosophie, littérature, art, médecine, psychiatrie, religion, théologie ont été concernés par cette passion triste (Clair, 2005)... Pour Aristote, elle était, en effet, constitutive du tempérament des grands hommes, créateurs, génies et héros, on parlait de « maladie sacrée » à son propos pour rendre compte de sa dualité sémantique (folie/génie). Jean Starobinsky (2015), qui en a retracé l'histoire, a montré sa place et son rôle dans la création littéraire et artistique : écrire ou peindre, pour l'artiste mélancolique, dit-il « c'est transformer l'impossibilité de vivre en possibilité de dire ». La mélancolie, du grec *melhas khole*, « noire bile » (ou atrabile), est une affection de l'âme dans la théorie d'Hippocrate des « quatre humeurs » qui a longtemps dominé en Occident sur la conception du corps humain, avec les correspondances sémantiques suivantes :

- *Sang* imite l'air = printemps = enfance => /joie, rire/

- *Bile jaune* imite le feu = été = adolescence => /fureur, colère/

- *Flegme* imite l'eau = hiver = vieillesse => /inertie, passivité/

- *Bile noire* imite la terre = automne = maturité => /tristesse, crainte/

2 « La proprioceptivité (extéroceptivité/intéroceptivité) sert à classer l'ensemble des catégories sémiques, qui dénotent le sémantisme résultant de la perception qu'à l'homme de son propre corps. D'inspiration psychologique, ce terme est à remplacer par celui de thymie (porteur de connotations psychophysiologiques) » (Greimas & Courtes, 1979).

« Quand la crainte et la tristesse persistent longtemps, c'est un état mélancolique » écrit Hippocrate, la cause se trouve, selon lui, dans l'excès de bile noire qui circule dans le corps, assimilée à un poison noir. La noirceur de la bile, comparée à du charbon ou à de l'encre, était l'indice même de son pouvoir maléfique. C'est dans ce poison noir, explique Starobinsky, qui se transforme en « *encre noire* », où l'écrivain trempe sa plume pour écrire et créer, reprenant cette métaphore au poète Charles d'Orléans (1394-1465) pour souligner le rôle de cette « bile noire » dans la création littéraire et artistique qui lui a été donné dans le passé. Chaque humeur est, en outre, associée à une planète : pour la « bile noire » c'est Saturne (Panofsky, Saxl & Klibansky, 1983), définie par la figure oxymorique « soleil noir », astre néfaste avec ses traits sémiqes maléfiques (*/noir, froid, gouffre sans fond, espace sans fin.../*) que de nombreux poètes romantiques vont reprendre et exploiter : G. de Nerval « Ma seule étoile est morte – et mon luth constellé/ Porte le soleil noir de la Mélancolie » (*El Desdichado*) ; T. Gautier « Les rayons du grand soleil tout noir » (*Mélancholia*) ; V. Hugo « L'affreux soleil noir d'ou rayonne la nuit » (*Les Contemplations*)...

Avec le temps, le sens de la mélancolie change et se médicalise : depuis la fin du XIXème, avec la naissance de la psychiatrie, elle est classée comme maladie mentale, affection psychique, psychose, synonyme de dépression. Selon son intensité et son étendue, elle peut avoir de graves conséquences pour le malade (suicide). Pour la psychanalyse, l'origine de cette affection psychique se trouve toujours dans la *perte* d'un objet cher ou d'un être aimé irremplaçable et capital pour le sujet, qui exige un travail de *deuil*, mais qui peut se révéler parfois difficile à effectuer. Dans son analyse de cette psychose, Freud a rapproché deuil et mélancolie (Freud, 2011), tout en faisant une nette distinction entre les deux : « Psychiquement, la mélancolie se caractérise par une humeur profondément douloureuse, un désintérêt pour le monde extérieur, la perte de la faculté d'amour, l'inhibition de toute activité et une autodépréciation qui s'exprime par des reproches et des injures envers soi-même et qui va jusqu'à l'attente délirante du châtimeant », et en précisant surtout : « le deuil et la mélancolie présentent les mêmes caractéristiques à l'exception d'une seule : l'autodépréciation morbide... le deuil cruel, la réaction à la perte d'un être aimé comporte la même humeur douloureuse, le désintérêt pour le monde extérieur, la perte de la faculté de choisir un nouvel objet d'amour... ».

Seule la réussite du travail de deuil permet au moi de se libérer, de se désinhiber du souvenir. Par contre, son échec, dans le cas de la mélancolie, produit l'effet contraire : « la voie est barrée » dit Freud, libération et désinhibition du moi devenues impossibles, interminables, ont alors des conséquences douloureuses pour le sujet, allant d'une autodépréciation à une

autoaccusation, à une autopunition pouvant conduire le sujet au suicide³. Freud l'explique aussi par la circulation de la libido laquelle, dit-il, ne parvenant pas réaliser la séparation du sujet avec l'objet perdu, se retourne contre le moi : « l'ombre de l'objet retombe sur le moi », une « identification » qui peut avoir de graves effets sur le sujet. De cette définition freudienne de la mélancolie on peut essayer de reconstituer sa « syntaxe » :

Perte de l'objet ou du sujet aimé + échec du travail de deuil (détachement impossible de l'objet ou du sujet aimé) + autodépréciation => mélancolie

En termes sémio-narratifs, ce procès pourrait se traduire ainsi : l'*introduction du manque* correspond à la perte de l'objet de valeur (sujet ou objet aimé) et la *liquidation du manque*, par l'épreuve décisive du deuil (oublier, dépasser, se détacher) devenant impossible, reste inaboutie. La quête interne de détachement (du souvenir de l'objet perdu) dans le travail de deuil se révèle irréalisable par l'échec des *épreuves qualifiantes et décisives* pour accomplir la performance (le deuil). Alors que dans le travail normal de deuil la liquidation du manque est réalisable par la réussite du détachement, au bout d'un certain temps, dans le cas de la mélancolie, il est contrarié, bloqué par des *opposants* de nature psychique, cet échec entraînant l'*épreuve finale*, la sanction, sous forme d'une autoévaluation, ou d'un autochâtiment du moi pouvant mener au suicide. Comment ce procès se retrouve-t-il dans la vie de Baudelaire⁴ ?

2. La mélancolie chez Baudelaire : origine et symptômes

2.1. Une existence faite de pertes tragiques et d'échecs professionnels successifs

Disparitions et événements tragiques vont marquer l'enfance de Baudelaire, il connaîtra ensuite, comme adulte, une vie difficile tant pour le logement que pour le travail et l'argent. Il a mené une existence précaire, quasi SDF (sans domicile fixe), déménageant sans cesse. On propose un bref rappel des principaux déterminants biographiques, événements/pertes, qui ont marqué et jalonné sa vie.

- Disparition de son père à 6 ans avec qui il avait vécu étroitement jusqu'à sa mort et remariage de sa mère, une année après, avec le général Aupick, autre événement ressenti par le jeune Baudelaire comme une nouvelle perte douloureuse (il écrit à sa mère « *tu étais uniquement à moi* »). Ces deux traumatismes vécus au seuil de sa vie le marqueront pour toujours,

3 Ce fut le cas de Nerval (1808-1855), qui après deux crises de démence en 1841 et 1854, finira par se suicider en 1855, en se pendant.

4 Pour la vie de Baudelaire on peut consulter : Benjamin, W. (1990). *Baudelaire*. Lausanne : Payot. Blin, G. (2011). *Baudelaire*. Paris : Gallimard.

renforcés plus tard par la perte de la maison de son enfance, près du Bois de Boulogne, racontée dans le poème « *Je n'ai pas oublié, voisine de la ville* ». Il ne pourra faire le deuil de ses pertes/blessures initiales qui vont tracer son destin, comme il écrit dans *Le Cygne* « A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve Jamais, jamais ! » ;

- Perte de sa santé : il attrape la syphilis à 18 ans ;

- Conflit avec son beau-père qui l'expédie en 1841 en Inde (il a 20 ans) : l'éloignement de Paris lui sera pénible, il reviendra 10 mois plus tard sans être arrivé à destination après un voyage éprouvant ;

- Perte de son logement idéal, l'hôtel Pimodan dans l'île Saint-Louis, en 1844, où il a mené une courte existence de bohème et de dandy qu'il voulait être (permise par l'héritage de son père qu'il dilapide rapidement, il est alors mis sous tutelle par son beau-père). Il va, depuis, mener une vie d'errance, allant de garnis en hôtels, souvent minables, dans une grande précarité : « l'horreur du domicile comme d'une grande maladie » le poursuivra toute sa vie (en 1855 il déménage 6 fois en 1 mois) ;

Outre ces drames existentiels, il a aussi connu une succession d'échecs professionnels comme écrivain, malgré quelques succès (recensions de Salons, traduction d'E. A. Poe) :

- Tentatives d'écriture comme auteur dramaturge sans résultat ;

- Perte du procès contre *Les Fleurs du Mal* en 1857 : il est condamné avec son éditeur à une amende et à la suppression de certains poèmes pour atteinte à la morale religieuse et civique⁵ ;

- Echec à l'entrée de l'Académie en 1862 ;

- Echec de son déménagement en Belgique en 1864 pour trouver du travail. Après une attaque AVC à Bruxelles il meurt des suites de cet accident à son retour à Paris, en 1867, il a 46 ans.

2.2. Les symptômes de la mélancolie

Les blessures de son enfance, le travail de deuil impossible à accomplir pour les dépasser, cette suite d'échecs et les difficultés existentielles et professionnelles rencontrées sont à l'origine de sa mélancolie profonde qui se manifeste par plusieurs symptômes caractéristiques de cet état pathémique.

---

5 Au même moment, Flaubert est acquitté pour le procès contre *Madame Bovary*.

-/Ambivalence / : « Tout enfant j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires l'horreur de la vie et l'extase de la vie ». Il participe aux journées révolutionnaires de 1848 par rage contre son beau-père qui dirigeait la répression militaire, « Il fallait aller fusiller le général Aupick » dit-il, puis change plus tard de camp, devient rédacteur d'un journal réactionnaire de Châteauroux, « je n'ai pas de convictions... » (*Mon cœur mis à nu*, 1864) ;

- / Solitude et isolement / : « Je veux faire sentir sans cesse que je me sens comme étranger au monde et à ses cultes » ; « Ce sentiment de solitude dès mon enfance, malgré la famille et au milieu de mes camarades surtout, est un sentiment de destinée éternellement solitaire » ; « L'homme de génie veut être un homme solitaire » ; « Quand j'aurai inspiré le dégoût et l'horreur universels j'aurais conquis la solitude » (*Mon cœur mis à nu*, 1864) ;

- /Amertume et dégoût/ : « je me propose de vous envoyer prochainement Les Fleurs du Mal augmentées avec Le Spleen de Paris destinés à leur servir de pendant. J'ai essayé d'enfermer là-dedans toute l'amertume et toute la mauvaise humeur dont je suis plein. » (Lettre à V. Hugo, 1863)

- /Autodépréciation/ : « Ah quelle joie quand ce sera fini ! Je suis si affaibli si dégoûté de tout et de moi-même » (lettre à sa mère, 1864) ;

-/Autopunition/ : première dépression et tentative de suicide (1845) « Je me tue parce que je suis inutile aux autres - et dangereux à moi-même » ; il connaît une seconde dépression suite au procès perdu en 1857.

Cet état mélancolique de Baudelaire, rapidement présenté, va s'inscrire dans sa poésie en imprimant sa perception de Paris : pour cette approche psychosémiotique, quatre poèmes, correspondant à quatre « lectures » de Paris, ont été sélectionnés (*Au Lecteur, Le Cygne, Epilogue, Ebauche d'un épilogue*).

3. Baudelaire : quatre « lectures » de Paris

3.1. Paris : ville du spleen (*Le spleen de Paris*), ville de l'ennui (*Au Lecteur*)

L'état mélancolique de Baudelaire, qui conditionne et filtre sa « lecture » de Paris, est symbolisé par l'usage qu'il fait mot « spleen » qui traverse toute sa poésie et qui, pour lui, caractérise Paris comme son principal effet de sens. Non choisi au hasard, ce mot, qui veut dire « rate » en anglais (dans la théorie des « quatre humeurs » d'Hippocrate, la rate produit la bile noire responsable de la mélancolie), signifie ennui de toutes choses, tristesse profonde,

dégoût de la vie. Le mot revient souvent dans *Les Fleurs du Mal* comme titre général de chapitre (*Spleen et Idéal*), comme titre de quatre poèmes et surtout comme titre de son second ouvrage, *Le Spleen de Paris*. Pour Baudelaire, Paris est la ville du *spleen*, elle génère du *spleen* : c'est la signification globale et principale qui se dégage, pour lui, de sa « lecture » de la ville, de son regard sur cette ville. Les figures de l'espace urbain qui produisent cet effet de sens /*spleen*/, cette connotation de /tristesse/ qui singularise la ville, sont éparées dans sa poésie, notamment dans les *Tableaux parisiens* des *Fleurs du Mal*.

La thématique du *spleen* se retrouve figurativisée dans des caractéristiques urbaines (formes urbaines, architectures, activités, habitants, site, climat...) qui produisent cette perception globale dysphorique de Paris, la /tristesse/. A côté de ces éléments *extéroceptifs*, venant du monde extérieur perçu et associés à la tristesse, des éléments *intéroceptifs*, propres au sujet, à sa vie intérieure et à son corps, interviennent également dans cette « lecture ». Comment l'état pathémique particulier de l'auteur-lecteur contribue-t-il à cette perception ? De quelle manière interfèrent alors ces deux dimensions, *extéroceptivité* et *intéroceptivité*, dans la production/réception du sens de la ville ? Ces questions, au centre de la démarche psychosémiotique, exigent plus de recherche pour y répondre.

Le *spleen*, état pathémique manifesté par une asthénie générale, se définit par différents affects : angoisse du temps qui passe, solitude, nostalgie, sentiment d'impuissance, chagrin..., mais, parmi tous ces thèmes - de facture romantique connotant une époque de pensée et une période artistique - qui nourrissent et traversent les poèmes de Baudelaire, c'est l'/ennui/ qu'il va cibler et privilégier pour définir le *spleen*, comme étant la plus terrible, la plus dangereuse, la plus redoutable des passions tristes : l'/ennui/, ce « monstre délicat », comme il l'appelle, est ce qui définit le mieux, pour lui, l'effet de sens global qui se dégage de Paris, de sa « lecture ». Et Baudelaire voudrait que son lecteur le « lise » comme lui : dès le premier poème, placé en introduction des *Fleurs du Mal*, intitulé *Au Lecteur*, l'*ennui* est désignée comme la clé de « lecture » principale de toute sa poésie et de son regard sur Paris : c'est l'isotopie principale qui donne cohérence et unité sémantique à son ouvrage.

AU LECTEUR	
<p><i>La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, Occupent nos esprits et travaillent nos corps, Et nous alimentons nos aimables remords, Comme les mendiants nourrissent leur vermine.</i></p> <p><i>Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ; Nous nous faisons payer grassement nos aveux, Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.</i></p> <p><i>Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste Qui berce longuement notre esprit enchanté, Et le riche métal de notre volonté Est tout vaporisé par ce savant chimiste.</i></p> <p><i>C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent ! Aux objets répugnants nous trouvons des appas ; Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas, Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.</i></p> <p><i>Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange Le sein martyrisé d'une antique catin, Nous volons au passage un plaisir clandestin Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.</i></p> <p><i>Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes, Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons, Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.</i></p> <p><i>Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie, N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins Le canevas banal de nos piteux destins, C'est que notre âme, hélas ! n'est pas assez hardie.</i></p> <p><i>Mais parmi les chacals, les panthères, les lices, Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, Dans la ménagerie infâme de nos vices,</i></p> <p><i>Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde ! Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris, Il ferait volontiers de la terre un débris Et dans un bâillement avalerait le monde</i></p> <p><i>C'est l'Ennui ! - l'oeil chargé d'un pleur involontaire, Il rêve d'échafauds en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, - Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère !</i></p>	<p>De cette longue liste des maux, affections, afflictions, douleurs, perversions, dangers, risques, périls, vices... qui menacent tout sujet, lecteur de la ville, l'<i>ennui</i> est la plus morbide, la plus mortelle, la plus insupportable des <i>passions tristes</i> (Spinoza*).</p> <p>*Spinoza distinguait : « <i>passions de joie</i> » qui augmentent la puissance d'agir « <i>passions de tristesse</i> » qui diminuent la puissance d'agir.</p> <p>De cette liste des figures du <i>spleen</i> c'est l'<i>ennui</i> qui est pour lui la plus adéquate. Conclusion : <i>spleen</i> = <i>ennui</i>.</p> <p>Le <i>spleen</i> est défini par l'<i>ennui</i>, la pire des passions tristes, selon Baudelaire, qui voudrait que le lecteur, son « <i>semblable</i> », ait la même « lecture » de Paris que lui, elle s'impose avec évidence (« <i>Hypocrite lecteur</i> »), une même perception de la ville qui s'exprime dans ses poèmes des <i>Fleurs du Mal</i>, comme principale isotopie sémantique.</p>

Dans *Les Fleurs du Mal*, Baudelaire veut donc montrer que Paris est la ville du *spleen*, et que le flâneur doit chercher à s'en échapper, fuir l'*ennui* mortel qui hante ses rues, ce « *monstre délicat* », ce « *tyran du monde* ». On sait que Baudelaire aura aussi recours, pour

cette fuite, aux drogues, expériences limites qu'il relate dans *Les Paradis artificiels* (1860). Mais c'est surtout par sa quête d'*idéal* et de *beauté*, dans et par sa poésie, qu'il veut échapper au *spleen*, cet *ennui* mortel : l'*idéal* est postulé, par lui, comme un anti-*spleen* (*Spleen et idéal*) qu'il va rechercher toute sa vie à travers sa poésie.

3.2. Paris change : « Le vieux Paris n'est plus... » (*Le Cygne*)

Le Cygne (1861) est un poème tout entier construit autour de l'isotopie sémantique de la /perte/ et du /deuil impossible/, c'est le poème où la mélancolie (le mot revient dans les vers) s'est inscrite totalement. Autobiographique, écrit à la première personne, il est dédié à Victor Hugo, exilé à Jersey à cette époque. Toutes les figures convoquées dans ce poème relèvent de cette double isotopie.

LE CYGNE	
<p><i>Andromaque je pense à vous ! Ce petit fleuve, Pauvre et triste miroir où jadis resplendit L'immense majesté de vos douleurs de veuve, Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit,</i></p> <p><i>A fécondé soudain ma mémoire fertile, Comme je traversais le nouveau Carrousel. Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville Change plus vite, hélas ! que le coeur d'un mortel)</i></p> <p><i>Je ne vois qu'en esprit, tout ce camp de baraques, Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, Les herbes, les gros blocs verdissés par l'eau des flaques, Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.</i></p> <p><i>Là s'étalait jadis une ménagerie ; Là je vis, un matin, à l'heure où sous les cieus Froids et clairs le travail s'éveille, où la voirie Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux,</i></p> <p><i>Un cygne qui s'était évadé de sa cage, Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec, Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec</i></p> <p><i>Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, Et disait, le coeur plein de son beau lac natal : «Eau, quand donc pleuvas-tu ? quand tonneras-tu, foudre?» Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,</i></p> <p><i>Vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide, Vers le ciel ironique et cruellement bleu, Sur son cou convulsif tendant sa tête avide, Comme s'il adressait des reproches à Dieu !</i></p>	<p>Andromaque exilée a perdu son mari Hector et sa ville de Troie : triste et inconsolable, elle est un modèle de fidélité et de mélancolie en raison du deuil impossible à accomplir. Baudelaire s'identifie à elle.</p> <p>Paris a perdu sa vieille forme, sa vieille ville (le Paris de la Monarchie de juillet), à cause des transformations d'Hausmann durant le Second Empire. Baudelaire vit ces transformations avec angoisse : la perte de sa ville natale, de ses rues, dont il n'arrive pas à faire le deuil, comme pour Andromaque et Troie.</p> <p>Un cygne, qui a perdu son lac natal, s'évade de sa cage, sans parvenir à retrouver son lac. Métaphore de la mélancolie, l'oiseau donne son nom au poème.</p> <p>Ovide, auteur des <i>Métamorphoses</i>, raconte dans son poème la genèse de l'homme, simple jouet des dieux. Ovide fut, lui aussi, exilé à l'île de Tomis sans possibilité de retour.</p>

<p>II</p> <p><i>Paris change ! mais rien dans ma mélancolie N'a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs, Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.</i></p> <p><i>Aussi devant ce Louvre une image m'opprime : Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, Comme les exilés, ridicule et sublime, Et rongé d'un désir sans trêve ! et puis à vous,</i></p> <p><i>Andromaque, des bras d'un grand époux tombée, Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, Après d'un tombeau vide en extase courbée ; Veuve d'Hector, hélas ! et femme d'Hélénus !</i></p> <p><i>Je pense à la négresse, amaigrie et phthisique, Piétinant dans la boue, et cherchant, l'oeil hagard, Les cocotiers absents de la superbe Afrique Derrière la muraille immense du brouillard ;</i></p> <p><i>A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve Jamais, jamais ! à ceux qui s'abreuvent de pleurs Et têtent la douleur comme une bonne louve ! Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs !</i></p> <p><i>Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor ! Je pense aux matelots oubliés dans une île, Aux captifs, aux vaincus !... à bien d'autres encor !</i></p>	<p>A nouveau, le vieux Paris perdu, mais les souvenirs restent et la mélancolie s'installe.</p> <p>Andromaque est convoquée à nouveau.</p> <p>Femme noire malade exilée de son Afrique.</p> <p>Tous ceux qui ont perdu quelque chose d'unique et de précieux qui ne se retrouve.</p> <p>Orphelins qui ont perdu leurs parents.</p> <p>Matelots oubliés, captifs, vaincus....</p> <p>Tous ces acteurs (soulignés) sont des figures allégoriques de la perte (thème du poème). Rappel : /Perte/ + /deuil impossible/ = mélancolie.</p>
--	--

Baudelaire, dans ce poème, établit une analogie entre lui et tous ceux qui, comme lui, ont perdu quelque chose de cher (« A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve Jamais, jamais ! ») : des personnages historiques tels qu'Andromaque, Ovide, ou personnages ordinaires comme la négresse exilée, l'orphelin, le matelot oublié, le captif, le vaincu, le cygne évadé de sa cage à la recherche de son lac (qui donne le titre au poème), tous choisis comme des figures allégoriques de la perte, sans oublier Paris qui a perdu sa vieille forme, le vieux Paris. Baudelaire a été marqué et meurtri, comme eux, par une succession de pertes et d'échecs dans la vie, à l'origine de son état pathémique mélancolique. Il assiste avec douleur à la perte de son Paris, sa ville natale (il a 32 ans quand commencent les grands travaux haussmanniens de destruction-transformation de Paris pour se prolonger après sa mort en 1867) : cette « lecture » de la disparition du vieux Paris, perte irrémédiable, irréparable, est, pour lui, totalement dysphorique, les souvenirs continuent de le hanter, « *Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs* ». Les deux isotopies particulières du poème /perte/ + /deuil impossible/, qui

définissent la mélancolie, caractérisent également tous les acteurs et figures convoqués dans ce poème, contribuant à lui donner son unité et sa cohérence sémantique.

3.3. Paris : haine et amour de la ville (*Epilogue*)

Dans le *Spleen de Paris*, tous les poèmes écrits en prose sont indissociables de la ville et des transformations urbaines, architecturales, sociales, économiques que la capitale a connues dans la seconde moitié du XIXème, et que Baudelaire a vécues directement et dysphoriquement (*Le vieux Paris n'est plus...*). La rue occupe une place fondamentale dans sa poésie : lieu de rencontre et d'échange, lieu de brassage de toutes les classes qui se croisent, des foules et des individus qui se côtoient dans leur diversité, elle a été son principal terrain d'observation, y puisant sa matière première et son inspiration. Il parle d'/ivresse/, /vertige/, comme effets de sens perçus au contact des foules, de /délices du chaos et de l'immensité/ ressentis au cours des flâneries. Il se mêlait à la foule en rôdeur (il voulait, dans un premier temps, appeler son livre *Le Rôdeur parisien*), assumant successivement les rôles actantiels de voyeur, observateur, fouineur... autant de déclinaisons de l'acte de « lecture » de la ville en transformation, dont il déplorait la perte de sa vieille forme (« la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel »). Dans ces espaces urbains de débauches et d'errances, où la beauté peut surgir au coin de la rue, il recherchait sa Muse « citadine », ses idées, ses matériaux, traquant des figures et des thèmes pour ses poèmes. C'est ce qu'il explique dans sa lettre à Arsène Houssaye « C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant », idéal d'une prose poétique qu'il recherche pour échapper, encore, au *spleen* de Paris et de ses rues, l'« ennui » mortel de cette ville.

Son ambivalence par rapport à Paris, ville répulsive et attractive, s'exprime par la haine « horrible vie, horrible ville » (*Une heure du matin*), « cité de fange » (*Crépuscule du soir*), rêvant de la fuir (*Le Port ; Anywhere out of the world*), mais aussi par l'amour qu'il lui porte : cette lecture contradictoire est traduite dans le poème *Epilogue* de la fin du livre, en dépit de sa nature odieuse et ingrate décrite tout au long du texte, il lui fait cette déclaration finale d'amour : « *Je t'aime, ô capitale infâme !* »

ÉPILOGUE

*Le cœur content, je suis monté sur la montagne
D'où l'on peut contempler la ville en son ampleur,
Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, baigne,*

*Où toute énormenté fleurit comme une fleur.
Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse,
Que je n'allais pas là pour répandre un vain pleur ;*

*Mais comme un vieux paillard d'une vieille
maîtresse,
Je voulais m'enivrer de l'énorme catin
Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse.*

*Que tu dormes encor dans les draps du matin,
Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanés
Dans les voiles du soir passémentés d'or fin,*

*Je t'aime, ô capitale infâme ! Courtisanes
Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs
Que ne comprennent pas les vulgaires profanes.*

Voir la ville dans sa totalité par un coup d'œil global sur tous ces lieux horribles, néfastes, maléfiques, dangereux... responsables de sa « *détresse* » et de sa misère.

Personnification de la ville : malgré la dureté, l'ingratitude, le caractère satanique de Paris, il succombe à ses charmes, la comparant à une prostituée irrésistible, qui ne cesse de le séduire et de l'attirer.

C'est un amour particulier qu'il lui voue, que ne peuvent comprendre les « *vulgaires profanes* », insensibles aux « *plaisirs* » qu'elle offre. Il l'aime en dépit de toutes ses imperfections, ses défauts...

4. Paris : ville de boue... (Ebauche d'un épilogue)

Dans le poème inachevé, « Ébauche d'un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal » (1861), il fait une autre déclaration de sa reconnaissance à Paris, expliquant aussi son amour, pour lui avoir donné toute cette matière vile et méprisable (saleté, crasse, misère, laideur, vice...), cette « *boue* » utilisée comme matière première qu'il a transformée en matériau précieux, l'« *or* », sa poésie.

<p><i>Tranquille comme un sage et doux comme un maudit, ...j'ai dit: Je t'aime, ô ma très belle, ô ma charmante... Que de fois... Tes débauches sans soif et tes amours sans âme, Ton goût de l'infini Qui partout, dans le mal lui-même, se proclame, Tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes, Tes faubourgs mélancoliques, Tes hôtels garnis, Tes jardins pleins de soupirs et d'intrigues, Tes temples vomissant la prière en musique, Tes désespoirs d'enfant, tes jeux de vieille folle, Tes découragements; Et tes jeux d'artifice, éruptions de joie, Qui font rire le Ciel, muet et ténébreux. Ton vice vénérable étalé dans la soie, Et ta vertu risible, au regard malheureux, Douce, s'extasiant au luxe qu'il déploie... Tes principes sauvés et tes lois conspuées, Tes monuments hautains où s'accrochent les brumes. Tes dômes de métal qu'enflamme le soleil, Tes reines de théâtre aux voix enchanteresses, Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant, Tes magiques pavés dressés en forteresses, Tes petits orateurs, aux enflures baroques, Prêchant l'amour, et puis tes égouts pleins de sang, S'engouffrant dans l'Enfer comme des Orénoques, Tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques Anges revêtus d'or, de pourpre et d'hyacinthe, Ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Car j'ai de chaque chose extrait la quintessence, Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or.</i></p>	<p>(Poème en cours d'écriture, non fini.)</p> <p>Il rappelle son amour à Paris, malgré son ingratitude, ses débauches, sa misère...</p> <p>Description / lecture de Paris sous forme d'une longue liste de ses divers aspects.</p> <p>Après cette longue description/lecture de Paris sous divers aspects, Baudelaire affirme avoir fait son « <i>devoir</i> » de poète, c'est-à-dire, en bon (al) « <i>chimiste</i> », transmuter toute la « <i>boue</i> » reçue (laideur du quotidien) en « <i>or</i> » (beauté de la poésie).</p>
---	--

On a ici une illustration par Baudelaire, lui-même, de la métaphore de « *l'encre de la mélancolie* » utilisée par Starobinsky pour expliquer le rôle de cet état passionnel, la

mélancolie, dans la création littéraire : la « boue » de Paris transmutée en « or » peut être assimilée à la « bile noire » devenue « encre noire » où l'écrivain trempe sa plume pour écrire et... créer. Baudelaire utilise également la métaphore du « chimiste » (ou alchimiste), qui « extrait la quintessence » de chaque chose, pour expliquer son travail créatif : cette « boue » (laideur, misère, fange, débauche, ordures, crasse, turpitudes...), cette matière vile reçue de Paris, il en a « fait de l'or » (beauté poétique), la transmutant en une matière noble, travail qui est, selon lui, le « devoir » même du poète.

Conclusion

L'approche psychosémiotique prend en considération les déterminants biographiques du sujet dans la saisie de la production/lecture du sens : refusant de considérer le sujet énonciateur comme un sujet vide, médiateur passif entre la langue et la parole, le langage et le discours, elle s'appuie, d'une part, sur les *indicateurs* (E. Benveniste) du sujet, ses coordonnées psycho-spatio-temporelles (syncrétisme je-ici-maintenant), et d'autre part sur son vécu et son passé, son histoire, les déterminants subjectifs qui ont façonné son micro-univers sémantique particulier, pour comprendre l'originalité (idiolectale) et la singularité des significations produites par l'acte sémiotique, producteur et/ou lecteur de sens. Cette approche psychosémiotique esquissée ici, reste à approfondir. Elle n'épuise pas, bien sûr, les significations des poèmes. Ni immanente ni totalement structurale, elle porte surtout sur le plan du contenu sans aborder l'analyse sémique des figures, elle laisse de côté tout le sens véhiculé par le plan de l'expression spécifique au texte poétique, à son organisation paradigmatique et syntagmatique et à ses articulations formelles, elle n'oppose pas non plus dans la démarche, génétique et génératif, etc.

Dans ces quatre lectures de Paris par quatre poèmes, le premier (*Au Lecteur*), placé en tête et en ouverture des *Fleurs du mal*, offre à l'énonciataire une clé de lecture de l'ouvrage et un point de vue pour le guider aussi dans sa perception de Paris comme ville du *spleen* (mot repris pour le titre du second ouvrage, *Le Spleen de Paris*) : dans ce poème, le *spleen* est défini par l'*ennui*, la pire des passions tristes, une signification dysphorique globale qui émerge de la ville. Résultat de la projection de l'état d'âme de Baudelaire sur Paris, elle subsume l'ensemble de son œuvre poétique. Dans le second poème (*Le Cygne*), c'est une lecture de Paris en transformation qui perd sa vieille forme, une perte dysphoriquement ressentie et vécue par Baudelaire qui voit, avec douleur, disparaître sa ville natale, l'amenant à faire une série d'analogies avec d'autres figures de pertes douloureuses qu'il met en rapport avec sa propre situation, les pertes personnelles inconsolables qu'il a subies dans son enfance, à l'origine

de sa mélancolie. Dans le troisième poème (*Épilogue*), c'est un Paris haïssable qu'il décrit, mais qui, telle une catin, exerce sur lui une irrésistible séduction, une « capitale infâme » à qui il fait, finalement, une déclaration d'amour : Baudelaire révèle ici son ambivalence et son déchirement pour Paris, reflet de son déchirement interne. Dans le quatrième poème non achevé (*Ebauche d'un épilogue*), Paris est à nouveau vue comme une ville de « boue », qui lui a donné toute sa « boue », mais qu'il a su, tel un « chimiste », transmuter en « or », en poésie..., montrer la poésie de Paris : c'est, dit-il, son « devoir » de poète.

La mélancolie comme « encre » pour écrire, la « boue » de la ville comme matière à transmuter, la prise en compte des déterminants biographiques a ainsi permis de saisir les rapports particuliers de Baudelaire à Paris et leurs traductions dans sa poésie. Nous avons vu d'où la mélancolie de Baudelaire est venue - son enfance malheureuse et sa vie difficile - et de quelle manière son état pathémique, en orientant son regard, s'est inscrit dans son œuvre en lui conférant sa singularité sémantique : finalement, comme tout œuvre d'art, l'œuvre poétique est toujours, d'une certaine façon, à des degrés divers, plus ou moins intentionnellement autobiographique.

Références / References

- Benjamin, W. (1990). *Baudelaire*. Lausanne : Payot.
- Blin, G. (2011). *Baudelaire*. Paris : Gallimard.
- Clair, J. (2005). *Mélancolie, Génie et folie en Occident*. Paris : Gallimard.
- Fontanille, J. (1998). *Sémiotique du discours*. Limoges : PULIM.
- Freud, S. (2011). *Deuil et mélancolie*. Lausanne : Payot.
- Greimas, A. J. (ed.), (1972). *Essais de sémiotique poétique*. Paris : Larousse.
- Greimas, A. J. (2017). *Du Sens en exil, Chroniques lithuaniennes*. Limoges : Lambert-Lucas.
- Greimas, A. J., & Fontanille, J. (1991). *Sémiotique des passions, Des états des choses aux états d'âme*. Paris : Seuil.
- Greimas, A. J. (1983). *Du Sens II*. Paris : Seuil.
- Greimas, A. J., & Courtes J. (1979). *Sémiotique, Dictionnaire I*. Paris : Hachette.
- Guyaux, A. (2017). *Le Paris de Baudelaire*. Paris : Alexandrines.
- Panofsky, E., Saxl, F., & Klibansky, R. (1983). *Saturne et la Mélancolie. Études historiques et philosophiques : nature, religion, médecine et art*. Paris : Gallimard.
- Starobinsky, J. (2015). *L'encre de la mélancolie*. Paris : Points.