

D'Ulysse à « l'Homère du Transsibérien » : un voyage en vers.

« Comment la poésie exprime-t-elle l'aventure du voyage ? »

Voici deux séquences de première sur la poésie.

La première permet de poser quelques jalons sur la poésie classique et l'évolution vers la modernité. Elle cherche à construire une passerelle entre l'univers des élèves (représenté ici par Ridan et Grand Corps Malade) et le patrimoine littéraire (Du Bellay, Vigny et Verlaine) en conduisant une réflexion sur les notions d'héritage et de renouvellement.

La seconde porte plus directement sur la modernité en poésie avec l'étude de la *Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France* de Cendrars. Il s'agit de montrer comment la rupture avec le passé et la réflexion sur la modernité ne peuvent se comprendre en ce début du XXème siècle qu'en relation avec les arts. La séquence vise donc à tisser des liens entre poésie, peinture et musique à partir de la synthèse qu'en propose le poème de Cendrars.

Associées, ces deux séquences permettent une réflexion suivie :

- sur la notion de modernité poétique.
- sur la nature du langage poétique : l'art de travailler l'écriture tout en donnant l'impression de la simplicité: de la « prose en rime » ou « rime en prose » de Du Bellay à la « prose » de Cendrars.
- sur les rapports entre poésie et musique.

Ces deux séquences intègrent les TICE. Certains liens sont à destination du professeur, d'autres peuvent être donnés aux élèves dans le cadre de recherches sur Internet, soit en séances accompagnées en salle informatique, soit en travail autonome à la maison.

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante : sbolmont@ac-strasbourg.fr

Sandrine Velikonja,
Professeur de lettres modernes, Lycée Théodore Deck, Guebwiller.

Séquence n°1

[Présentation](#)

[Détail des séances](#)

Séquence n°2

[Présentation](#)

[Détail des séances](#)

SEQUENCE N°1

« Comment la poésie exprime-t-elle l'aventure du voyage ? »

Objet(s) d'étude : La poésie.

Perspectives d'étude : Etude des genres et des registres. Histoire littéraire et culturelle.

Lectures analytiques :

▪ **Groupement de textes**

- 1- DU BELLAY, *Les Regrets*, « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ».
- 2- VIGNY, *Les Destinées*, « La Maison du berger », extrait.
- 3- VERLAINE, *Romances sans paroles*, « Charleroi ».

Lectures cursives, documents et textes complémentaires :

- 1- RIDAN, « Ulysse ».
- 2- GRAND CORPS MALADE, « Les voyages en train ».

Prolongements proposés à la classe par le professeur :

- 1- Ecriture d'un poème en quatrains de tétrasyllabes sur les sensations à bord du train.
- 2- Réflexion sur poésie et musique, poésie et chanson, le Slam.

DÉTAIL DES SÉANCES.

Séance n°1 :

- Travail de préparation à la maison : écoute de **la chanson de RIDAN, « Ulysse »**. Les élèves doivent répondre aux deux questions suivantes :
  - Peut-on considérer cette chanson comme une forme de poésie ? Pourquoi ?
  - Quel est le thème principal ?

- En classe : mise en commun des réponses qui permet une première approche de la nature du langage poétique : mise en valeur des rimes, des répétitions, des anaphores, des images, du travail du rythme. Identification du registre lyrique.

Prolongement : petit rappel de l'origine de **la poésie et du lyrisme. Référence à Apollon et à Orphée** (rappel de différents aspects du mythe illustrant certaines caractéristiques de la poésie).

- Distribution du texte n°1 : **Joachim DU BELLAY, *Les Regrets*, « Heureux qui comme Ulysse »**.

Les élèves lisent le poème et découvrent l'existence de ce sonnet à la base de la chanson. Réactions.

Séance n°2 :

- Pour préparer la lecture du poème, rappel des éléments de versification liés au décompte des syllabes : la règle du « e » muet, la diérèse et la synérèse. Rappel sur le sonnet, son histoire et ses contraintes.
- Lecture à voix haute du poème.
- A l'oral, rappel de l'histoire d'Ulysse et de Jason.
- Cours magistral : la Renaissance, la Pléiade et la *Défense et Illustration de la langue française*, la vie de Du Bellay (notamment le voyage à Rome avec son cousin).

Séance n°3 :

- Lecture analytique du sonnet.

Séance n°4 :

- Méthode : comment introduire un texte. Rappel des étapes et des informations à donner. Mise en pratique : rédaction de l'introduction du texte 1.
- Oral : au choix :
  - certains élèves récitent le poème de Du Bellay.
  - d'autres chantent les paroles de Ridan accompagnés par un élève qui joue de la guitare.
- Analyse du travail de Ridan sur le poème de Du Bellay:
  - Le choix du refrain : quel passage du poème a été choisi, pourquoi.
  - L'ajout de paroles : les allusions à Ulysse ; les idées supplémentaires.

Séance n°5 :

- Distribution du texte n°2 : **VIGNY, *Les Destinées*, « La Maison du berger », la diatribe contre les chemins de fer.**

Travail du plan de commentaire :

Consigne donnée aux élèves : quelle image du train Vigny nous donne-t-il ? Sur quels aspects insiste-t-il ? Faites une réponse sous forme de plan détaillé.

- Corrigé des plans détaillés. Approfondissement du texte.

Séance n°6 :

- **Écriture** : Au brouillon, les élèves doivent rédiger au moins trois quatrains de tétrasyllabes sur le thème du voyage en train et des sensations qu'il génère. Lecture et comparaison des productions.

- Distribution du texte n°3 : **VERLAINE, *Romances sans paroles*, « Charleroi ».**

Consigne : pendant vingt minutes, les élèves préparent une première explication du poème. Puis deux élèves passent au tableau présenter leurs analyses. Réactions des autres élèves, reprise du commentaire de manière plus détaillée.

Séance n°7 :

Travail maison : les élèves font une recherche sur Internet au sujet du **Slam** et vont écouter « **Les Voyages en train** » de **Grand Corps Malade**. (Proposition de lien:http://top-of-the-pops.france2.fr/top-of-the-pop-videos.php?id_article=279#)

En classe : présentation des recherches sur le Slam.

Réflexion sur les liens entre poésie et musique, poésie et chanson.

Bilan sur le regard porté sur le voyage dans les textes étudiés.

[Retour](#)

CENDRARS, *Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France.*
L'épopée d'un artiste : comment Cendrars renouvelle-t-il la poésie du voyage ?

Objet(s) d'étude : La poésie. (Première approche du roman).

Perspectives d'étude : Etude des genres et des registres. Histoire littéraire et culturelle.

- **Œuvre intégrale :** CENDRARS, *Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France*, Poésie Gallimard.

Textes expliqués en classe

- 1- Pages 34, 35, de « Blaise, dis, sommes-nous bien loin de Montmartre » à « sous le crâne d'un sourd ».
- 2- Pages 39, 40, de « Elle dort » à « tourne éperdument à rebours ».

Études d'ensemble

- 1- Blaise et Jeanne.
- 2- La modernité poétique de la *Prose du Transsibérien*.
- 3- CENDRARS à la confluence des arts : *La Prose du Transsibérien*, une subtile alchimie de poésie, de peinture et de musique.
  - Poésie et peinture :
    - CENDRARS et Sonia DELAUNAY : le livre simultané.
    - Analyse de l'image : Robert DELAUNAY, *La Tour Eiffel*, 1910.
    - CENDRARS et le douanier ROUSSEAU. CENDRARS et CHAGALL.
      - *La Prose du transsibérien* « dédiée aux musiciens ».

Lectures cursives, documents et textes complémentaires :

Documents complémentaires :

A propos du poète et de la femme :

- 1- RIMBAUD, *Poésies*, « Vénus Anadyomène ».
- 2- BAUDELAIRE, *Les Fleurs du mal*, « L'Invitation au voyage ».

Vers la modernité poétique :

- 3- APOLLINAIRE, *Alcools*, « Zone », début.
- 4- SAINT JOHN PERSE, *Vents*, III, 1, extrait : éloge des aventuriers.

Lecture cursive :

L'aventure dans le roman (première approche d'un genre) :
CENDRARS, *L'Or*.

Prolongements proposés à la classe par le professeur :

- 1- Le voyage en transsibérien : comparaison des impressions de CENDRARS et de celles d'une voyageuse du XXIème siècle (témoignage sur Internet).
- 2- De la poésie au cinéma, comparaison avec un autre art : analyse du passage inaugural de *Dead Man* de Jim JARMUSCH.

Lectures et activités personnelles (y compris TPE) Facultatif :

- 1- Découverte de la poésie visuelle.
- 2- Mise en musique de certains passages de la *Prose du transsibérien*.

DÉTAIL DES SÉANCES.

Séance n°1 : A la découverte de Cendrars et de son oeuvre.

Activité TICE : Qui est Blaise Cendrars ou les différentes facettes d'un homme.

« *Je pense que n'importe qui d'entre nous qui aurait vécu la vie de Cendrars serait aujourd'hui un fou, un bandit ou un mort* ». René Barjavel.

1° Questionnaire portant sur le site :

www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/62/blaise_cendrars.htm

1° Quel est son véritable nom ?

2° Quand choisit-il son pseudonyme ? A quelle occasion ?

3° Pourquoi le surnomme-t-on « le bourlingueur » ?

4° Pourquoi est-il si difficile de le connaître ?

5° Quels sont les différents métiers qu'il exerça ?

6° Quand écrivit-il *La Prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France* ? En quoi a-t-il choisi une présentation originale ?

7° Quel autre poème publié plus tard reprend le principe du voyage en train ?

2° Compléments :

Sur le pseudonyme et le jeu avec « cendres », « braise », « ars » et les figures du Christ et du Phénix, sur le recueil *Du monde entier* (extraits des *Pâques à New York*), sur la part de légende entourant certains moments de la vie de Cendrars.

Séance n°2 :

Lecture des premières pages du poème :

- entre réalité et imaginaire :
  - des noms de lieux réels
  - mais une description marquée par le regard gourmand et ardent du jeune homme
  - en arrière-plan, la guerre
- le lyrisme
  - entre autobiographie et invention
  - l'ardeur de l'adolescent
- un poème moderne
  - les vers libres, la structure syntaxique
  - les répétitions : reprises musicales et thématiques
  - le symbole du feu, le jeu des métaphores

A la maison : Lecture du poème en intégralité.

Séance n°3 :

Etude d'ensemble : Cendrars et Jeanne. Entre éloge et blâme.

Introduction : place du personnage de Jeanne dans l'œuvre, le choix des noms : Jeanne de France et Jeanne d'Arc, Blaise et Frédéric Louis Sauser.

- Travail en groupes: arrêt sur quatre passages :

Quelle image Cendrars nous donne-t-il de Jeanne et quelle relation instaure-t-il avec elle dans le poème ?

- 1- de « Du fond de mon cœur » à « s'amuse à faire l'amour ».
- 2- de « Non mais... fiche-moi la paix » à « un homme avec une femme... ».
- 3- de « J'ai pitié, j'ai pitié, viens vers moi » à « Oh viens ».
- 4- de « Jeanne Jeannette Ninette » à « Coucou/ Elle dort ».

Compte-rendu oral de chaque groupe.

Entraînement à la mise en relation : élaboration d'une synthèse des réponses.

- Documents complémentaires :

- RIMBAUD, *Poésies*, « Vénus Anadyomène » (Rappel sur la tradition du blason et du contre-blason ; rapprochement avec l'extrait 2).

- BAUDELAIRE, *Les Fleurs du mal*, « L'Invitation au voyage ».

Vers la question de corpus : Quels rapprochements peut-on faire entre l'extrait précédemment étudié de la *Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France* (de « J'ai pitié, j'ai pitié, viens vers moi » à « oh viens ») et « L'Invitation au voyage » de Baudelaire?

Séance n°4 :

Poésie et peinture. (1)

Prolongement TICE à partir de l'extrait n°3 vu précédemment: CENDRARS et le douanier ROUSSEAU.

Sites :

- <http://www.linternaute.com/sortir/sorties/exposition/douanier-rousseau/douanier-rousseau.shtml>: un article et quatorze tableaux en ligne.
- http://perso.orange.fr/le_douanier_rousseau/sources/sources.htm : quelques sources d'inspiration du peintre.

Questions :

1° Choisissez le tableau qui pour vous correspond le mieux à ce passage de Cendrars et justifiez votre choix : « Viens au Mexique ! / Sur ses hauts plateaux les tulipiers fleurissent/ Les lianes tentaculaires sont la chevelure du soleil/ On dirait la palette et les pinceaux d'un peintre/ Des couleurs étourdissantes comme des gongs,/ Rousseau y a été/ Il y a ébloui sa vie/ C'est le pays des oiseaux/ L'oiseau du paradis, l'oiseau-lyre/ Le toucan, l'oiseau moqueur/ Et le colibri niche au cœur des lys noirs/ Viens ! ».

2° Apollinaire dans « L'Ode à Rousseau » (1908) écrit : « Tu te souviens Rousseau, des paysages aztèques, / Des forêts où poussaient la mangue et l'ananas. / Des singes répandant tout le sang des pastèques/ Et du blond empereur qu'on fusille là-bas./ Les tableaux que tu peins, tu les vis au Mexique... ». Que vous apprend le site sur l'inspiration de Rousseau ? En quoi pouvez-vous faire un rapprochement avec l'écriture de Cendrars ?

3° Cherchez dans le reste du poème les passages où Cendrars évoque la peinture qu'il voudrait faire.

[Cf. notamment : « Si j'étais peintre je déverserais beaucoup de rouge, beaucoup de jaune sur la fin de ce voyage/ Car je crois bien que nous étions tous un peu fous/ Et qu'un délire immense ensanglantait les faces énervées de mes compagnons de voyage »]

Poésie et peinture (2)

CENDRARS et CHAGALL : « *Comme mon ami Chagall je pourrais faire une série de tableaux déments/ Mais je n'ai pas pris de notes de voyage* ».

Recherche sur Internet:

- En quoi peut-on parler de modernité à propos des tableaux faits par Chagall jusqu'à la Première Guerre mondiale ?
- Pourquoi Cendrars parle-t-il d'« une série de tableaux déments » ?

Séance n°5 :

Poésie et peinture (3)

CENDRARS et les DELAUNAY

- Cendrars et Sonia Delaunay : le livre simultané.

Approche théorique : Pour une définition du cubisme orphique, une approche de l'œuvre de Sonia Delaunay et une présentation du travail avec Cendrars :

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Futurisme/ENS-futurisme.htm>

Approche visuelle : Pour voir des tableaux de l'époque, le travail de Sonia et Robert Delaunay, plusieurs images de la version originale de *La Prose du Transsibérien* et une définition du simultanésisme, un diaporama :

pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/rom/ROM2240/presentations/etape14.ppt

- IMAGE : Robert DELAUNAY, *La Tour Eiffel*, 1910.

[http://fr.encarta.msn.com/media_102636994_761551811_1_1/Delaunay_\(Robert\)_la_Tour_Eiffel.html](http://fr.encarta.msn.com/media_102636994_761551811_1_1/Delaunay_(Robert)_la_Tour_Eiffel.html)

<http://www.cnac-gp.fr/expositions/toureffel/delaunay.htm>

Point de départ : <http://www.cnac-gp.fr/expositions/toureffel/delaunay.htm> Un site à destination des enfants qui a le mérite, grâce à son lexique, de poser quelques bases très claires.

Analyse du tableau.

Prolongement : d'autres tableaux de la Tour Eiffel par Robert Delaunay :

<http://cartoflash.free.fr/regards/eiffel.htm>

Séance n°6 :

Texte n°1 : la déformation du paysage : de « Blaise, dis, sommes-nous bien loin de Montmartre » à « sous le crâne d'un sourd ».

Séance n°7 :

Recherche sur Internet : Découvrir, entendre et vivre le Transsibérien d'aujourd'hui.

- Ecouter le bruit du train qui roule : <http://www.couleurmonde.com/spip.php?article25>
- Une journée dans le Transsibérien : témoignage d'une Française : <http://www.couleurmonde.com/spip.php?article17>

Consigne : comparez l'expérience de cette voyageuse d'aujourd'hui avec celle de Cendrars : sélectionnez des passages de la *Prose du transsibérien* qui confirment ou contredisent les impressions de la voyageuse, notamment en ce qui concerne la perception du temps.

Texte n°2 : perception du rythme du train. Temps et époque : de « Elle dort » à « tourne éperdument à rebours ».

Enquête sur Internet :

- Cherchez une carte représentant le parcours du Transsibérien au début du XXème siècle.
- Cherchez où se trouvent les lieux mentionnés dans l'extrait et placez-les sur une carte.
- Que remarquez-vous en comparant les deux cartes ? Comment l'expliquer ?
- Que signifie le vers : « le train avance et le soleil retarde » ?
- A quoi fait allusion Cendrars lorsqu'il mentionne :
  - a. « la cloche aigrette du Louvre qui sonna la Barthélemy » ?
  - b. « Bruges-la-Morte » ?
  - c. « à Moscou, l'horloge de la Porte-Rouge » ?
  - d. « l'horloge du quartier juif de Prague » qui « tourne éperdument à rebours » ?

Analyse de l'extrait 2.

Séance n°8 :

Poésie et musique : une « prose » « dédiée aux musiciens ».

- La musique dans le poème : La dédicace aux musiciens, Cendrars et la musique (cf. les références au piano), la musique entendue dans le train, la musique du train, la musique du poème, de la prose (berceuse à Jeanne).
- Activité personnelle facultative : Mise en musique de *la Prose du Transsibérien* : lecture accompagnée d'un instrument sur le modèle de la mise en musique des « Pâques à New York » (cf. Arthur Honegger en 1920 et une version rap chantée par Ekoué dans un documentaire sur Cendrars).

Séance n°9 :

BILAN

- Synthèse : comparaison des poèmes du groupement et de l'œuvre intégrale :
  - Le regard porté sur le voyage.
  - Le monde perçu du train.
  - Le rythme, le temps.
  - L'évolution des formes : vers une poésie moderne : Cendrars : « *Pardonnez-moi mon ignorance, / Pardonnez-moi de ne plus connaître l'ancien jeu des vers, comme dit Guillaume Apollinaire* ».
- Prolongement sur le thème de la poésie moderne :

Documents complémentaires :

APOLLINAIRE, *Alcools*, « Zone », incipit.

SAINT JOHN PERSE, *Vents*, extrait.

Prolongement cinéma : le début de *Dead Man* de Jim JARMUSCH : l'expérience du train.

Lecture cursive : *L'Or* de CENDRARS.

Activité personnelle facultative : Découverte de la poésie visuelle.

www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/boutures/0104/bouby.html

[Retour](#)