

Allons voir du côté de l'imaginaire

Objet d'étude : créer, fabriquer: l'invention et l'imaginaire

Problématique : par quels processus de création les artistes surréalistes accèdent-ils à l'imaginaire ?

Groupe : Magritte, Breton, Eluard

Compétences : devenir un lecteur compétent et critique
confronter des connaissances pour se construire

Production finale: mise en voix des poèmes de Paul Eluard afin d'enregistrer un livre audio original

Consolidation : jeux d'écriture poétique

Prolongement : animation « Les yeux sur le bout de la langue » au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg: jeux poétiques pour vivre un atelier d'écriture au musée

BO

Créer, fabriquer : l'invention et l'imaginaire

Finalités et enjeux

} Lire et étudier des poèmes.

} S'interroger sur les processus de la création artistique.

La poésie se caractérise par ses **pouvoirs de figuration et de transfiguration de la réalité**. Son étude permet de faire éprouver les **richesses et les possibilités d'expression d'un langage** qui n'est pas seulement soumis à des visées référentielles. En effet, pour donner forme et sens à son imaginaire, le poète travaille le **langage comme un matériau** : il fait jouer les sonorités, l'assemblage des mots, l'espace de la page. C'est pourquoi la poésie entretient un rapport étroit avec les autres formes de création artistique. (...)

Ces explorations ne sont cependant qu'une étape dans la connaissance et la compréhension des textes ; elles invitent **à interroger et à analyser leur processus de création**. En recourant aux arts poétiques, aux carnets de création, aux témoignages des poètes et d'autres artistes, il s'agit de **réfléchir à l'origine et au cheminement de l'acte créateur**.

L'étude de la poésie en classe ne se réduit pas à des repérages formels. Elle vise à **éprouver et analyser les pouvoirs esthétiques de la langue** : il s'agit de révéler le lien intime entre la forme et le sens. (...)

L'usage poétique du mot (polysémie, connotation et dénotation...) est l'occasion d'un **travail approfondi sur le lexique**. (...)

La lecture et l'interprétation prennent appui sur des activités d'expression et de réflexion, tant à l'oral qu'à l'écrit, qui peuvent tirer profit des apports du numérique :

} **mises en voix des textes** pour des enregistrements personnels, des illustrations sonores... ;

} mises en scène permettant un travail choral, une réflexion sur la disposition des textes, leurs enchaînements... ;

} **mises en images** (fixes ou animées) sous forme d'illustrations, de réalisations de couverture, de dossiers iconographiques associés à tel ou tel poème ou à la totalité du recueil... ;

} **écriture de textes personnels**, en amont ou en aval de la lecture ;

} rédaction de quatrièmes de couverture, d'une préface à une anthologie personnelle de l'œuvre étudiée, de présentations critiques...!

Séance intro – L’art poétique

Pb : qu’est-ce que la poésie pour vous ?

Activité : vous donnerez votre définition personnelle de la « poésie ».

Consignes :

- > vous irez sur le padlet
- > vous donnerez votre définition
- > de quels poèmes vous souvenez-vous ?
- > est-ce que vous écrivez de la poésie ?
- > est-ce que vous lisez de la poésie ?
- > lisez-vous des insta poètes ? Lesquels ?
- > que peut apporter la poésie selon vous ?

https://padlet.com/barbara_foltzer/poesie

« La poésie est une manière de montrer ses sentiments, ça peut aussi être une manière de parler de soi-même ou de raconter une histoire. C’est plutôt intéressant parce que c’est une façon de s’exprimer pas comme les autres et il faut avoir beaucoup d’imagination et de connaissance avec les mots compliqués pour en écrire. » Elève

Bilan

Dans le grec ancien, le terme qui désigne la poésie signifie « faire, créer ». La poésie est donc une création. C’est l’art d’utiliser l’imaginaire pour exprimer ses sentiments, faire passer un message, raconter une histoire à travers les vers, les rimes, le lexique, le rythme, les métaphores d’une façon mélodieuse. « Ce sont des mots cachés au fond de nous qui nous inspirent » Elève

Pb : comment Magritte crée-t-il un univers artistique ?

A. Connaissez-vous Magritte ?

> L'artiste dans son contexte

Peintre d'origine belge, associé au surréalisme, René Magritte (1898–1967) est le maître des énigmes. Connus pour ses toiles qui fonctionnent comme des rébus ou des métaphores, il met en évidence, avec humour et poésie, notre difficulté à faire coïncider la réalité du monde avec nos images mentales, en somme ce qui compose l'esprit humain. Magritte a développé un véritable alphabet pictural en usant de motifs récurrents : la pomme, l'oiseau, l'homme au chapeau melon, les corps morcelés... Ses images sont souvent cachées derrière ou dans d'autres images, alliant deux niveaux de lecture possibles, le visible et l'invisible.

> *La Trahison des images* - 1929

Le texte contredit notre impression première en affirmant que ce que nous voyons n'est pas une pipe. Comme l'a expliqué Magritte, la représentation d'un objet n'est pas l'objet en lui-même, et la pipe peinte ne pourra jamais être bourrée ni fumée. En travaillant sur la notion de vocabulaire, le peintre se différencie des autres surréalistes, qui préconisent l'exploration de l'inconscient. Pour Magritte, c'est le langage et notre rapport au réel qui méritent d'être questionnés.

B. Analyse d'œuvres de Magritte – voir doc 1 + padlet

https://padlet.com/barbara_foltzer/s-ance-n-1-l-univers-de-magritte-n4m6jfp5epjmcufz

- > aller sur le padlet
- > choisir un tableau et ajouter un commentaire
- > mise en commun

Ces œuvres créent la surprise et l'étonnement. Elles représentent des objets quotidiens de manière réaliste mais les associations sont surprenantes et amènent à s'interroger.

C. Le processus créatif de Magritte :

- > vidéo youtube – Reportage France Info TV

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/magritte-le-peintre-surrealiste-mis-a-l-honneur-au-centre-pompidou_1833953.html

- > que peut-on dire du processus créatif de Magritte et de ses intentions ?

Bilan : René Magritte est un artiste belge surréaliste qui joue avec les mots et les images et crée un univers artistique imaginaire surprenant en détournant des objets du quotidien. Ses œuvres appartiennent au mouvement du « surréalisme ».

Pb : en quoi le poème relève-t-il d'un processus de création original ?

A. Analyse « Union libre » - André Breton 1931 - doc 2a

Mise en voix à écouter: <https://www.youtube.com/watch?v=0qOdPNw6bt8>

- > choisissez une phrase pendant l'écoute
- > comment réagissez-vous à la lecture/ écoute de ce texte?
- > qu'évoque André Breton?
- > quels procédés d'écriture identifiez-vous?

B. L'acte de création du poète – doc 2b

Carnet manuscrit d'André Breton, daté de mai 1931, et composé de poèmes dont certains seront publiés dans *Le Revolver à cheveux blancs*. L'un d'eux s'intitulera bientôt *L'Union libre*.

Cahier de poèmes : recopiés et mis au propre de la main de Breton, manuscrits du tout début des années 1930 : textes très connus comme *L'Union libre* (ici éparpillé en plusieurs fragments) ou au contraire très peu connus

<https://www.andrebretton.fr/work/56600100904170>

- > quels constats faites-vous en comparant le poème final et le manuscrit ?

Bilan : Le texte d'André Breton est un poème en vers libres qui se caractérise par l'utilisation de nombreuses métaphores surprenantes grâce auxquelles il fait le portrait de sa bien-aimée. C'est un portrait poétique, déroutant car certaines images rapprochent deux réalités qui n'ont rien à voir, c'est un poème surréaliste.

PB : comment travaillent/ écrivent les surréalistes ?

A. Manifeste du surréalisme – doc 3

> quelles sont les différentes étapes de leur travail ?

Définition 1924 : https://www.youtube.com/watch?v=wppj0h1_OXc&t=14s

« Faites-vous apporter de quoi écrire, après vous être établi en un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l'état le plus passif, ou réceptif, que vous pourrez. Faites abstraction de votre génie, de vos talents et de ceux de tous les autres. Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout. Écrivez vite sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant il est vrai qu'à chaque seconde il est une phrase étrangère à notre pensée consciente qui ne demande qu'à s'extérioriser. Il est assez difficile de se prononcer sur le cas de la phrase suivante ; elle participe sans doute à la fois de notre activité consciente et de l'autre, si l'on admet que le fait d'avoir écrit la première entraîne un minimum de perception. Peu doit vous importer, d'ailleurs ; c'est en cela que réside, pour la plus grande part, l'intérêt du jeu surréaliste »

André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924

Manifeste : ouvrage qui définit les principes d'un mouvement, d'un organisation/ mode d'emploi

Écriture automatique : écrire sans réfléchir, sans censure, sous la dictée de l'inconscient

B. Le jeu du cadavre exquis

Inventé par les surréalistes, le cadavre exquis est un jeu collectif « qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. » (Le Dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton, 1938).

voir jeux des surréalistes + expérimentation

Bilan : le surréalisme est un mouvement artistique qui date du début XX^os après la première guerre mondiale. Les artistes surréalistes inventent un univers imaginaire étonnant dominé par le rêve et l'inconscient. En rapprochant des éléments réalistes qui n'ont rien à voir ils créent la surprise et le mystère. Ils utilisent un nouveau mode d'écriture « l'écriture automatique » sans contrôle de la raison cf Manifeste du surréalisme Breton, 1924.

Pb: en quoi le poème *La terre est bleue comme une orange* est-il surréaliste?

A. Lecture du texte – doc 4

- > choisir une phrase qui vous interpelle
- > ce poème vous plaît-il ? À justifier
- > de quel type de texte s'agit-il ? À justifier
- > quels procédés identifiez-vous ? À justifier

La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent pas
Ils ne vous donnent plus à chanter
Au tour des baisers de s'entendre
Les fous et les amours
Elle sa bouche d'alliance
Tous les secrets tous les sourires
Et quels vêtements d'indulgence
À la croire toute nue.

Les guêpes fleurissent vert
L'aube se passe autour du cou
Un collier de fenêtres
Des ailes couvrent les feuilles
Tu as toutes les joies solaires
Tout le soleil sur la terre
Sur les chemins de ta beauté.

Paul Eluard, *L'amour la poésie*, 1929

B. Trace écrite

Bilan: le poème de Paul Eluard est surréaliste car les images sont surprenantes, relèvent de l'inconscient et emmènent dans l'imaginaire. De plus il évoque la femme aimée en osmose avec la nature, c'est grâce à cette femme aimée, son regard et son lien avec la nature que le poète se sent vivant.

Pb : quels procédés d'écriture utilisent les poètes ?

A. Les images poétiques chez les surréalistes

Les surréalistes créent la surprise en rapprochant deux réalités éloignées.

Ils utilisent des procédés d'écriture :

- **Le champ lexical** : ensemble de mots qui évoquent un même thème ex la nature, le corps
- **La comparaison** : permet de rapprocher par l'emploi d'un outil de comparaison ex « *la terre est bleue comme une orange* »
- **La métaphore** : rapproche deux éléments mais sans outil de comparaison ex « *la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur* »
- **La métaphore filée** : la métaphore se prolonge sur plusieurs vers

Ces images créent la surprise et font appel à l'imaginaire.

B. Les jeux de sonorités

- **une rime** : répétition d'un même son souvent en fin de phrase « cœur/ douceur »
- **une répétition** : utilisation répétitive d'un même mot ou expression
- **une anaphore** : répétition du même mot en début de vers ex « ma femme »
- **une allitération** : répétition d'un même son consonne ex « p » dans « papier pierre »
- **une assonance** : répétition d'un son voyelle ex « en » dans « sang/ cendre »

Les jeux avec les sons donnent du rythme au texte et participent à sa musicalité.

EVALUATION : analyse d'un poème de Paul Eluard en binôme – documents 5

Questions :

1. Présentez le texte : auteur, recueil, date, thème.
2. De quel type de texte s'agit-il ? Justifiez votre réponse.
3. Quels procédés d'écriture poétique identifiez-vous ? (images, sonorités...)
4. Choisissez une phrase et justifiez votre choix.
5. En quoi, selon vous, ce texte est-il surréaliste ? Justifiez votre réponse.

Nom : est capable de	Très bonne maîtrise 4	Maîtrise satisfaisante 3	Maîtrise partielle 2	Maîtrise insuffisante 1	Non réalisé 0
Identifier les caractéristiques d'un texte poétique					
Identifier des procédés d'écriture					
Exprimer l'effet produit					
Mettre en relation avec un courant artistique					
Analyser un poème surréaliste					

Séance n°6 - La poésie de Paul Eluard : mise en voix d'un poème en binôme

Activité : vous proposerez une mise en voix originale de votre poème afin d'enregistrer un livre audio des poèmes de Paul Eluard.

> écoutez des extraits du livre audio *Capitale de la Douleur*, Edition *Ecoutez Lire*

> qu'en pensez-vous ?

Ecoutez lire

Consignes :

> repérer les mots, les sons que vous souhaitez mettre en valeur dans votre poème

> répartir en binôme les mots, les phrases pour la lecture à voix haute ex : seul, à deux, sous forme d'écho, en chuchotant...

> ajouter des silences, ou varier le débit, le rythme

> choisir un fond sonore/ musical en lien avec votre poème et vos intentions

> s'entraîner à la lecture sur le fond sonore en veillant à s'exprimer distinctement

> enregistrer l'audio en utilisant le dictaphone de votre smartphone (vous pouvez utiliser un logiciel de montage du son)

A rendre :

> poster l'audio via ...

> rédiger un texte pour justifier vos choix artistiques

Noms : sont capable de	Très bonne maîtrise 4	Maîtrise satisfaisante 3	Maîtrise partielle 2	Maîtrise insuffisante 1	Non réalisé 0
Choisir un fond sonore adéquat					
S'exprimer clairement, distinctement afin de bien entendre le texte					
Proposer une forme de lecture chorale originale					
Justifier ses choix artistiques					
Mettre en voix un texte poétique					

Document 1

Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains,
Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s'engloutit dans mon ombre
Comme une pierre sur le ciel.

Elle a toujours les yeux ouverts
Et ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière
Font s'évaporer les soleils
Me font rire, pleurer et rire,
Parler sans avoir rien à dire.

Paul Eluard, *Mourir de ne pas mourir*, 1924

Document 3

Tu te lèves l'eau se déplie
Tu te couches l'eau s'épanouit

Tu es l'eau détournée de ses abîmes
Tu es la terre qui prend racine
Et sur laquelle tout s'établit

Tu fais des bulles de silence dans le désert des
bruits

Tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes
de l'arc-en-ciel,

Tu es partout tu abolis toutes les routes

Tu sacrifies le temps
À l'éternelle jeunesse de la flamme exacte
Qui voile la nature en la reproduisant

Femme tu mets au monde un corps toujours pareil
Le tien

Tu es la ressemblance

Paul Eluard, *Facile* 1935

Document 2

La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.

Feuilles de jour et mousse de rosée,
Roseaux du vent, sourires parfumés,
Ailes couvrant le monde de lumière,
Bateaux chargés du ciel et de la mer,
Chasseurs des bruits et sources des couleurs,

Parfums éclos d'une couvée d'aurores
Qui gît toujours sur la paille des astres,
Comme le jour dépend de l'innocence
Le monde entier dépend de tes yeux purs
Et tout mon sang coule dans leurs regards.

Paul Eluard, *Capitale de la douleur*, 1926

Document 4

On ne peut me connaître
Mieux que tu me connais

Tes yeux dans lesquels nous dormons
Tous les deux
Ont fait à mes lumières d'homme
Un sort meilleur qu'aux nuits du monde
Tes yeux dans lesquels je voyage
Ont donné aux gestes des routes
Un sens détaché de la terre
Dans tes yeux ceux qui nous révèlent
Notre solitude infinie
Ne sont plus ce qu' ils croyaient être

On ne peut te connaître
Mieux que je te connais.

Paul Elard, *Les yeux fertiles*, 1936

Document 5

Elle se penche sur moi
Le cœur ignorant
Pour voir si je l'aime
Elle a confiance elle oublie
Sous les nuages de ses paupières
Sa tête s'endort dans mes mains
Où sommes-nous
Ensemble inséparable
Vivants vivants
Vivant vivante
Et ma tête roule en ses rêves.

Paul Eluard, *Capitale de la douleur*, 1926

Document 6

Ta chevelure d'oranges dans le vide du monde
Dans le vide des vitres lourdes de silence
Et d'ombres où mes mains nues cherchent tous
tes reflets.
La forme de ton cœur est chimérique
Et ton amour ressemble à mon désir perdu.
O soupirs d'ambre, rêves, regards.
Mais tu n'as pas toujours été avec moi. Ma
mémoire
Est encore obscurcie de t'avoir vu venir
Et partir. Le temps se sert de mots comme
l'amour.

Paul Eluard – *Capitale de la douleur*, 1926

Document 7

D'une seule caresse
Je te fais briller de tout ton éclat.

Paul Eluard – *Capitale de la douleur*, 1926

Document 8

Je te l'ai dit pour les nuages
Je te l'ai dit pour l'arbre de la mer
Pour chaque vague pour les oiseaux dans les
feuilles
Pour les cailloux du bruit
Pour les mains familières
Pour l'œil qui devient visage ou paysage
Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
Pour toute la nuit bue
Pour la grille des routes
Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
Je te l'ai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.

Paul Eluard, *L'Amour la poésie*, 1929

Document 9

Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour
rire
Et tes mots d'auréole ont un sens si parfait
Que dans mes nuits d'années, de jeunesse et de
mort
J'entends vibrer ta voix dans tous les bruits du
monde.
Dans cette aube de soie où végète le froid
La luxure en péril regrette le sommeil,
Dans les mains du soleil tous les corps qui
s'éveillent
Grelottent à l'idée de retrouver leur cœur.
Souvenirs de bois vert, brouillard où je
m'enfonce
J'ai refermé les yeux sur moi, je suis à toi,
Toute ma vie t'écoute et je ne peux détruire
Les terribles loisirs que ton amour me crée.

Paul Eluard, *L'Amour la poésie*, 1929