

LA POÉSIE

du XXe siècle

Cours réunis par

Dr Hassan Youssef

Faculté des Lettres de Qena

Département de Français

2023 - 2024

Faculté des Lettres

Département de Français

Quatrième année

Spécialité : Littérature française

Paru en 2024

La poésie du 20e siècle

Introduction

La poésie du 20e siècle a connu trois courants principaux : l'esprit nouveau avec une forme libre et des thèmes plus modernes (Apollinaire), la poésie surréaliste suite aux horreurs de la 1ère guerre mondiale (Breton) et la poésie de la résistance lors de la seconde guerre mondiale (Éluard, Aragon).

Guillaume Apollinaire (1880-1918), auteur innovant et avant-gardiste, est souvent considéré comme le plus grand poète du 20e siècle. Cependant, d'autres auteurs comme Louis Aragon (1897-1982), Jacques Prévert (1900-1977), ou

Paul Éluard (1895-1952) ont également laissé leur marque dans l'histoire.

Les principaux auteurs de la poésie du 20e siècle

Le 20e siècle comprend nombre de poètes dont l'art répond avant tout à une liberté d'expression que ce soit par le thème abordé, les idées défendues ou les moyens utilisés.

1. Début du siècle, le renouveau d'Apollinaire

L'œuvre d'Apollinaire se place sous le signe de la modernité : il est le précurseur du surréalisme.

Sa poésie évoque le temps qui passe, le temps des

amours perdues, l'errance, l'espérance d'un paradis... Elle évacue la ponctuation pour préférer un autre rythme, de strophes variées, de vers divers, de rimes surprenantes, d'images riches et foisonnantes...

Son originalité réside en la puissance de sa sensibilité et de son imagination.

Exemples :

Le recueil *Alcools* en 1913 est un exemple de cette diversité qui est une ivresse, un mélange des genres et des thèmes, de l'univers de la nature à l'amour, du passé à l'avenir. Le vers libre rimé évoque le trivial comme le lexique soutenu.

Les Calligrammes en 1918 regroupent des poèmes « simultanés » des conversations poétiques et des calligrammes qui suggèrent un sens par une disposition typographique représentant un dessin.

2. Le surréalisme, Breton, Desnos, Eluard

C'est un mouvement littéraire fondé par André Breton en 1922, qui célèbre l'amour, le désir, la folie de la passion.

Il invente l'écriture automatique qui laisse parler l'inconscient, le rêve. C'est une méthode pour dépasser la triste réalité et atteindre une

surréalité en laissant libre cour à la parole enfouie au fond de nous.

Exemple : Paul Eluard suit les procédés surréalistes et donne une autre dimension au langage poétique qui échappe à la logique.

« *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 »

Eluard, *L'Amour la poésie.*

La liberté du langage est absolue dans ses vers : le choc de l'alliance de la couleur bleue et du fruit, le remplacement d'une comparaison sur la forme ronde crée une émotion ou surprise qui est justifié

par le poète au 2e vers. La couleur est bien celle de la terre, le fruit a bien la même forme. Le décalage est subtil...

3. Fonctions nouvelles et multiples de la poésie

a. Poésie et célébration, la relation de la poésie et du monde

La poésie célèbre le monde, les éléments naturels. Le poète laisse parler la terre, la force poétique de l'univers. Il crée « des ponts dans l'espace » pour peupler le vide de sensations simples.

Les auteurs : Francis Ponge, Jules Supervielle, Saint-John Perse, René Char.

« *Soleil, je suis heureux de rester sans réponse,*

Ta lumière suffit qui brille sur ces ronces. »

Supervielle, *Le Forçat innocent.*

b. Poésie et réalité, du réel à l'engagement

La poésie colle à la réalité quotidienne, amusante et révoltée, *comme les poètes de la résistance.*

Exemple :

Jacques Prévert méprise les gens « bien comme il faut » pour leur préférer « les ouvriers des chantiers, les femmes en cheveux, les cocottes... ». Il dénonce la bourgeoisie confortable, les injustices, la guerre, les travers des hommes par des poésies légères et simples, « juste pour refaire le monde »...

c. Poésie et expériences langagières, pluralité et diversité

La poésie est en quête de liberté, attentive à produire du sens par tout moyen choisi. Du respect de la rime à la spiritualité, de la parole à la méditation...

Les poètes français du XXe siècle

Les poètes français du XXe siècle sont les héritiers du XIXe siècle. Ils innovent autant dans la forme que dans le fond, même s'il s'agit de la continuité du mouvement symboliste et du décadentisme. C'est l'époque de poètes novateurs comme Guillaume Apollinaire.

Guillaume Apollinaire et la poésie de l'exploration

Guillaume Apollinaire (1880-1918) expérimente des **poèmes en forme de dessin**, *le calligramme*. L'un des plus connus est *Le Pont Mirabeau*. C'est l'un des poètes les plus célèbres

du XXe siècle.

Les **poèmes les plus connus** d'Apollinaire :

- ***Mai***
- ***Le Pont Mirabeau***
- ***Marie***

André Breton, le poète du surréalisme

André Breton (1896-1966) est le **chef de file du mouvement surréaliste**. Parmi son œuvre on trouve *Les Champs magnétiques* et *Clair de terre*. Il est considéré comme un avant-gardiste et une figure majeure du XXe siècle.

Paul Éluard, le poète engagé

Paul Éluard (1895-1952) est un poète français

qui mêle son art à la politique en s'engageant auprès du parti communiste. Adeptes du dadaïsme et pilier du surréalisme, on lui doit notamment *Capitale de la douleur*, *Liberté* et *Poésie et Vérité*.

Les **poèmes célèbres** de Paul Eluard :

- *La courbe de tes yeux* (1924)
- *Liberté*

Les principaux courants poétiques du XXe siècle et les poètes et recueils qui ont marqué ce siècle

Points clés

- La poésie engagée marque le début du siècle et se poursuit avec le courant de la négritude.
- Le surréalisme, à partir des années 20, révolutionne la création artistique.
- La poésie moderne et du concret témoigne d'un nouveau rapport du poète au monde qui l'entoure.

Pour bien comprendre

- La poésie engagée
- Le surréalisme
- La poésie du réel

1. Un siècle marqué par deux guerres mondiales

a. La Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale a profondément marqué la poésie du début de siècle.

De nombreux poètes participent aux combats et certains sont touchés ou meurtris : **Péguy** meurt au front, **Cendrars** est amputé d'un bras et **Apollinaire** y est blessé. Même s'ils ne sont pas marqués dans leur

chair, Breton et Aragon n'oublieront jamais les combats et les souffrances endurées par tant d'hommes.

La littérature, forcément, va porter les stigmates de cette douloureuse période.

b. La Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, en réaction à l'occupation allemande, naît la poésie engagée.

De nombreux poètes se font combattants : ils s'engagent alors dans la Résistance pour combattre l'Occupation, et ils s'engagent également à travers leurs poèmes. Il apparaît clairement que le poète a un rôle à jouer dans la société : il doit défendre les valeurs françaises et soutenir les efforts de la

Résistance.

Parmi les thèmes récurrents figurent ceux de la **liberté** ou du **combat**. La liberté est notamment défendue dans le poème « Liberté », composé par Paul Eluard et parachuté en milliers d'exemplaires en 1942.

Exemple

« Sur mes cahiers d'écolier / Sur mon pupitre et
les arbres / Sur le sable sur la neige / J'écris ton
nom »

(« Liberté », *Poésie et vérité*, 1942)

Louis Aragon, Robert Desnos et Jacques Prévert
sont également des poètes engagés.

2. Le surréalisme

Dans les années 1920, le **surréalisme** constitue une révolution esthétique.

Apollinaire, précurseur de « **L'Esprit Nouveau** », s'attaque à la déconstruction du réel et est l'un des premiers poètes à supprimer de sa poésie toute ponctuation.

Défini par Breton en 1924 comme « automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer [...] le fonctionnement réel de la pensée », le processus de création surréaliste consiste à laisser faire **l'inconscient** en libérant l'imaginaire et le désir.

Le surréalisme est un état d'esprit qui vise à rechercher, dans le monde réel, dans la vie quotidienne, les faits insolites ou mystérieux qui fournissent un matériau pour la création artistique. Breton va s'intéresser à tout ce qui échappe à la raison et à la conscience : les sciences occultes, la folie, etc.

Ce goût de l'étrange va donner lieu, en poésie, à des images insolites.

Exemple

« La terre est bleue comme une orange. »
(L'Amour la poésie, Eluard, 1929.)

3. La poésie d'après-guerre

a. La poésie engagée

L'engagement des poètes s'est poursuivi après-guerre à travers d'autres combats.

Dans les années 1930, de nouveaux poètes engagés font de l'écriture poétique un moyen d'éveiller les consciences. C'est le cas des poètes de la négritude : des poètes francophones, africains, haïtiens, malgaches ou antillais écrivent pour dénoncer l'injustice et la souffrance de leurs peuples colonisés.

La négritude naît sous l'impulsion d' Aimé Césaire, auteur du recueil *Cahier de retour au pays natal* (1939) publié après son retour à la Martinique, et de Léopold Sédar Senghor, auteur de nombreux recueils dont *Hosties noires* (1948) dans lequel figure le

poème d'espoir « Au gouverneur Eboué » : «
Voilà que l'Afrique se dresse, la Noire et la Brune
sa sœur. L'Afrique s'est faite acier blanc, l'Afrique
s'est faite hostie noire / Pour que vive l'espoir de
l'homme. »

b. La poésie des objets et du concret

Cette poésie marginale prend toutes ses lettres de noblesse avec *Le Parti pris des choses* (1942) de Francis Ponge.

Dans ce recueil de poèmes en prose, le poète choisit de célébrer les objets les plus *anodins* de la vie quotidienne. Ces poèmes sont une invitation à les redécouvrir, une fois mis en beauté par l'écriture poétique, comme si nous les observions

pour la première fois.

Exemple

« À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie. »
(« Le Cageot », *Le Parti pris des choses*, 1942.)

c. Une poésie populaire

La poésie populaire est représentée au mieux par Jacques Prévert, qui connaît un succès public immédiat avec *Paroles* (1946).

À la fois spontanée, facile d'accès et très travaillée, sa poésie se joue des conventions littéraires et renoue avec le plaisir des mots en employant notamment l'argot.

4. Une modernité formelle

La poésie évolue non seulement au niveau des sujets abordés, mais elle connaît également de profondes modifications au niveau de la forme car les poètes se lancent dans des expérimentations formelles :

- Apollinaire et l'Esprit Nouveau cherchent à rompre avec la poésie classique en adoptant des mètres irréguliers, en abandonnant les strophes, les rimes, voire même la ponctuation. Apollinaire renoue avec la forme ancienne du calligramme ;

- Les poètes **surréalistes** ont recours à l'écriture automatique, aux « cadavres exquis » ou à l'utilisation de contraintes d'écriture.

Les poètes qui chantent le quotidien privilégient une **langue** **ordinaire** voire de l'argot, comme Jacques Prévert dans *Paroles*, ou adoptent la forme du poème en **prose** — comme Francis Ponge avec ses poèmes célébrant des objets banals : « L'Huître, le Pain » ou « Le Cageot »

Le surréalisme

Ce mouvement littéraire, dont on peut dater les activités entre 1924 et 1939, représente un développement majeur dans la création et l'esthétique contemporaines. Plus qu'un mouvement artistique et littéraire, le surréalisme est aussi une *"véritable révolution culturelle, puisqu'il nous propose un bouleversement des idées, des images, des mythes, des habitudes mentales qui conditionnent à la fois la connaissance que nous avons de nous-mêmes et notre engagement dans ce monde."* (Robert Bréchon).

Le surréalisme est avant tout une réaction

contre la société et ses contraintes qui conditionnent l'existence. La guerre de 1914-18 est vue comme une faillite de la civilisation occidentale. "Par dessus tout, nous étions en proie au refus systématique, acharné, des conditions dans lesquelles, à pareil âge, on nous forçait à vivre. Mais ce refus ne s'arrêtait pas là, ce refus était avide [...] ce refus portait [...] sur toute la série des obligations intellectuelles, morales et sociales que de tous côtés et depuis toujours, nous voyions peser sur l'homme de manière écrasante." (André Breton, *Qu'est-ce que le Surréalisme?*, 1934).

Les surréalistes ne surgissent pas *ex-nihilo*, ils ont des prédécesseurs, qui ont aussi heurté la culture rationaliste et bourgeoise : le marquis de

Sade d'abord, mais aussi Nerval, Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud... Par ailleurs, l'influence de Freud est décisive, par la révélation de l'inconscient, l'importance des rêves et le refoulement des désirs. Les surréalistes reconnaissent encore dans les cultures dites "primitives" (l'Afrique notamment) des inspirations pour retrouver un esprit libéré des contraintes culturelles.

Le surréalisme a un ancêtre plus jeune encore, le mouvement Dada, qui se développe entre 1916 et 1921, et auquel André Breton (1896-1966), le théoricien du surréalisme, s'associe pour un temps. Le mouvement Dada est né en Suisse, à Zurich, lieu de refuge de beaucoup d'Européens fuyant la guerre. Autour de Tristan Tzara, un Roumain, un

groupe de jeunes gens nomment le mouvement d'après le premier mot qu'ils rencontrent dans le dictionnaire. Le mouvement est essentiellement nihiliste, l'objectif est de défigurer, de ridiculiser la littérature et l'art conventionnels : "Que chaque homme crie; il y a un grand travail destructif à accomplir. Balayer, nettoyer" (Tzara). Breton rencontre Tzara lors de son arrivée à Paris et presque immédiatement, la revue *Littérature* que Breton dirige prend un ton dadaïste, essentiellement dérisionnaire et destructif. Breton s'éloigne pourtant de Tzara vers 1921, car pour lui désormais, au-delà de la négation radicale de la vie, il faut en inventer une nouvelle.

En 1924, André Breton définit dans un Manifeste la nature du surréalisme. Ouverte à

l'expérience du rêve, de l'inconscient et du désir, la création poétique doit répondre aux pulsions fondamentales par l'intermédiaire de "l'écriture automatique", nommée aussi "pensée parlée" ou "écriture de pensée". Sans souci de logique ni de censure (grammaticale, morale, esthétique), les phrases "qui cognent à la vitre" s'expriment librement. Le poète se place dans un abandon volontaire et une totale passivité, il n'est plus "qu'un modeste appareil enregistreur du phénomène".

Breton définit ainsi le surréalisme: "Automatisme psychique par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout

contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique et morale".

On a reproché aux surréalistes de n'être que des "révolutionnaires de salon", à l'écart des réalités du monde. Toutefois, dès 1926, les membres du groupe surréalistes sympathisent avec le parti communiste d'URSS (Breton est un grand admirateur de Trotsky), tout en conservant leurs distances vis-à-vis de l'appareil politique. Le mouvement surréaliste connaît de nombreuses querelles intestines, certains membres sont exclus (Soupault et Artaud en 1926, parce qu'ils attachaient trop d'importance à la "littérature", d'autres le rejoignent plus tard (Dali, Bunuel, René Char), surtout après la publication du Second Manifeste, en 1929. En 1933, Breton et Eluard

rompent avec les communistes d'URSS, mais le mouvement gagne une audience internationale et Breton voyage beaucoup. Pendant la seconde guerre mondiale, Breton se réfugie aux Etats-Unis, tandis qu'Eluard rejoint la Résistance française, ainsi que René Char.

Le mouvement surréaliste n'a peut-être pas changé la face du monde et de la société, comme ses membres le voulaient, mais il a marqué le monde de l'art de manière définitive et radicale, en créant un espace pour une création artistique libérée de toute contrainte.

Questions générales sur le genre de la poésie

1- Comment expliquer la poésie ?

La poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrites généralement en vers mais qui admettent aussi la prose, et qui privilégient l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix (sens et sonorités) et leur agencement (rythmes, métrique, figures de style).

2- Comment faire l'analyse d'un poème ?

Pour analyser un poème, il est nécessaire de maîtriser certains éléments de versification. Il faut toujours associer le repérage de ces procédés avec l'effet qu'ils produisent. C'est le nombre de syllabes du vers : un alexandrin est un vers de 12 syllabes, un décasyllabe un vers de 10 syllabes.

3- Quelle est la caractéristique du poème ?

La poésie est un genre qui se fixe des contraintes fortes pesant sur la forme : respecter certaines longueurs de vers, certains schémas de rimes, un nombre précis de strophes et de vers par strophe, etc. Ces contraintes varient selon la forme du poème (un sonnet, une ballade) et selon l'époque.

4- Quel est le thème d'un texte ?

Le thème d'un texte est le sujet, c'est-à-dire l'idée principale, ayant une certaine portée universelle, à partir de laquelle est construite l'intrigue d'une histoire.

5- Quel est le genre littéraire du poème ?

La poésie est un genre littéraire composite, qui se renouvelle sans cesse, ce qui le rend difficile à définir. Les poèmes peuvent avoir des formes variées (sonnet, ballade, ode, vers libres, calligramme). Ils sont souvent écrits en vers, parfois en prose;

"Liberté"

Paul Eluard, 1942

Pendant la guerre, engagé dans la Résistance, Paul Eluard participe au grand mouvement qui entraîne la poésie française, et le poème "*Liberté*" ouvre le recueil "*Poésie et Vérité*" paru en 1942.

Les textes qui forment ce recueil sont tous des poèmes de lutte. Ils doivent entrer dans la mémoire des combattants et soutenir l'espérance de la victoire : comme on le faisait pour les armes et les munitions, le poème "*Liberté*" a été, à l'époque, parachuté dans les maquis

- Poème "Liberté" :

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom

Sur chaque bouffées d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom

Sur les formes scintillantes

Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom

Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes raisons réunies
J'écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers

Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attendries
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir

J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté

(Poésie et Vérité, 1942 - Paul Eluard)

"Liberté", Paul Eluard: Commentaire

Introduction

"*Liberté*" de Paul Éluard est un poème publié dans le recueil "*Poésie et vérité*" en 1942, au milieu de la seconde guerre mondiale.

Le poème est d'ailleurs traduit et diffusé dans toute l'Europe, par radio ou parachutage, tel un message d'espoir.

Liberté de Paul Éluard est une œuvre marquante de la poésie engagée de la résistance. Écrit en 1942 pour protester contre l'occupation, il est composé de 21 quatrains suivis du mot Liberté. Des milliers de copies furent parachutées en France par des avions britanniques pour

encourager les résistants.

Poète engagé, Éluard manifeste ici son soutien aux combattants. À travers un hymne à la vie et à la liberté, le poète exprime ainsi son engagement.

I- Un hymne à la vie

A- Communion entre l'homme et le monde

Comme dans la majorité de ses poèmes, Paul Eluard met ici une évidence un rapport privilégié avec le monde.

Ainsi, les quatre éléments sont présents :

* **Air** : "azur", "oiseaux", "nuages"

* **Terre** : "arbres", "champs", "routes"

* **Eau** : "le lac", "la mer", "les bateaux", "flot"

* **Feu** : "cendre", "soleil", "feu"

On trouve également des éléments :

Naturels : "lac", "champs", "mer", "montagne"

Cosmiques : "soleil", "lune", "nuages"

Corporels : "oreilles", "front", "main", "lèvres"

Matériels : "pierre", "papier"

Immatériels : "échos", "ombres"

Concrets : "cahiers", "pupitre", "armes",
"couronne", "lampe", "miroir", "lit"

Abstraites : "enfance", "vérité", "silence", "ennui",
"absence", "solitude", "mort", "espoir", "liberté"

On trouve dans le poème beaucoup d'oppositions : ("nuits"// "journées"; "soleil moisi" // lune vivante"; "lampe qui s'allume" // "lampe qui s'éteint"; "revenue" // "disparu").

La poésie mène à une réalité, à une "surréalité" (Eluard a fortement contribué au mouvement du Surréalisme) où les contraires fusionnent dans un rapport d'équilibre et d'harmonie.

B- Le cycle de la vie

On observe dans ce poème une progression chronologique qui serait celle d'une vie d'homme, allant de l'enfance à la vieillesse.

* Les quatre premières strophes évoquent le monde **de l'enfance** : "cahiers", "écolier", " pupitre".

* Les strophes suivantes laissent place à **la jeunesse**, avec la naissance de l'amour et du désir : "merveilles des nuits", "saisons fiancées", "chair accordée", "lèvres attentives"

* **La vieillesse** succède à la jeunesse à la strophe 19; elle est synonyme de solitude et de mort : "l'absence sans désir", "la solitude nue", "les marches de la mort"

Le cycle de la vie est ici étroitement au cycle naturel des saisons.

"Liberté" se présente donc comme une véritable célébration de la vie et de la nature. Mais plus

qu'un hymne à la vie, le poème de Paul Eluard est un chant d'espoir destiné à retrouver la liberté en la nommant, à travers le pouvoir magique des mots.

II- Un hymne à la liberté

A- La mise en valeur de la liberté

Dans ce poème, la liberté s'écrit partout, sur toutes les surfaces, sur tous les supports, sur chaque objet : "sur toutes les pages..."

Par ailleurs, la liberté est mise en valeur par la reprise anaphorique de "J'écris ton nom" à la fin de chaque strophe.

B- Un langage poétique libéré

Le poète surréaliste s'affranchit des règles de la poésie classique.

On note la quasi-absence de rimes et de ponctuation, qui crée une certaine fluidité.

Le texte s'écoule ainsi doucement et librement, sans rupture. Tous les éléments se lient par eux, portés par un flux de vie et de liberté.

Ce chant d'espoir pour la liberté et pour la vie est représenté par une forme poétique elle-même libre, qui s'émancipe des contraintes du langage et de la réalité.

III- "*Liberté*" : un poème engagé

A- De brèves références à la guerre

On trouve dans le poème quelques allusions discrètes et indiscrètes à la Seconde Guerre mondiale :

* "les armes des guerriers"

* "le pain blanc des journées", par opposition au pain noir que mangent les Résistants pendant l'Occupation.

Les images de découragements

B- L'implication du poète

Le poète se manifeste dès le début du texte, à travers l'emploi de la première personne (Je) et des

pronoms possessifs : "Sur mes cahiers..."

L'auteur s'implique de plus en plus au fil du poème, mettant en scène son environnement intime et familier : "mes maisons", "ma chambre", "mon lit", "mon chien", "objets familiers", "mes amis".

En affirmant ainsi sa présence, Eluard exprime son engagement pour la défense de la liberté

Cependant, l'emploi de la première personne du singulier (Je) est aussi une manière de rendre le texte universel et accessible à tous.

Délaissant les pronoms possessifs pour des articles définis et indéfinis, ("les arbres", "le sable", "la neige", "les images", "des nuits", "des journées", "les routes", "des surprises", etc), le poète parle au

nom de tous.

Chacun peut alors s'approprier cet hymne à la liberté, qui se présente finalement comme une chanson.

C- Un poème oratoire et incantatoire

"Liberté" est un poème aux accents oratoires qui s'apparente à une chanson.

L'emploi des vers courts et des mots simples permet de rendre le texte accessible à tous et plus facile à retenir, comme une chanson populaire.

C'est donc grâce à la poésie, à travers un rythme soutenu et des sonorités fortes, que le poète exprime librement son engagement en tant que

Résistant.

Conclusion

Écrit pendant la seconde guerre mondiale sous l'Occupation allemande, "Liberté" est un chant de lutte et d'espoir, un hymne à la vie et à la réalité.

Grâce à une langue poétique aux accents surréalistes et oratoires, Paul Eluard manifeste son engagement en tant que poète et Résistant.

Grâce à la poésie, la liberté se fait absolue et englobe le monde. Nommer la liberté permet de renaître et d'une certaine manière de se libérer.

Le poème est comme une prière, une incantation. L'auteur démontre ainsi le pouvoir performatif du

langage et de la poésie, à travers un texte universel
que chacun peut s'approprier.

"Liberté", Paul Eluard : Questions

1- Quel est le message du poème "Liberté" ?

Transition : « Liberté » se présente donc comme une véritable célébration de la vie et de la nature. Mais plus qu'un hymne à la vie, le poème de Paul Eluard est également un chant d'espoir destiné à retrouver la liberté en la nommant, à travers le pouvoir magique des mots.

2- Pourquoi Paul Éluard à écrit "Liberté" ?

Liberté est un poème écrit en 1942 comme une ode à la Liberté, face à l'occupation de la France par l'Allemagne en 1940 durant la seconde guerre mondiale. Il s'agit d'une longue énumération de

tous les lieux réels et imaginaires, sur lesquels le narrateur écrit le mot « LIBERTÉ ».

3- Quand a été écrit le poème "Liberté" ?

1942

En 1942, en pleine seconde guerre mondiale, Paul Eluard écrit le poème « Liberté », qui deviendra rapidement un des emblèmes de la Résistance.

4- Pourquoi Paul Éluard est un poète engagé ?

Le contexte d'écriture

Le poème "*Liberté*" a été écrit par Paul Eluard en 1942 durant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la France est sous occupation

allemande. Paul Éluard écrit alors ce poème comme un hymne à la liberté durant cette période très difficile, où les libertés sont très restreintes.

5- Quel est le vrai nom de Paul Éluard ?

Eugène Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard, est un poète français né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et mort à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952.

6- Quel est le sujet du poème liberté ?

Liberté est un poème que l'auteur français Paul Éluard a écrit en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, comme une ode à la liberté face à l'occupation allemande. Il s'agit d'une longue énumération de tous les lieux, réels ou

imaginaires, sur lesquels le narrateur écrit le mot « liberté ».

7- Qui a chanté "Liberté" de Paul Éluard ?

Marc Lavoine

Liberté est une chanson de Marc Lavoine inspirée du poème Liberté de Paul Éluard datant de 1942. Le texte est cependant tronqué et adapté. La chanson apparaît dans un contexte difficile et comme un rappel de résistance et de solidarité face aux attentats qui ont frappé la France en 2015.

8- Quels sont les arguments de la poésie engagée ?

La poésie engagée est une poésie qui cherche, par le pouvoir des mots et de la musicalité de la

langue, à défendre un point de vue, réfuter une thèse, combattre ou soutenir une cause. Le but est d'émouvoir et d'attendrir le lecteur pour l'alerter sur des sujets comme : La corruption politique ou sociale, l'inégalité sociale

« Le pont Mirabeau » de Guillaume Apollinaire

Poète du XXème siècle, Guillaume Apollinaire a révolutionné la poésie française en transgressant les versifications classiques. Il est notamment l'auteur des *Calligraphies*, ces poèmes-dessins qui prennent la forme du thème qu'ils abordent. Le poème le plus connu d'Apollinaire est « Le pont Mirabeau », où il décrit la disparition de l'être aimé en la comparant avec la Seine, le fleuve qui coule à Paris.

Le poème « Le pont Mirabeau »

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu'il m'en souvienn

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

L'amour s'en va comme cette eau courante

L'amour s'en va

Comme la vie est lente

Et comme l'Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passé

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

(« Le pont Mirabeau », Apollinaire, *Alcools*, 1913)

Beaucoup d'artistes l'ont repris en chanson : Serge Reggiani et Marc Lavoine.

- « Le pont Mirabeau » : Commentaire

Introduction

"Le Pont Mirabeau" est un des plus beaux poèmes de Guillaume Apollinaire. Ce poème sans ponctuation, inspirée par Marie Laurencin qu'il commence à fréquenter en 1907, se trouve dans le recueil *Alcools* (1913). Dans ce poème, l'écoulement de la Seine à Paris est une métaphore de l'amour qui disparaît avec le temps.

"Le Pont Mirabeau" est un extrait du recueil *Alcools* paru en 1913. Apollinaire y fait allusion à sa rupture avec Marie Laurencin, une peintre avec qui il eut une liaison, et au-delà évoque la fuite du temps semblable à l'eau qui s'en va. L'eau est un thème romantique et lyrique qui

renvoie au passage du temps et à la fuite de l'amour.

Le pont Mirabeau (moderne pour l'époque de l'écriture du poème) est situé à Auteuil et été emprunté par le poète lorsqu'il rentrait de chez Marie Laurencin.

Biographie de l'auteur :

Wilhelm Apollinaire de Kostrowitzky naît à Rome en 1880. Il a aussi bien une grande culture artistique que littéraire. Son premier travail est d'être précepteur d'une jeune aristocrate en Rhénanie (des poèmes s'appelleront Rhénane). En 1907, il s'établit à Paris. Ce sera un ami très proche de Picasso. Il aura une liaison avec Marie

Laurencin (une peintre), avec laquelle il vivra jusqu'en 1912. Il est mobilisé en 1914, blessé en 1916, trépané. Il est mort tragiquement de la grippe espagnole en 1918 alors qu'il venait juste de se marier.

Analyse linéaire

I. Le lieu évocateur de l'amour passé - Vers 1 à

6

C'est le Pont Mirabeau de Paris qui le fait se souvenir (pont qu'Apollinaire empruntait lorsqu'il rentrait de chez Marie Laurencin).

L'eau est un élément habituel du poème lyrique

pour exprimer la fuite du temps. Ici, elle est nommée, c'est la Seine.

Le vers 1 utilise le présent de vérité générale "coule", c'est quelque chose d'immuable, comme le temps qui passe.

Le pont est le symbole de ce qui lit les choses entre elles, tout comme l'amour.

Au vers 2, l'utilisation de l'adjectif possessif "nos" ("nos amours") montre que l'amour a été réciproque.

Cependant, l'amour dont il est question ici est terminé ("souviens" vers 3 et utilisation de l'imparfait "venait" vers 4).

Cet amour était heureux puisque "La joie venait toujours".

Les vers 5 et 6 ("Vienne la nuit sonne l'heure / Les jours s'en vont je demeure") reviennent après chaque quatrain du poème, tel le refrain d'une chanson. Dans ce refrain, l'opposition pluriel / singulier ("Les jours s'en vont je demeure") montre la solitude du poète, et souligne encore une fois que la relation amoureuse est terminée.

II. La réminiscence de l'amour - Vers 7 à 12

Dans ces vers, le poète se rappelle de son amour. Ce souvenir est bien vivant, comme le montre

l'utilisation du présent.

Au vers 7 ("Les mains dans les mains restons face à face"), la double répétition ("main" et "face") montre la complicité du couple et renvoie à l'idée d'un bonheur partagé.

La locution conjonctive au vers 8 "Tandis que" montre que quand les 2 amants s'aimaient, le temps qui passait ne les affectait pas et n'affectait pas leur amour, puisque l'eau passait sous eux.

Au vers 9, la métaphore "Le pont de nos bras" montre l'amour fusionnel, et fait un parallélisme avec le pont Mirabeau. Pourtant "l'onde si lasse" (lasse = fatiguée, ennuyée) au vers 10 montre que cet amour va

s'estomper.

III. L'échec de l'amour - Vers 13 à 18

Au vers 13, Apollinaire se rapproche du Romantisme avec la comparaison "L'amour s'en va comme cette eau courante", l'utilisation de la comparaison de l'eau qui coule pour parler du temps qui passe ou de l'amour qui passe est assez commune en poésie.

Il y a une double anaphore dans ce quatrain :

"comme" (3 fois) et "L'amour s'en va" (2 fois). Cette double anaphore fait résonner ce quatrain comme une litanie (plaintes répétées sans

cesse) du poète qui est désespéré de cet amour qui s'éteint.

La répétition de "L'amour s'en va" insiste sur la disparition de cet amour.

La paronomase (employer dans une même phrase des mots dont le son est semblable, mais le sens différent) aux vers 15 et 16 "la vie est lente" / "violente" montre la douleur du poète.

IV. La fuite du temps - Vers 19 à 24

De nouveau dans ce quatrain, il y a une double anaphore : ("passent les" et "ni"), qui résonne comme une litanie.

Le champ lexical du temps est très présent dans ce quatrain : "jours", "semaines", "temps passé".

Le parallélisme entre le temps passé et les amours et la double négation "ni" ("Ni temps passé / Ni les amours reviennent") montrent une même irréversibilité du temps qui passe et des amours qui s'estompent.

Le déterminant possessif du vers 2 "'nos amours'" est devenu ici un article défini ("les amours" - vers 21), le poème devient plus universel.

Au vers 22 (dernier vers avant la reprise du refrain), le premier vers est répété "Sous le pont Mirabeau coule la Seine", ces 2 vers forment une

boucle comme les heures et les semaines qui se répètent inlassablement.

Il n'y pas de ponctuation dans le poème. Les vers s'enchainent les uns après les autres sans que rien ne puisse les arrêter à l'image de l'eau qui coule et du temps qui passe.

Dans le refrain "Vienne la nuit sonne l'heure / Les jours s'en vont je demeure" (champ lexical du temps très présent : "nuit", "heure", "jours"), l'antithèse entre les jours qui "s'en vont" (mouvement) et l'immobilité du poète "je demeure" insiste sur l'immobilité du poète -> il semble montrer son incapacité à changer le cours du temps.

« Le pont Mirabeau » : Questions

1- Quel est le thème principal du poème "Le Pont Mirabeau" ?

Il traite de la disparition de l'amour avec le passage du temps, dont la métaphore est l'écoulement de la Seine sous le pont Mirabeau, à Paris.

2- Quelles sont les figures de style dans le poème "Le Pont Mirabeau"?

Ici double métaphore : métaphore du temps qui fuit (v. 13 : comme cette eau courante). Anaphore en tête de vers (13 et 14) « l'amour s'en va ».

Reprise « ni temps passé ni les amours reviennent » (Parallélisme entre temps et amour).

3- Qu'est-ce qui coule sous le pont Mirabeau ?

En outre, le refrain mis à part, c'est le même vers qui débute et qui clôt le poème : « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ».

4- Quel est la nature du pont Mirabeau ?

Détruit pendant la Première Guerre mondiale le pont de Mirabeau a été remplacé par un pont d'une travée unique de 175 mètres de longueur et à 14 mètres de hauteur au dessus de la Durance avec deux pylônes en béton armé de 22 mètres de hauteur. Achievé en 1935 puis bombardé en 1944 !

5- Comment sont les rimes dans le pont Mirabeau?

On a ici 4 quatrains de vers réguliers de 10, 4, 6 et 10 syllabes, ponctués d'un refrain de deux heptasyllabes (7). De plus, les vers 2 et 3 constituent un seul décasyllabe, ainsi qu'il apparaissait dans sa première publication. Les rimes sont régulières.

6- Quel est le registre du pont Mirabeau ?

Le registre **élégiaque** se manifeste à travers l'expression de la souffrance et du regret : « la peine » (v. 4), « Comme la vie est lente / Et comme l'Espérance est violente » (v. 15-16). Le

poète reprend au poème élégiaque le thème de l'amour malheureux, qui s'exprime à travers la plainte

7- Quel est le mouvement littéraire de Guillaume Apollinaire ?

Le nom « **surréalisme** » est un nom inventé par Apollinaire, précurseur du surréalisme, puis repris par André Breton pour nommer ce nouveau genre littéraire à partir de 1924, notamment dans son Manifeste du surréalisme.

8- Quel est le thème du poème "Le pont Mirabeau?"

Dans ce poème est développé le thème de la fuite du temps, associé à l'eau qui coule. Le poète se présente comme un « mal-aimé » qui chante son désespoir amoureux, comme Orphée. Par sa forme, ses découpages et par l'originalité des images, « Le Pont Mirabeau » est un poème moderne.

9- Quel fleuve enjambe le pont Mirabeau ?

Classé Monument historique, le pont Mirabeau relie la rive gauche et la rive droite de Paris, en enjambant la Seine.

10- Qui a peint le pont Mirabeau ?

Ceux qui sont allés au musée Carnavalet, à Paris, ont eu le bonheur d'admirer un tableau peu connu de Paul Signac : « Le Pont Mirabeau ». L'opposition entre les couleurs chaudes de la rive au soleil, et les couleurs froides de la rive dans l'ombre, rend cette œuvre tardive, peinte en 1928, très émouvante.

11- Quel poète a célébré le pont Mirabeau dans l'une de ces œuvres?

Guillaume Apollinaire

12- Qui a chanté "Sous le pont Mirabeau" ?

En 2001, Marc Lavoine enregistre son huitième album éponyme sur lequel figurent les succès « Le

Pont Mirabeau », « J'ai tout oublié », interprété en duo avec la chanteuse sicilienne Cristina Marocco, «Je ne veux qu'elle», chanté en tandem avec Claire Keim, et « Dis moi que l'amour », avec la participation de Bambou.

13- Quel est le style d'écriture de Guillaume Apollinaire ?

Apollinaire se caractérise par un jeu subtil entre modernité et tradition. Il ne s'agit pas pour lui de se tourner vers le passé ou vers le futur, mais de suivre le mouvement du temps. Il utilise pour cela beaucoup le présent, le temps du discours dans ses poèmes notamment dans le recueil Alcools.

14- Quel mot a inventé Guillaume Apollinaire ?

Le mot «calligramme» a été inventé par le poète Guillaume Apollinaire en contractant deux mots : «calligraphie» et «idéogramme». Ce mot-valise, qui fait référence à la beauté de l'écriture désigne donc une «poésie graphique»

15- Pourquoi Apollinaire a écrit "le Pont Mirabeau?"

"Le Pont Mirabeau" constitue un poème mélancolique extrait du recueil "Alcools" de Guillaume Apollinaire, édité en 1913, où il exprime la peine d'un amour révolu, évoquant sa rupture avec Marie Laurencin.

16- Quel est le surnom de Guillaume Apollinaire ?

Avant d'opter pour Apollinaire, il a signé ses premiers poèmes, en 1897, du pseudonyme "Guillaume Macabre".

17- Pourquoi Apollinaire est surréaliste ?

Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. Apollinaire propose ainsi une créativité qui dépasse la simple imitation de la nature afin d'exprimer la vérité de l'expérience humaine, plus riche, plus complexe, plus surprenante que ne

laisse supposer le réalisme « tranche de vie »,
forcément réducteur.

Analyse Calligrammes et Alcools, Apollinaire (1913-1918)

Ces deux recueils sont publiés à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1913 pour *Alcools* et 1918 pour *Calligrammes*. Ils relèvent du genre de la poésie.

L'auteur : Guillaume Apollinaire, considéré comme mort pour la France

Guillaume Apollinaire naît en 1880 à Rome d'une mère polonaise et d'un père inconnu et meurt en 1918. A la fin de l'année 1914, il s'inscrit dans les rangs de l'armée française. Il

rencontre à cette époque Louise de Coligny Châtillon dite Lou dont il tombe amoureux et qui deviendra sa muse. Il lui écrira du front de très nombreuses lettres et certains de ses plus beaux poèmes dont le célèbre calligramme “Reconnais-toi” en 1915.

En 1916, il est blessé à la tête par un éclat d’obus, en revient très affaibli et après des mois de convalescence à Paris, il contracte la grippe espagnole. Il meurt à 38 ans de cette épidémie, comme à des millions de gens à cette époque en Europe. En raison de la blessure de guerre dont il ne s’est jamais vraiment remis, il est considéré comme **mort pour la France**.

Le Surréalisme, mouvement des 2 ouvrages

Calligrammes et Alcools

Les deux ouvrages appartiennent tous les deux au **mouvement surréaliste**. Le surréalisme est un mouvement littéraire qui n'est pas uniquement poétique. Il s'intéresse au pouvoir créateur de l'inconscient en utilisant les rêves, les associations d'idées, la folie, tout ce qui s'éloigne de la réalité.

Le nom « surréalisme » est un nom inventé par Apollinaire, précurseur du surréalisme, puis repris par André Breton pour nommer ce nouveau genre littéraire à partir de 1924, notamment dans son *Manifeste du surréalisme*.

Modernité, Guerre et Amour : les thématiques

importantes dans Calligrammes et Alcools

La modernité. Apollinaire s'interroge sur la pertinence de la poésie après la Première Guerre mondiale, période où tous les codes avaient changé et les repères avaient disparu. C'est ainsi qu'il choisit d'écrire en vers libres et décide d'explorer de nouveaux thèmes. Il célèbre la ville industrielle et les innovations de l'aviation et de l'automobile. En choisissant d'écrire en vers libres, il invente un nouveau mode d'expression. Avec ses calligrammes, il invente un art à part entière, à cheval entre la poésie et le dessin. C'est d'ailleurs Apollinaire qui invente le mot Calligramme, un amalgame du mot calligraphie et du mot idéogramme.

La guerre. La guerre a eu un impact significatif

sur le poète, qui transparaît davantage dans le recueil de poèmes intitulé *Poèmes à Lou*.

L'amour. Les *Poèmes à Lou* célèbrent l'amour de la femme. Dans « La chanson du mal-aimé » et “Le Pont Mirabeau”, le poète évoque son amour malheureux et chante son désespoir de l'amour perdu.

Calligramme et Alcools : les poèmes clés à retenir:

Dans son poème « *Zone* », le poète fait la **description de la beauté de la banlieue**. Ce type de poésie est appelé « poésie urbaine » et rompt avec la poésie lyrique très liée à la nature. Les vers sont écrits en **vers libres**, sans nombre de syllabes définies pour chaque vers. L'esthétique

d'Apollinaire se distingue de celle de ses prédécesseurs : il ne magnifie pas le beau, le sublime ou l'idéal comme les romantiques, mais ne va pas non plus à l'encontre de cette esthétique, comme l'ont fait Baudelaire ou Rimbaud. À la place, Apollinaire s'intéresse aux **aspects de la vie quotidienne**, comme dans cette pérégrination de Paris à la zone urbaine.

« ***La chanson du mal aimé*** » est un poème écrit en **vers**, mais qui n'est pas homométrique, c'est-à-dire que tous les vers n'ont pas le même nombre de syllabes.

"Sous le pont de Mirabeau coule la Seine" : une citation à retenir

« ***Sous le pont Mirabeau coule la Seine*** »

Et *nos* *amours*

Faut-il *qu'il* *m'en* *souvienn*

La joie venait toujours après la peine »

Lorsque les vers sont irréguliers, on les appelle des **vers hétérométriques**. On peut remarquer la présence de rimes telles que « Seine », « souvienn » et « peine ». Bien qu'Apollinaire ait maintenu une certaine tradition poétique, il s'en est affranchi en faisant varier le nombre de syllabes et en décrivant des réalités qui n'avaient jamais été explorées auparavant en poésie, comme dans son poème «Zone».

Apollinaire et la peinture

Marie Laurencin était une peintre mais surtout

l'amante d'Apollinaire. Il a donc parfois écrit ses poèmes en résonance avec les **tableaux** de celle-ci.

Idées de questions sur "Calligrammes" et "Alcools" de G. Apollinaire

Questions sur l'œuvre : "Quels mouvements poétiques sont nés pendant ou après 1914-1918 ?"

Il y a deux mouvements poétiques majeurs :

- le **mouvement Dada**, né avant la Première Guerre mondiale et qui s'est développé pendant celle-ci.
- le **mouvement surréaliste**, apparu après la fin de la guerre. Guillaume Apollinaire est décédé en

1918, ce qui soulève la question de savoir à quel mouvement poétique son œuvre appartient.

Questions sur l'œuvre : "Comment la poésie avait-elle évolué avant Apollinaire ?"

L'enjeu ici est de définir ce qu'est la poésie au **XIXe siècle**, période durant laquelle les poètes les plus marquants de la seconde moitié du 19e siècle sont **Verlaine**, **Baudelaire** et **Rimbaud**. Baudelaire et Rimbaud ont expérimenté le poème en prose, tandis que Verlaine a exploré l'idée d'une musicalité propre aux vers impairs, comme dans son poème « Art poétique ».

Questions sur le poème "Zone": "Ce poème

s'inscrit-il plutôt dans l'Histoire ou dans le quotidien ?"

Le poème :

« A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce
matin

Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et
romaine

Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes
La religion seule est restée toute neuve la religion
Est restée simple comme les hangars de Port-
Aviation

Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme

L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D'entrer dans une église et de t'y confesser ce
matin

Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui
chantent tout haut

Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les
journaux

Il y a les livraisons à 25 centimes pleines
d'aventure policières

Portraits des grands hommes et mille titres divers

J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le
nom

Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-

dactylographes

Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour

y passent

Le matin par trois fois la sirène y gémit

Une cloche rageuse y aboie vers midi

Les inscriptions des enseignes et des murailles

Les plaques les avis à la façon des perroquets

criaillent

J'aime la grâce de cette rue industrielle

Située à Paris entre la rue Aumont-Thieville et

l'avenue des Ternes [...] »

Guillaume Apollinaire, extrait de « Zone

», *Alcools*, 1913

Réponse : Ce poème est écrit en **vers libres**, ce

qui en fait une première dans l'histoire de la

poésie. Il se situe à la croisée de l'Histoire et de l'actualité puisqu'il décrit le Pape bénissant des avions, ce qui est un clin d'œil à la modernité, le Pape n'étant pas traditionnellement associé au progrès. Malgré cela, le poème reste **ancré dans le quotidien** car il s'agit d'une simple promenade dans la ville, un trajet habituel du poète, qu'il transforme en poésie.

Sur le poème « La chanson du mal-aimé » : "En quoi ce poème se prête-t-il à une mise en musique ? "

Le poème :

Et je chantais cette romance

En 1903 sans savoir

Que mon amour à la semblance

Du beau Phénix s'il meurt un soir

Le matin voit sa renaissance.

Un soir de demi-brume à Londres

Un voyou qui ressemblait à

Mon amour vint à ma rencontre

Et le regard qu'il me jeta

Me fit baisser les yeux de honte

Je suivis ce mauvais garçon

Qui sifflotait mains dans les poches

Nous semblions entre les maisons

Onde ouverte de la Mer Rouge

Lui les Hébreux moi Pharaon

Que tombent ces vagues de briques

Si tu ne fus pas bien aimée

Je suis le souverain d'Égypte

Sa soeur-épouse son armée

Si tu n'es pas l'amour unique

Au tournant d'une rue brûlant

De tous les feux de ses façades

Plaies du brouillard sanguinolent

Où se lamentaient les façades

Une femme lui ressemblant [...] »

(Guillaume Apollinaire, extrait de « La Chanson
du mal-aimé », *Alcools*, 1913)

Le poème utilise des **assonances** récurrentes en -
on, et -en, ainsi que des **allitérations** en -r. Ces
sonorités évoquent une plainte et un râle. La
musique évoque la construction du poème
composé d'un refrain et de plusieurs couplets. Ce
poème a d'ailleurs été plusieurs fois **mis en**
musique.

"Les Yeux d'Elsa", un poème de Louis Aragon

"Les yeux d'Elsa" est le poème le plus célèbre de Louis Aragon. Il est un poème d'amour pour Elsa Triolet, issu du recueil qui porte le même titre *Les yeux d'Elsa* (1942).

Contexte

Les Yeux d'Elsa est un recueil de poèmes publié en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il comprend 21 poèmes publiés entre 1941 et 1942, dans l'ordre de parution. Premier volume évoquant la muse d'Aragon, son épouse Elsa Triolet, le recueil s'ouvre avec le célèbre poème éponyme. Mais l'œuvre ne parle pas seulement d'amour :

publié en pleine guerre, alors que la France subit l'Occupation, le recueil évoque également l'amour de la patrie et les malheurs provoqués par la guerre, particulièrement dans le cycle des « Nuits ». À mi-chemin entre l'érotisme et la tradition littéraire du blason (un poème dans lequel on fait l'éloge d'une femme en partant d'un détail anatomique de son corps), *Les Yeux d'Elsa* est un hommage à cette femme qui devient parfois l'allégorie de la France.

Poème "Les Yeux d'Elsa" de Louis Aragon

*Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire
J'ai vu tous les soleils y venir se mirer
S'y jeter à mourir tous les désespérés
Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire*

*À l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé
Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent
L'été taille la nue au tablier des anges
Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés*

*Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur
Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit
Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie
Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure*

*Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée
Sept glaives ont percé le prisme des couleurs
Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs
L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé*

*Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche
Par où se reproduit le miracle des Rois
Lorsque le cœur battant ils virent tous les trois
Le manteau de Marie accroché dans la crèche*

*Une bouche suffit au mois de Mai des mots
Pour toutes les chansons et pour tous les hélas
Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres
Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux*

L'enfant accaparé par les belles images

*Écarquille les siens moins démesurément
Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens
On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages*

*Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où
Des insectes défont leurs amours violentes
Je suis pris au filet des étoiles filantes
Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août*

*J'ai retiré ce radium de la pechblende
Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu
Ô paradis cent fois retrouvé reperdu
Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes*

*Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa
Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent
Moi je voyais briller au-dessus de la mer*

Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa

("Les yeux d'Elsa", Louis Aragon, 1942)

A- Les différentes causes de la douleur :

1- La souffrance du poète :

- Aragon évoque sa souffrance personnelle, par exemple les problèmes conjugaux : "je ne sais si tu mens" "cachent-ils des éclairs" ou "amours violentes".
- Aragon et Elsa ont connu des périodes difficiles, notamment à propos de la fidélité d'Elsa. Ces vers montrent qu'il est affecté d'être trompé. Il craint de perdre l'amour d'Elsa.

2/ La souffrance de la guerre

- La souffrance de la guerre est très présente, comme le montre le champ lexical très fourni : "mourir... désespérés... chagrins... larme... brisure... douleurs... glaives... pleurs... endeuillé... malheur... hélas... accaparé... poignant... meurt... violentes... feu... brûlé... enflammèrent".
- Un système de symboles à décoder
- "A l'ombre des oiseaux" : il s'agit d'une évocation des bombardements par aviation
- "les naufrageurs" : ce mot désigne les nazis.
- "l'univers se brisa" évoque le fait que la guerre soit mondiale.

- "Mai" : il s'agit d'une allusion à mai 1940, et donc à la capitulation française.

3/ Le désespoir dû à l'occupation.

- taille... brisure... percé... troué... brèche... brisa" évocation de ce qui s'est cassé
- Soit de façon géographique. En effet, la France est coupée en deux, une zone libre et une zone occupée.
- Soit de façon chronologique, avec le passage de la liberté à l'occupation.
- "Sept glaives ont percé le prisme des couleurs" désigne l'ensemble des douleurs vécues par la France.
- La souffrance du poète : Elsa est son inspiratrice, sa source d'écriture. Mais il s'agit

d'une écriture tragique : c'est un témoignage de la défaite. Ainsi, le "feu défendu" désigne l'interdiction de parler de la défaite. "Feu montre qu'il s'agit d'un sujet brûlant" brûlant."

B- L'étude des symboles : les différentes valeurs d'Elsa

- Elsa en tant que femme est peu présente : on connaît juste son prénom, la couleur de ses cheveux et de ses yeux.
- Elsa en tant que Muse : "le mois de Mai des mots" ou "géméaux". On l'entrevoit aussi dans le rapport qu'Aragon entretient avec le

temps : "j'y perds la mémoire". En voyant les yeux d'Elsa il oublie son époque.

- Elsa symbole de la France : elle est assimilée à Marie, qui a mis au monde le sauveur. Elle pousse Aragon à sauver la France.
- Il s'agit donc d'une poésie amoureuse, mais aussi engagée.

Conclusion

Le poème "Yeux d'Elsa" constitue une preuve d'amour pour Elsa mais au delà du regard de la femme aimée et du chant amoureux mélancolique s'est également une plainte adressée à la France et à son peuple qui souffre de l'occupation.

Ce poème constitue une preuve d'amour pour Elsa et pour la France. Il a réussi à publier et à écrire pendant la guerre. Cela s'explique par le fait que le poème n'est compréhensible que si on a les clés :

Savoir qui est Elsa et ce qu'elle représente, connaître la date.

Ce texte ne peut être compris que si le lecteur veut le comprendre. Ainsi, il est tout à fait probable

que certains Allemands aient compris ce poème, mais qu'ils n'aient rien dit, car ils ne souhaitent pas détruire la culture française. Ce fut le cas par exemple à Paris : Hitler avait décidé de détruire les principaux monuments de Paris, les charges

explosives étaient déjà placées, mais le responsable refusa d'exécuter cet ordre.

Ce poème, le premier du livre, correspond au dernier de recueil : "Cantique à Elsa". On y retrouve le thème des yeux : "levez les yeux", de la résistance : "beaux fils de France" qui désigne les Résistants.

Ce premier poème prépare aussi la conclusion, c'est-à-dire le triple rôle d'Elsa (femme, muse et France) qui est synthétisé dans le dernier texte, et même le dernier vers, par "Mon amour n'a qu'un nom" : la France.

On peut donc montrer que, dans "Les yeux d'Elsa", la femme c'est aussi la France et qu'on peut lire véritablement ce poème comme un texte engagé.

"Les Yeux d'Elsa", Questions :

1- Lisez la première strophe puis répondez :

- a) Il y a combien de vers ?
- b) Quelle partie du corps est décrite ?
- c) A qui parle le poète ?
- d) Quels sont les mots qui riment ?
- e) Quel début de phrase se répète ?

2- Lisez les strophes 2 et 3 puis répondez :

- a) Qui est Elsa ?
- b) Cherchez la définition de « azur » dans le dictionnaire.
- c) Quels autres mots rappellent cette couleur ?
- d) De quelle couleur sont les yeux d'Elsa ?

3- Cherchez la définition de « blason » en poésie.

4- Pourquoi Aragon a-t-il écrit "Les yeux d'Elsa"?

Les Yeux d'Elsa est un recueil éponyme écrit en 1942 pour lancer un appel aux compatriotes français qui doivent sauver leur amour commun, leur patrie ou plus précisément la France.

5- Quelle est la forme du poème "Les yeux d'Elsa"?

Dans un style lyrique marqué par les associations d'idées et l'originalité des métaphores typiques du surréalisme, le poète exprime sa passion amoureuse qui culmine au dernier vers, où l'expression « les yeux d'Elsa » est répétée trois fois, sans ponctuation.

6- Qui a-t-il écrit le recueil de poèmes *Les yeux d'Elsa* publié en 1942?

Recueil de poèmes de Louis Aragon (1942)

7- Quel est le poème le plus connu de Louis Aragon ?

« Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire/J'ai vu tous les soleils y venir se mirer »

: ces vers figurent parmi les plus célèbres de la poésie française et ouvrent le poème "Les Yeux d'Elsa", de Louis Aragon, écrit pour Elsa Triolet en décembre 1940.

8- Qui était la compagne célèbre du poète Louis Aragon ?

Elsa Triolet, née le 12 septembre 1896. Essentiellement connue pour avoir été la compagne et la muse de Louis Aragon, Elsa Triolet est pourtant une écrivaine prolifique ayant à son actif près d'une trentaine d'ouvrages.

9- Comment Elsa et Aragon se sont rencontrés?

Elle rencontre Louis Aragon en 1928 à Paris, au café La Coupole, fréquenté par beaucoup d'artistes. Il devient l'homme de sa vie, celui par qui elle peut enfin s'enraciner dans la société française.

10- Qui était la muse de Louis Aragon ?

Elsa « entre dans le poème » et devient sa muse pour la vie, formant avec le poète un couple mythique dont la célébration, en particulier dans "Les Yeux d'Elsa", mêlera à partir des années 1940 l'éros, la philia et l'engagement au service d'une cause (la Résistance, le communisme, la décolonisation, le féminisme).

11- Quel poète du XXe siècle a-t-il pour muse Elsa?

Il est peu de couples qui, au XXe siècle, ont accédé au rang de mythe de leur vivant. Elsa TRIOLET et Louis ARAGON, eux, dès leur rencontre en 1928, vont placer leur amour au-dessus de tout, commençant déjà de construire une légende qu'ils entretiendront toute leur vie.

12- Quel est le genre littéraire de Louis Aragon?

Né en 1897, Louis Aragon entre en écriture en fondant la revue Littérature (1919) en compagnie d'André Breton et Philippe Soupault avec qui il initie, quelques temps après, le mouvement

surréaliste (1923). Ses textes se distinguent alors par son élégance précieuse et son lyrisme (Les Paysans de Paris, 1926)

13- Comment est morte Elsa Triolet ?

Elsa Triolet, dont le nom est inséparable de celui de son mari, Louis Aragon, a succombé mardi après-midi, vers 17 h 30, des suites d'une crise cardiaque, dans sa propriété de Saint-Arnoult-en-Yvelines. La romancière était âgée de soixante-quatorze ans.

14- A quelle époque de l'histoire le poème "Les Yeux d'Elsa" a-t-il été écrit ?

15- Que représente Elsa Triolet pour Louis Aragon ?

Références

- *Anthologie de la poésie française du XXe siècle*, Paris, Gallimard, 2000, ouvrage collectif.
- Anna Boschetti, *La Poésie partout, Apollinaire, homme-époque, 1898-1918*, Paris, Seuil, 2001.
- *Regards sur la poésie du xxe siècle - tome 1*, Namur, Presses universitaires de Namur/Éditions namuroises, coll. « Études et Essais », 2009, ouvrage collectif dirigé par Laurent Fels.