

Equipe 1 Synthèse de la séquence 2 : Le surréalisme ou la poésie en mouvement

Sommaire ([cacher](#))

1. [Glossaire \(définitions, liste de vocabulaire, etc.\)](#)
2. [Exemples \(illustrations, références artistiques, etc.\)](#)
3. [Références culturelles \(courants de pensée, points historiques, etc.\)](#)
4. [Questionnements, Réflexions](#)

Evaluation

Cours	Glossaire	Exemples	Temps	Culture	Expression	TOTAL
5 points	3 points	4 points	2 points	3 points	3 points	Barème
1,5	1,5	0,5	0,5	1	1,5	6,5/20

Ecrivains liés au Surréalisme.

Ce mouvement regroupe de jeunes poètes : André Breton 1896-1966; Louis Aragon 1897-1982; Philippe Soupault; Paul Eluard 1895-1952; Robert Desnos 1900-1945; René Grevel; Benjamin Péret.

Il est composé aussi de jeunes peintres comme Marcel Duchamp; Salvador Dali; Max Ernst; Man Ray; Giorgio Chirico; René Magritte...et beaucoup d'autres.

Ils s'entendent entre eux pour révoluti

Les principes du surréalisme.

- Expression de l'inconscient.
- Rôle du hasard, des associations fortuites dans la création artistique.
- Refus de catégories esthétiques traditionnelles.
- Art comme instrument de libération et de révolution.

Thèmes du Surréalisme.

- L'amour fou et la femme.
- La révolte.
- La magie des villes et les rencontres idolâtes.
- L'inconscient, le rêve et l'imagination.
- Les phénomènes paranormaux.

Les formes du Surréalisme.

- Poèmes.
- Ecriture automatique; jeux surréalistes; collages; calligrammes.
- Associations d'idées; d'images; de métaphores étonnantes.

L'écriture surréaliste très attractive, oblige les lecteurs à se pencher vers ces nouveaux modes de lecture. Les surréalistes font beaucoup d'efforts pour rechercher des mots et expressions et privilégient l'écriture poétique pour permettre au pouvoir des mots de reprendre le dessus sur l'imaginaire et le merveilleux.

A travers des images et des métaphores, Aragon par exemple, montre une vision insolite et suggestive des jardins à travers la reprise d'une expression figée, "blond comme les blés", dans Le Paysan de Paris. Même chose pour la description de Paris dans Nadja, d'André Breton en 1928).

Exemples de réalisations des Surréalistes :

Les collages

La poésie avec "Calligrammes" d'Apollinaire

Le jeu des questions/réponses

La peinture : Salvador Dali

Etude de l'oeuvre "L'huître" de François Ponge%

- *Une description organisée en trois temps:*

Le texte est construit en 3 temps = 3 paragraphes.

- Premier paragraphe : description extérieure de l'huître : « d'une apparence ». Description très générale.
 - Deuxième paragraphe : on passe à une description intérieure de l'huître, comme l'indique les premiers mots du paragraphe : « A l'intérieur ». La description est aussi plus précise.
 - Troisième paragraphe : description d'un élément particulier à l'intérieur de cette huître : la perle. La particularité de cette description est marquée par les premiers mots : « parfois très rare ».
- Cette progression de l'extérieur vers l'intérieur et du général au particulier est également marquée par un raccourcissement de la taille des paragraphes. Francis Ponge focalise sur des éléments de plus en plus précis. Le premier paragraphe est constitué de plusieurs phrases (5), le deuxième est une seule longue phrase, et le troisième est une seule phrase courte.

- *La perle*

Le poème finit sur un paragraphe élogieux sur l'huître.

La beauté : « perle », « nacre » (= l'intérieur de l'huître), « orner » = fonction esthétique.

La rareté : « très rare » : superlatif, « formule » = petite forme : ce n'est pas abondant.

Le poète utilise également différentes figures de styles:

1. **Oxymore:** « brillamment blanchâtre » : « blanchâtre » connote un côté terne, non brillant.

Personnifications: « c'est un monde opiniâtrement clos » : l'opiniâtreté (= persévérance, acharnement) est une qualité humaine. « un couteau [...] peu franc » : connotation morale. « leur gosier de nacre » : l'huître n'a pas de gosier.

Métonymie: « les doigts curieux » pour désigner la personne qui tente d'ouvrir l'huître.

- *Métaphore filée entre l'huître et le monde*

Cette idée est retrouvée explicitement à deux reprises dans le poème : « c'est un monde », et « A l'intérieur l'on trouve tout un monde ».

Il peut également être noté la présence de vocabulaire qui se rattache à l'idée de monde : « halos » qui sont des auréoles autour des astres, « firmament » qui est la voûte céleste, « les cieux » (pluriel de ciel).

A l'intérieur de ce monde se trouve une sorte de mer (élément aquatique après éléments célestes) : « une mare [...] qui flue et reflue » (-> marée).

Un monde où tout à l'air de s'entremêler :

- Les « cieux » den dessus et les « cieux » d'en dessous
- Les « cieux » deviennent une « mare »
- La « mare » qui est en fait un « sachet »

ETUDE D'UNE AUTRE OEUVRE: UNION LIBRE-ANDRE BRETON

Ma femme à la chevelure de feu de bois

Aux pensées d'éclairs de chaleur

A la taille de sablier

Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre

Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet d'étoiles de dernière grandeur

Aux dents d'empreintes de souris blanche sur la terre blanche

A la langue d'ambre et de verre frottés

Ma femme à la langue d'hostie poignardée

A la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux

A la langue de pierre incroyable

Ma femme aux cils de bâtons d'écriture d'enfant

Aux sourcils de bord de nid d'hirondelle

Ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre

Et de buée aux vitres

Ma femme aux épaules de champagne

Et de fontaine à têtes de dauphins sous la glace

Ma femme aux poignets d'allumettes

Ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur

Aux doigts de foin coupé

Ma femme aux aisselles de martre et de fênes

De nuit de la Saint-Jean

De troène et de nid de scalares

Aux bras d'écume de mer et d'écluse

Et de mélange du blé et du moulin

Ma femme aux jambes de fusée

Aux mouvements d'horlogerie et de désespoir

Ma femme aux mollets de moelle de sureau

Ma femme aux pieds d'initiales

Aux pieds de trousseaux de clés aux pieds de calfats qui boivent

Ma femme au cou d'orge imperlé

Ma femme à la gorge de Val d'or
De rendez-vous dans le lit même du torrent
Aux seins de nuit
Ma femme aux seins de taupinière marine
Ma femme aux seins de creuset du rubis
Aux seins de spectre de la rose sous la rosée
Ma femme au ventre de dépliement d'éventail des jours
Au ventre de griffe géante
Ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical
Au dos de vif-argent
Au dos de lumière
A la nuque de pierre roulée et de craie mouillée
Et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire
Ma femme aux hanches de nacelle
Aux hanches de lustre et de pennes de flèche
Et de tiges de plumes de paon blanc
De balance insensible
Ma femme aux fesses de grès et d'amiante
Ma femme aux fesses de dos de cygne
Ma femme aux fesses de printemps
Au sexe de glaïeul
Ma femme au sexe de placer et d'ornithorynque
Ma femme au sexe d'algue et de bonbons anciens
Ma femme au sexe de miroir
Ma femme aux yeux pleins de larmes
Aux yeux de panoplie violette et d'aiguille aimantée
Ma femme aux yeux de savane
Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison
Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache
Aux yeux de niveau d'eau de niveau d'air de terre et de feu.

André Breton (1931)

1. *Evocation du corps de la femme*

Anaphore initiale -> « Ma femme » avec possessif « ma »

La description du corps se fait désordonnée

Vers 1 à 5 -> Chevelure et taille

Vers 5 à 14 -> Visage et tête

Vers 15 à 24 -> Epaule aux doigts

Vers 25 à 29 -> Jambes

Vers 30 à 50 -> Yeux

Tour du corps de la femme

2. *Une femme au corps agréable*

Bouche en cocarde -> joyeux

Jambes de fusées -> Finesse

CONCLUSION :

A travers ce poème, nouveau langage, libération de l'inconscient.

Contraintes et inhibitions.

Rapprochement avec la poésie en prose.

Les grandes figures du surréalisme:

- Eluard
- Aragon
- Desnos
- Soupault
- Magritte

1. Glossaire (définitions, liste de vocabulaire, etc.)

Dadaïsme : Mouvement culturel du début du XXème siècle qui se traduit par des formes d'expressions traditionnelles.

Romantisme : Mouvement littéraire et artistique qui développa, dès la fin du XVIIIème siècle, une réaction sur le classicisme et le nationalisme en s'appuyant sur la sensibilité, le sentiment et l'imagination.

Surréalisme : Mouvement d'écrivains et d'artistes né à la fin de la première guerre mondiale et qui s'oppose à toutes formes d'ordres morale et sociale afin de laisser s'exprimer les forces du rêve et le désir.

Le surréalisme est avant tout un mouvement intellectuel, artistique et culturel du [XXème](#) siècle. Ce mouvement esthétique est né après la première guerre mondiale.

Voici la définition donnée par Breton avec l'aide de Freud à propos du Surréalisme.

Le surréalisme est caractérisé par une écriture automatique qui est un automatisme psychique dans lequel on exprime le fonctionnement réel de la pensée. Cela se fait soit en parlant soit en écrivant ou soit de toute autre manière. D'autre part la raison ne peut pas contrôler la dictée de la pensée.

Anarchisme : Idéal politique fondé sur la suppression de l'État et de l'autorité.

Subversive : Qui cherche à produire le renversement de l'ordre social ou politique.

Metonymie : Figure de rhétorique pour laquelle on désigne l'effet pour la cause, le contenant pour le contenu et la partie pour le tout.

Blason : Court poème célébrant une partie du corps féminin (faire hommage à une partie du corps, représentation symbolique).

Liste de vocabulaire: La poésie en mouvement

- esprit nouveau
- surréalisme
- avant-garde
- métaphore
- comparaison
- vers libres
- subversive
- révolution
- représentation

2. Exemples (illustrations, références artistiques, etc.)

PAUL ELUARD: Paul Éluard est un poète français.

Il adhéra au dadaïsme et fut l'un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artistique engagée.

ANDRÉ BRETON

Il se lie avec Apollinaire et fonde, avec Louis Aragon et Philippe Soupault, la revue Littérature en 1919. Il adhère au mouvement Dada, qu'il quittera plus tard.

GUILLAUME APOLLINAIRE

Il fut le chantre de toutes les avant-gardes artistiques, notamment le cubisme, poète et théoricien de l'Esprit nouveau², et précurseur du surréalisme dont il a forgé le nom.

LOUIS ARAGON

Exprime sa propre conception du surréalisme

quelques tableaux du peintre surréaliste René Magritte :

- ceci n'est pas une pipe
- le viol

3. Références culturelles (courants de pensée, points historiques, etc.)

1922 : Rupture avec le dadaïsme

1924 : le Manifeste du surréalisme

1927 : Adhésion au parti communiste

1938 : Breton rencontre Trotski

1941 : New York et formation d'un nouveau groupe de surréaliste

1946 : Retour à Paris

1966 : Mort de Breton

1969 : Mort officiel du mouvement "surréaliste"

4. Questionnements, Réflexions