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

Sommaire (cacher)

1. 1.Eléments de cours (notions littéraires importantes, artistes, œuvres étudiées, etc.)
2. 2.Glossaire (définitions, liste de vocabulaire, etc.)
3. 3.Exemples (illustrations, références artistiques, etc.)
4. 4.Questionnements, Réflexions

Evaluation

Cours	Glossaire	Exemples	Temps	Culture	Expression	TOTAL
5 points	3 points	4 points	2 points	3 points	3 points	Barême
4	2,5	1	0,5	1,5	2	**11,5/20**

La poésie en mouvement

1. Eléments de cours (notions littéraires importantes, artistes, œuvres étudiées, etc.)

I] La poésie du XI Xe? siècle au X Xe? siècle.

’ Mouvement fondé en 1924 sur le principe d'une **liberté totale de création**, le surréalisme fait basculer l'art et la littérature dans le modernisme.

Il se décompose à partir de 1928, miné par des tendances contradictoires et des orientations politiques divergentes.

Pour exprimer leurs perception nouvelle du monde les poètes inventent un **language poétique**.

A.Les poètes de l'avant-garde.

1) La passion du monde

Les poètes de l'avant garde expriment leur **passion** pour le monde, ils chantent l'effervescence des villes et la révolution technologique. Les objets du quotidien deviennent des oeuvres poétiques (Cendrars, Apollinaire...).

2) Un changement des formes poétiques

On peut définir l'avant-garde par de nombreuses "audaces stylistiques" :

’ **Le vers libre** : Principe essentiel du texte poétique, cela crée des alternances qui ont pour effet de faire

naître une harmonie du monde moderne.

’ **L'absence de ponctuation** : Suppression de presque toute la ponctuation de leurs poèmes dès 1913. C'est le rythme du vers qui détermine le sens du poème et de la lecture.

’ **La poésie "graphique"** : Le poème prend une mise en page qui graphique qui s'inspirent du dessin , de l'affiche ou encore de la publicité.(ex: calligrammes d'Apollinaire).

B. La révolution surréaliste.

Pour exprimer leur réaction face aux atrocités commises lors de la première guerre mondiale, une génération de jeunes poètes explore le monde "*surréel*", là ou la raison et la logique n'ont plus leurs place, c'est la *révolution surréaliste*.

1) L'univers du surréalisme.

La liberté qu'offre le rêve et qui n'obéit ni à la morale ni à la raison permet au poète surréaliste, un domaine extrêmement riche en découvertes poétiques.

Le poète se débarrasse de toutes les contraintes de la versification et se laisse emporter par l'inconscient.

’ L**'amour** est une source d'inspiration inépuisable des surréalistes , rencontres inattendues et passion sont au coeur du poème.

2)Le jeu sur le langage

’ La métaphore et la comparaison sont le **moteur de la création poétique**. Les images rapprochent deux réalités sans réel lien.

’ L**'écriture automatique** consiste à écrire sous la dictée de notre inconscient. Les **jeux de mots** sont très présents dans le surréalisme.

Réference culturelle

II] les origines du surréalisme

A. Le dadaïsme

Ce mouvement artistique et littéraire international, fondé sur la révolte et la dérision est crée en 1916 par le Roumain Tristan Tzara (1896-1963) en réaction contre l'ordre établi. Promu par la revue Littérature fondée par André Breton et Philippe Soupault en 1919, il foisonne d'idées nouvelles avant d'éclater en 1922-1923.

B. Des sources diverses

Les surréalistes se réclament de Sade, de Freud et du socialiste utopiste Charles Fourier (1772-1837) qui ont réhabilité le désir, des symbolistes (mouvement littéraire), qui ont privilégié l'accès à l'inconnaissable, des poètes individualistes comme Rimbaud , Apollinaire(Alcools, 1913), Reverdy (La lucarne ovale, 1916) et du romancier Raymond Roussel (impressions d’Afrique, 1910), surnommé "Le plus grand magnétiseur des temps modernes".

III] Les grandes figures du surréalisme

- Breton (1896-1966)

Théoricien du surréalisme , on lui doit, outre les Manifestes, des oeuvre poétiques (Les champs magnétiques, 1920) et des récits ou s'affirme une conception de l'amour fondée sur la liberté sexuelle et la spiritualité. (Nadja, 1928).

- Eluard (1895-1952)

- Aragon (1897-1982)

- Desnos (1900-1945)

- Soupault (1897-1990)

- Artaud (1896-1948)

IV] Texte étudié

1) Texte de jean Cocteau " Le rappel à l'ordre"

Jean Cocteau personnifie la poésie de "dame voilée".

On a coutume de présenter la poésie comme une dame voilée.

- Deux autre métaphores sont importantes

-> **L'habitude frotte cette image puissante avec sa gomme : Cocteau veut faire comprendre que les mots sont utilisé hors contexte qu'avec l'habitude on ne fait plus attention au sens du mot.** ->**Un coup de baguette fait revivre le lieu commun :**

2) L'huître de Francis Ponge

Dans le premier paragraphe de l'huître , Francis Ponge exprime des sentiments contraires, en rapport avec l'aspect physique de l'huître,

-> **Opiniâtrement / Brillamment**

Il personnifie les doigts ainsi que le couteau ,

-> **Les doigts curieux** -> **Couteau peu franc**

On dans le texte l'huître un rapprochement avec notre monde :

-> **Solide / liquide : boire et à manger** -> **brillant : les étoiles**

On remarque des connotation négatives :

-> verdâtre , visqueux -> A l'odeur et à la vue

Mais aussi des connotations positives :

-> Formule perle -> à s'orner (les humains)

Oppositions entre la dentelle (connotation +) et Noirâtre = **oxymore**

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

- Surréalisme: Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
- Dadaïsme: Mouvement culturel du début du X Xème? siècle, qui se traduit par un rejet des formes d'expressions traditionnelles.
- Cubisme: Courant artistique, né au début du X Xème? siècle, dans lequel les sujets sont représentés sous des formes géométriques.
- Anarchisme: Mouvement politique qui veut la disparition de l'Etat et n'obéit à aucune autorité.
- Romantisme : Mouvement littéraire et artistique qui développa, dés la fin du XVII Ie siècle, une réaction sur le classicisme et le nationalisme en s'appuyant sur la sensibilité, le sentiment et l'imagination.
- Audace stylistique: choses que les autres n'auraient pas essayer avant.
- Précurseur: Personne ayant ouvert la voie à de nouvelles idées ou de nouveaux mouvements.
- Formule: Représentation de la réalité.
- Firmament : Sous les étoiles.
- Halo de lumières : Auréole. Figure de style : procédé d'écriture qui attire l'attention du lecteur.
- Effet du réel : impression de réalité percue par le lecteur et qui est obtenue à l'aide de procédés divers, comme par exemple la description ou l'adoption du point de vue du personnage.

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

- La métaphore : est une figure d'analogie qui consiste à établir une ressemblance entre un premier élément et un second pour désigner une chose ou une idée.
- L'hyperbole : formulation exagérée d'une réalité.
- Parnasse : Il se définit comme une opposition contre le Romantisme, Lamartine se flattait d'avoir fait descendre la poésie du Parnasse: replacer.
- Blason : court poème célébrant une partie féminine du corps humains.
- Cocarde : insigne au couleurs nationale par les autorités d'un pays.
- Martre : Mammifère carnivore à fourrure.

3. 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.

Après une enfance heureuse, il est atteint de tuberculose à dix-sept ans et est contraint d'interrompre ses études. En Suisse, au sanatorium de Davos,il rencontre Gala qu'il épouse en 1917 et il commence à écrire ses premiers poèmes. En **1918, Jean Paulhan le découvre et l'assistera toute sa vie**. Présenté à André Breton et Louis Aragon avec lequel il entretiendra toute sa vie une relation extrêmement profonde aussi conflictuelle (notamment autour du communisme) que prolifique, mais toujours riche, il entre dans le groupe dadaïste à Toulon. Sa contribution au Dadaïsme commence avant l'avènement du Dadaïsme à Paris puisqu'alors que Tzara est encore à Zurich, tous deux mettent au point 4 papillons (Éluard en rédige un) qui

seront diffusés dans la ville à 1000 exemplaires chacun.

Après une crise conjugale, il entreprend un tour du monde qu'il achève en 1924. Ses poèmes de l'époque (L'Amour la poésie) témoignent d'un passage difficile : **rechute tuberculeuse et séparation d'avec Gala**, qui est devenu l'égérie de Salvador Dali à l'occasion de vacances communes des deux couples dans la propriété des Dali à Cadaques, dont de nombreuses photographies ornant notamment l'une des pièces de cette demeure aujourd'hui transformée en musée témoignent.

EXEMPLE D'OEUVRE: **La courbe de tes yeux...**
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/lyvergerp/francais/blason/Eluard1.htm

- ANNDRE BRETON:

André Breton Il est issu d'une famille modeste et fait des études de médecine. Mobilisé au moment de la guerre, il est infirmier militaire à Nantes.
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.
Avec Soupault, Breton découvre l'écriture automatique. Ensemble, ils publient Les Champs magnétiques en 1920. Breton publie des textes poétiques (Clair de Terre en 1923 et Poisson soluble l'année suivante). **En 1924, c'est la publication du Manifeste du surréalisme, ouvrage qui propose une conception nouvelle de la poésie et une définition théorique du surréalisme**. **André Breton est le chef de file du surréalisme**. Comme Aragon, il adhère au parti communiste français mais il y renonce par la suite, ce qui cause des heurts avec le groupe surréaliste (départ d'Aragon en 1932). À cette époque, la production littéraire de Breton est importante : **Nadja est publié en 1928, Les Vases communicants (1932) et L'Amour fou en 1937.**
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Breton se réfugie aux États-Unis. Il rentre en France en 1946 et tente de reconstituer le groupe surréaliste d'avant-guerre. Il continue de plaider en faveur de la modernité poétique jusqu'à sa mort en septembre 1966 à Paris.

EXEMPLE D'OEUVRE:**Facteur chaval.**
http://www.ac-grenoble.fr/college/jvilar.echirolles/patrimoine/facteurcheval/andre-breton.htm

- GUILLAUME APOLLINNAIRE:

1880 Naissance de Guillaume Apollinaris de Kostrowitzky à Rome le 26 Août 1880. Sa mère Angelica Kostrowitzky, une jeune polonaise, aura en 1882 un autre garçon, Albert, avec l'officier italien Francesco Fulgi d'Aspremont. Mais celui ci ne reconnaît pas ses deux enfants.
1897 Guillaume est lycéen à Nice. Echec au baccalauréat. **Composition de ses premiers poèmes**.
1899 Angelica Kostrowitzky et ses deux enfants s'installent à Paris. Les débuts sont difficiles. Guillaume envoie poèmes et contes à des revues. Celles-ci les refusent.
1902 Il **publie l'Hérésiaque dans la revue Blanche** et **signe** pour la première fois **Guillaume Apollinaire**
1903 Il tient une rubrique dans la revue d'art dramatique.
1904 Il devient l'ami de Picasso et de Max Jacob. Cette rencontre permettra l'élaboration d'une théorie artistique nouvelle, **le cubisme qui privilégie l'inspiration abstraite et géométrique au détriment de la représentation du réel**
1907 Il rencontre grâce à Picasso, Marie Laurencin . Il en tombe amoureux et aura avec elle une liaison passionnée jusqu'en 1912.
1909 Publication en novembre 1909 de l'Enchanteur pourrissant , illustré par Derain
1913 Il s'installe Boulevard Saint-Germain, **donne des conférences sur le cubisme**.

Parution du Volume d'Alcools.
1915 Parution du Poète assassiné
1916 En mars il est blessé à la tête par un éclat d'obus et est trépané. Il passera la fin de la guerre à Paris.
1917 Il termine un roman, **La femme Assise** et prépare un recueil de poèmes : **Calligrammes**
1918 Le 15 avril, publication de Calligrammes.
Le 9 novembre 1918, il meurt à trente-huit ans , d'une grippe espagnole. Dans les rues, les parisiens célèbrent la fin de la guerre.

- LOUIS ARAGON:http://lapoesiequejaime.net/aragon.htm

Louis Aragon est un **écrivain et poète français**. Il entreprit des études de médecine après un baccalauréat obtenu en 1915. Il fit la connaissance d'André Breton, avec qui il se lia d'amitié.

Mobilisé en 1917, il retrouvera son ami après la guerre et participera, avec lui et Philippe Soupault, à la création de la revue **"Littérature"** (**1919**).

Après avoir publié un premier recueil de poèmes, il cherchera sa voie en participant à quelques manifestations du mouvement Dada, puis s'engagera dans des recherches littéraires, qui l'amèneront à **exprimer sa propre conception du surréalisme** (*Une vague de rêve,* 1924). **Il deviendra d'ailleurs l'un des chefs de file du surréalisme.**

En 1932, il rompra pourtant avec ce surréalisme. Il va alors **écrire de nombreux romans**, ne ménageant pas la bourgeoisie décadente dont il était issu.

À la Libération, il publiera son roman le plus célèbre, Aurélien (1945), grand **roman d'amour** presque autobiographique, le quatrième volume de la fresque du Monde réel, qui est sans doute une des oeuvres majeures du X Xe? siècle.

Il prend la direction de *"Lettres françaises"* en 1953 et conservera ce poste jusqu'en 1972. Après la mort d'Elsa en 1970, Il publie **Henri Matisse**, roman qui témoigne de son inspiration pour la peinture de son siècle.

Il repose en paix auprès d'Elsa dans la fondation qui avait été sa dernière volonté.

EXEMPLE D'OEUVRE:**ELSA**
http://www.feelingsurfer.net/garp/poesie../Aragon.Elsa.html

- BLAISE CENDRARS:http://www.poesie.net/cendrs2.htm

Né à la Chaux-de-Fonds - Suisse - le 1er septembre 1887, d'une mère écossaise et d'un père Suisse de son véritable nom Frédéric Sauser, Blaise Cendrars (1887-1961) fut **le poète de la Fête et de l'Aventure.**

EXEMPLE D'OEUVRE:**Tu es plus belle que le ciel et mère**.
http://www.poetica.fr/poeme-13/blaise-cendrars-plus-belle-que-le-ciel-et-la-mer/

- PIERRE REVERDY:

Pierre Reverdy est né à Narbonne le 13 septembre 1889. Toute sa vie en sera marquée par **un sentiment de religiosité profonde** que l'on retrouve dans sa poésie. Il a poursuivit ses études a Toulouse et a Narbonne.

Il arrive a Paris en octobre 1910. C'est la qu'il rencontre ses premiers amis, a Montmartre, du coté du désormais célèbre bateau-lavoir. Pendant seize ans, il vivra, survivra, pour créer des livres. Ses compagnons sont **Picasso, Braque, Matisse, et bien d'autres**. Toutes ces années sont liées de près ou de loin a **l'essor du Surréalisme**, dont il sera l'un des inspirateurs, bien que Reverdy ne s'y liera jamais, il influença part son approche des gens comme **Aragon, André Breton ou Paul Eluard**. En 1917, il fonde la revue Nord-Sud a laquelle collaborerons **Apollinaire, Aragon, Breton, Tzara et bien d'autres.**

Puis, en 1926, il choisit Dieu et part vivre à Solesmes, il avait alors 37 ans, il y resteras jusqu'a sa mort, a 71 ans en 1960. La sont nés ses plus beau receuils, tel *Sources du vent*, *Ferraille*, *le chant des morts*... Reverdy est une sorte de **mystique de la poésie**, son approche du réèl fait pensée aux images de nos cathédrales, a ce foisonnement, cette débauche de formes pour exprimer l'élan mystique des constructeurs

EXEMPLE D'OEUVRE:**Il reste toujours quelque chose.**
http://memoireduvent.canalblog.com/archives/2006/11/05/3083287.html

- ROBERT DESNOS:http://clg-beaumarchais.scola.ac-paris.fr/Bm_desno.htm

EXEMPLE D'OEUVRE:**Il était une feuille**.
http://tiago.pagesperso-orange.fr/poesies/desnosiletaitunefeuille.htm

- Phillipe Soupault:

Philippe Soupault naît au sein de la bourgeoisie parisienne et s'y oppose très jeune. D'abord très influencé par le dadaïsme, il fait la connaissance **d'André Breton** et de **Louis Aragon**. Il **fonde alors en leurs compagnies la revue surréaliste Littérature**, dans laquelle est publié **le recueil Champs magnétiques**. Il participe quelques temps à ce courant artistique avant que des désaccords politiques ne finissent par l'en exclure. Il décide alors d'accomplir de grands voyages puis **se lance dans le journalisme**. Il prend la direction de la Revue européenne et s'attelle à la **rédaction de nombreux romans** (*Bon apôtre, 1923 ; le Nègre, 1927 ; les Dernières nuits de Paris, 1928*...). Il souhaite alors retranscrire un regard réaliste sur son temps. Il écrit des poèmes *(William Blake, 1928*) puis des **pièces de théâtre** avant de présenter de nombreuses émissions radiophoniques.

EXEMPLE D'OEUVRE:**Pour la liberté.**
Laissez chanter
l'eau qui chante
Laissez courir
l'eau qui court
Laissez vivre
l'eau qui vit
l'eau qui bondit
l'eau qui jaillit
Laissez dormir
l'eau qui dort
Laissez mourir

l’eau qui meurt.

- Les amants de Magritte

http://deathindustry.files.wordpress.com/2010/11/les_amants_magritte.jpg

- Clément Marot:

http://www.quercy.net/qhistorique/quercinois/clement_marot.html

- Maurice Scève:

Maurice Scève est né à Lyon en 1500. On sait cependant qu'il s'épanouissait dans les cercles cultivés de Lyon et que ce dernier débute sa carrière littéraire grâce à la traduction dans les années 1535-36 de Flamete de Juan de Flores, auteur espagnol qui devient une fois traduit La Déplorable Fin de Flamete. Mais son talent est véritablement reconnu lors d'un concours lancé par Marot où il compose cinq blasons : " *la larme ", " le front ", " la gorge "," le soupir "* ainsi que " *le sourcil* " qui lui vaudra la palme décernée par la duchesse de Ferare. A cette époque une autre occasion lui est offerte de montrer son génie avec le tombeau collectif du dauphin, fils de François Ier, en 1536 pour lequel Scève écris notamment deux très beaux poèmes en latin ainsi qu'une églogue s'intitulant Arion.

EXTRAIT DU FRONT:

Front large et haut, front patent et ouvert,
Plat et uni, des beaux cheveux couvert :
Front qui est clair et serein firmament
Du petit monde, et par son mouvement
Est gouverné le demeurant du corps :
Et à son vueil sont les membres concors :
Lequel je vois être troublé par nues,
Multipliant ses rides très-menues,
Et du côté qui se présente à l’oeil
Semble que là se lève le soleil.
Front élevé sur cette sphère ronde,
Où tout engin et tout savoir abonde.
Front révéré, Front qui le corps surmonte
Comme celui qui ne craint rien, fors honte.
Front apparent, afin qu'on pût mieux lire
Les lois qu'amour voulut en lui écrire,
Ô front, tu es une table d'attente
Où ma vie est, et ma mort très-patente!

- Mellin de saint Gelais:

Mellin de Saint-Gelais (ou Melin de Saint-Gelays ou de Sainct-Gelais), né à Angoulême vers 1491 et mort à

Paris le 14 octobre 1558, est un poète français de la Renaissance, qui eut les faveurs de François Ier.

BLASON DE L'OEIL:

Oeil attrayant, oeil arrêté,
De qui la céleste clarté
Peut les plus clairs yeux éblouir,
Et les plus tristes éjouir
Oeil, le seul soleil de mon âme,
De qui la non visible flamme
En moi fait tous les changements
Qu'un soleil fait aux éléments,
Disposant le monde par eux
À temps froid ou à chaleureux,
A temps pluvieux ou serein,
Selon qu'il est proche ou lointain.
Car, quand de vous loin je me trouve,
Bel oeil, il est force qu'il pleuve
Des miens une obscure nuée,
Qui jamais n'est diminuée,
Ni ne s'éclaircit ou découvre,
Jusqu'à tant que je vous recouvre ;
Et puis nommer avec raison
Mon triste hiver cette saison.
Mais quand il vous plaît qu'il advienne
Que mon soleil à moi revienne,
Il n'est pas si tôt apparu,
Que tout mon froid est disparu
Et qu'il n'amène un beau printemps
Qui rend mes esprits tout contents ;
Et hors de l'humeur de mes pleurs
Je sens renaître en lieu de fleurs
Dans mon coeur dix mille pensées
Si douces et si dispensées
Du sort commun de cette vie,
Qu'aux dieux ne porte nulle envie.

Dates importantes

Le mouvement du **Surréalisme** naît en **1919** sur les traces du mouvement du **Dadaïsme** et, au cours de cette même année, la revue "La littérature" avec André Breton, Phillipe Soupault et Louis Aragon comme principaux fondateurs, sort au grand publique avec à l'intérieur le premier texte surréaliste **"Les champs magnétiques".**

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

- En quoi André Breton expose-t-il sa femmme et par quels moyens ?

- Pourquoi la femme occupe-t-elle une grande place dans l'univers surréaliste ?

- En quoi les femmes tiennent t'elles une place si importante dans la vie ainsi que dans les oeuvre surréalistes ?