

OBJET D'ÉTUDE 1ÈRE BAC PRO :
CRÉER, FABRIQUER : L'INVENTION ET L'IMAGINAIRE.

SÉQUENCE : LA POÉSIE DE L'OBJET.

*EN QUOI L'OBJET DU QUOTIDIEN PEUT-IL ÊTRE
SOURCE DE CRÉATION POÉTIQUE ?*

Alain CASANOVA - Professeur Lettres/HG.
Lycée Georges POMPIDOU - CASTELNAU-Le-LEZ
Académie de MONTPELLIER - Mars 2020.

QU'EST-CE QUE LA POÉSIE ?
DOCUMENT DE LANCEMENT EXTRAIT DE
FRANCE CULTURE.

- ❖ **Écoutez et réécoutez** attentivement la vidéo suivante et répondez **par écrit** à la question posée en fin de reportage.
- ❖ <https://www.youtube.com/watch?v=JO4Qd7Au1cU>

CE QUE TU VAS APPRENDRE : OBJECTIFS DE LA SÉQUENCE.

- ❖ découvrir la variété de l'écriture poétique par le biais d'un CORPUS,
- ❖ l'expression des sentiments et l'inventivité de l'écriture poétique,
- ❖ bousculer les représentations de la poésie,
- ❖ découvrir des mouvements artistiques et des genres picturaux (nature morte, vanité),
- ❖ reconnaître et apprendre des figures de style : allégorie, anaphore, métaphore, personnification, oxymore...
- ❖ faire tomber les représentations d'une poésie élitiste et inaccessible. « **La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout** », dicit Victor HUGO, in *Odes et ballades* (1826).

CE QUE TU AS DÉJÀ APPRIS

:

- ❖ la versification : les rimes, l'alexandrin, les strophes, le quatrain...
- ❖ les figures de style : l'anaphore, la métaphore, la comparaison, l'allégorie.
- ❖ les fables, le slam, le lyrisme.
- ❖ l'analyse de l'image : de la connotation à la dénotation.

CE QUE TU AS À FAIRE :

- ❖ lecture attentive et expressive des textes du corpus,
- ❖ présenter à l'oral le texte qui t'interpelle le plus : celui qui retient le plus ton attention en justifiant ton choix,
- ❖ écrire à partir du tableau d'ARCIMBOLDO, *Le Livre*.
Quelle écriture poétique suscite en vous cette peinture? (écriture inventive à partir de l'analyse picturale).

DOCUMENTS/SUPPORTS :

- ❖ textes du corpus (à adapter en fonction des classes, des niveaux, des choix pédagogiques...).
- ❖ documents d'accompagnement : peintures, chanson...(à adapter en fonction des sensibilités des enseignants notamment pour la partie picturale).

PRÉSENTATION DU CORPUS

:

- ❖ poèmes du XVIIe siècle au XXe siècle,
- ❖ des supports iconographiques pour illustrer et permettre une ouverture culturelle : peintures (découverte de mouvements artistiques), calligramme, chanson contemporaine...
- ❖ volonté d'aborder différentes écritures poétiques du sonnet, en passant par le calligramme, les poèmes en prose, en vers libres.
- ❖ un thème commun : l'objet du quotidien en poésie.
- ❖ l'intérêt pour les élèves est de montrer que la création poétique prend sa source quelque fois dans la vie quotidienne et au travers d'objets communs, familiers.

Séance 1 : Décrire et imaginer poétiquement l'objet du quotidien.
Qu'apporte poétiquement la description d'un objet du quotidien ?

Texte 1 : *Le miroir*, Louis d'EPINAY d'ETELAN, (1604-1644).

Miroir, peintre et portrait qui donne et qui reçois,
Et qui porte en tous lieux avec toi mon image,
Qui peut tout exprimer, excepté le langage,
Et pour être animé n'as besoin que de voix;

Tu peux seul me montrer quand chez toi je me vois,
Toutes mes passions peintes sur mon visage;
Tu suis d'un pas égal mon humeur et mon âge,
Et dans leurs changements jamais ne te déçois.

Les mains d'un artisan au labeur obstinées,
D'un pénible travail font, en plusieurs années,
Un portrait qui ne peut ressembler qu'un instant.

Mais toi, peintre brillant, d'un art inimitable,
Tu fais sans nul effort un ouvrage inconstant
Qui ressemble toujours, et n'est jamais semblable.

Texte 2 : *La bouteille*, Charles-François PANARD, (1674-1765).

Que mon
Flacon
Me semble bon !
Sans lui
L'ennui
Me suit,
Je sens
Messens
Mourants,
Pesants !
Quand je le tiens,
Dieux, que je suis bien !
Que son aspect est agréable !
Que je fais cas de ces divins présents !
C'est de son sein fécond, c'est de ses heureux flancs,
Que coule ce nectar, si doux, si délectable,
Qui rend tous les esprits, tous les cœurs satisfaits.
Cher objet de mes vœux, tu fais toute ma gloire.
Tant que mon cœur vivra, de tes charmants bienfaits
Il saura conserver la fidèle mémoire.
Ma muse à te louer se consacre à jamais.
Tantôt dans un caveau, tantôt sous une treille,
Ma lyre, de ma voix accompagnant le son,
Répétera cent fois cette chanson :
Règne sans fin, ma bouteille,
Règne sans cesse, mon flacon.

LA BOUTEILLE

DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT :
NATURE MORTE À L'ÉCHIQUIER OU LES CINQ SENS, LUBIN BAUGIN,
VERS 1630, HUILE SUR BOIS, MUSÉE DU LOUVRE, PARIS.

ACTIVITÉS AUTOUR DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT.

- ❖ **Observez** attentivement le tableau. Quelles impressions se dégagent de cette peinture ? (connotation)
- ❖ **Analysez** le titre de l'oeuvre. Pourquoi évoque-t-il les cinq sens ? Saurez-vous les retrouver ? (dénotation)
- ❖ Selon vous, quelle est l'intention de l'artiste ?
- ❖ Connaissez-vous d'autres objets, présents dans certains tableaux, qui évoquent des idées abstraites ?
- ❖ Quel nom porte cette figure de style fréquemment présente également en poésie ?

L'OBJET EN PEINTURE.
ANALYSE DE LA NATURE MORTE :
NATURE MORTE À L'ÉCHIQUIER, BAUGIN.

- ❖ Etude comparative possible entre l'analyse d'une **nature morte** ou d'une **vanité** et d'un poème traitant de l'objet (prolongement possible avec des poèmes de **Francis PONGE**).
- ❖ Liste des objets : un miroir, un échiquier, une coupe de vin, un vase avec trois oeillets, une perle, un pain, une bourse, un jeu de cartes, une partition, un luth.
- ❖ Signification des objets : le miroir = symbole de la vanité / le jeu de cartes + le luth + l'échiquier = représentent le divertissement / la bourse + la perle = l'argent, la richesse, la sensualité. **Monde du profane dans un XVIIe siècle profondément croyant.**
- ❖ Le pain + le vin = connotations sacrées, le repas eucharistique / les oeillets au XVIIe siècle = l'amour sacré. **Valeurs sacrées.**

SÉANCE 1: DÉCRIRE ET IMAGINER POÉTIQUEMENT L'OBJET DU QUOTIDIEN. QUESTIONNEMENT ET INTERPRÉTATIONS.

- ❖ Quel objet est commun au poème de la séance 1 et à la peinture d'accompagnement ? Sa signification est-elle la même dans les deux supports ?
- ❖ Qu'apporte au poète/au peintre la description d'un objet du quotidien ? En quoi peut-on dire que la poésie est présente dans notre vie quotidienne ?
- ❖ Le processus de création poétique est-il inhérent à l'imaginaire du poète ou à l'observation du monde qui l'entoure ?
- ❖ S'interroger sur la forme du poème : **composition du sonnet.**
- ❖ Pourquoi peut-on parler d'originalité voire de poésie dans le texte 2 ? Peut-on encore parler de poésie ? L'objet peut-il être simplement écrit ? (la représentation picturale, le **calligramme...**)
- ❖ D'après vous, en quoi consiste le processus créatif de C.-F. PANARD ?

Séance 2 : Ecrire l'objet du quotidien.

En quoi l'objet du quotidien peut-il être source de création poétique ?

Texte 3 : *L'horloge*, Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, 1857.

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit : " Souviens-toi !
Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d'effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible,

Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon
Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse ;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix
D'insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,
Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !

Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor !
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or !

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c'est la loi.
Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi !
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard,
Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge,
Où le repentir même (oh ! la dernière auberge !),
Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! "

SÉANCE 2 : ÉCRIRE L'OBJET DU QUOTIDIEN. QUESTIONNEMENT ET PROLONGEMENT POSSIBLE .

- ❖ début de séance possible : écoute du poème chanté par **Mylène FARMER** (concert 2019) avec pour questionnement : que ressentez-vous à l'écoute de cette chanson ? (tristesse, mélancolie, tragique, fatalité, sensation morbide, **spleen...**)
- ❖ le poème est-il tragique ? quel champ lexical prédomine ?
- ❖ travail sur les axes de lecture : 1- Le temps : thème principal / 2- Image de l'Homme soumis au temps.
- ❖ L'objet comme allégorie.

Activité d'écriture.

En quoi l'objet du quotidien peut-il être source de création artistique ?

Document 1 : *Le Bibliothécaire*, Giuseppe ARCIMBOLDO, vers 1570.

ACTIVITÉ D'ÉCRITURE :
*EN QUOI L'OBJET DU QUOTIDIEN PEUT-IL ÊTRE SOURCE DE
CRÉATION ARTISTIQUE ?*

- ❖ Mise en place d'une activité pour faire écrire les élèves à partir d'une peinture du XVIe siècle qui met l'objet-livre au centre de la création artistique.
- ❖ **Ecrire** quelques vers pour faire l'éloge du livre en commençant par « Livre... » **à la manière** du texte 1 ou du texte 3. Auparavant, les élèves travaillent sur l'analyse du tableau (**dénotation/connotation**).
- ❖ Prévoir des **outils pour écrire** : des **banques de mots** sur la description physique, sur le ressenti du spectateur (**Connaissance et maîtrise de la langue : enrichir le lexique**).
- ❖ Prolongement possible : Faire écrire les élèves à partir d'un objet de leur quotidien scolaire, un stylo ou une trousse par exemple ou bien alors d'un objet personnel qui leur est proche.

Séance 3 : Inventer un autre regard sur le monde.
Comment le poète invente-t-il un autre regard sur les objets ?

Texte 4 : *Les fenêtres*, Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, *Spleen de Paris*, 1869.

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

Par-delà des vagues de toits, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même.

Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?

Texte 5 : *Les Ponts*, Arthur RIMBAUD, Illuminations, 1873.

Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d'autres descendant ou obliquant en angles sur les premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de mesures. D'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants d'hymnes publics? L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. - Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie.

SÉANCE 3 : INVENTER UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE.
*COMMENT LE POÈTE INVENTE-T-IL UN AUTRE REGARD SUR LE
MONDE ?*
QUESTIONNEMENT POSSIBLE.

- ❖ Peut-on encore parler de poésie à propos des textes 4 et 5 ? Amener les élèves à découvrir **la poésie en prose**.
- ❖ Ces textes sont-ils poétiques ? Si oui, comment le sont-ils ?
- ❖ Quelles sont les sources d'inspiration de Baudelaire et Rimbaud ? En quoi l'objet du quotidien peut-il être poétique ?
- ❖ L'imaginaire suffit-il à écrire de la poésie ?
- ❖ Dégager deux axes de lecture communs : 1- Le poème-tableau vivant / 2- Le poète, témoin du spectacle.

Séance 4 : Imaginer un autre regard sur la vie.
Comment la langue poétique révèle-t-elle un objet banal ?

Texte 6 : *Le cageot*, Francis PONGE, Le Parti pris des choses, 1942.

À mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie.

Agencé de façon qu'au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme.

À tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour, cet objet est en somme des plus sympathiques, — sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement.

Séance 4 : Imaginer un autre regard sur la vie.

Comment la langue poétique révèle-t-elle un objet banal ?

Consignes possibles.

- ❖ Analyse du titre : mot valise cage + cachot = cageot (**surréalisme**). Cet objet marginal révèle un aspect comique voire sympathique. *Relevez les indices dans le texte.*
- ❖ Analyse de la première phrase : **allitération** en « c » évoquant le cassant bruit du cageot. Travail sur les sonorités du poème en prose avec par exemple l'allitération en « f » : « ces **fruits** qui de la moindre **suffocation font** à coup sûr une maladie ». Fragilité des fruits, fragilité de la vie humaine = **une vanité, une nature morte**. *La lecture expressive de l'enseignant peut aider à ce travail de repérage auditif.*
- ❖ Activité sur le **champ lexical** du transport : idée de la mobilité de cet objet. *En quoi peut-on dire que cet objet est « vivant » ?*
- ❖ Activité sur la **personnification** de l'objet : « **maladroite**, en somme des plus **sympathiques, ahuri** ». La poésie, outil pour faire vivre l'objet même le plus banal. *Cet objet vous semble-t-il humain ? Qu'apportent ces adjectifs qualificatifs à cet objet banal ?*
- ❖ Etude de la langue : travail sur la 3ème personne « il » = apparente objectivité du texte, absence d'émotion + travail sur **les modalisateurs** « à coup sûr », « moins encore », « en somme », « il convient ».
- ❖ Intérêt de ce poème : Cette réflexion sur le cageot est également une réflexion sur la poésie qui doit être un objet léger sous peine de la briser : **PONGE par le biais d'un objet banal évoque une métaphore de la vie que la langue poétique dévoile.**

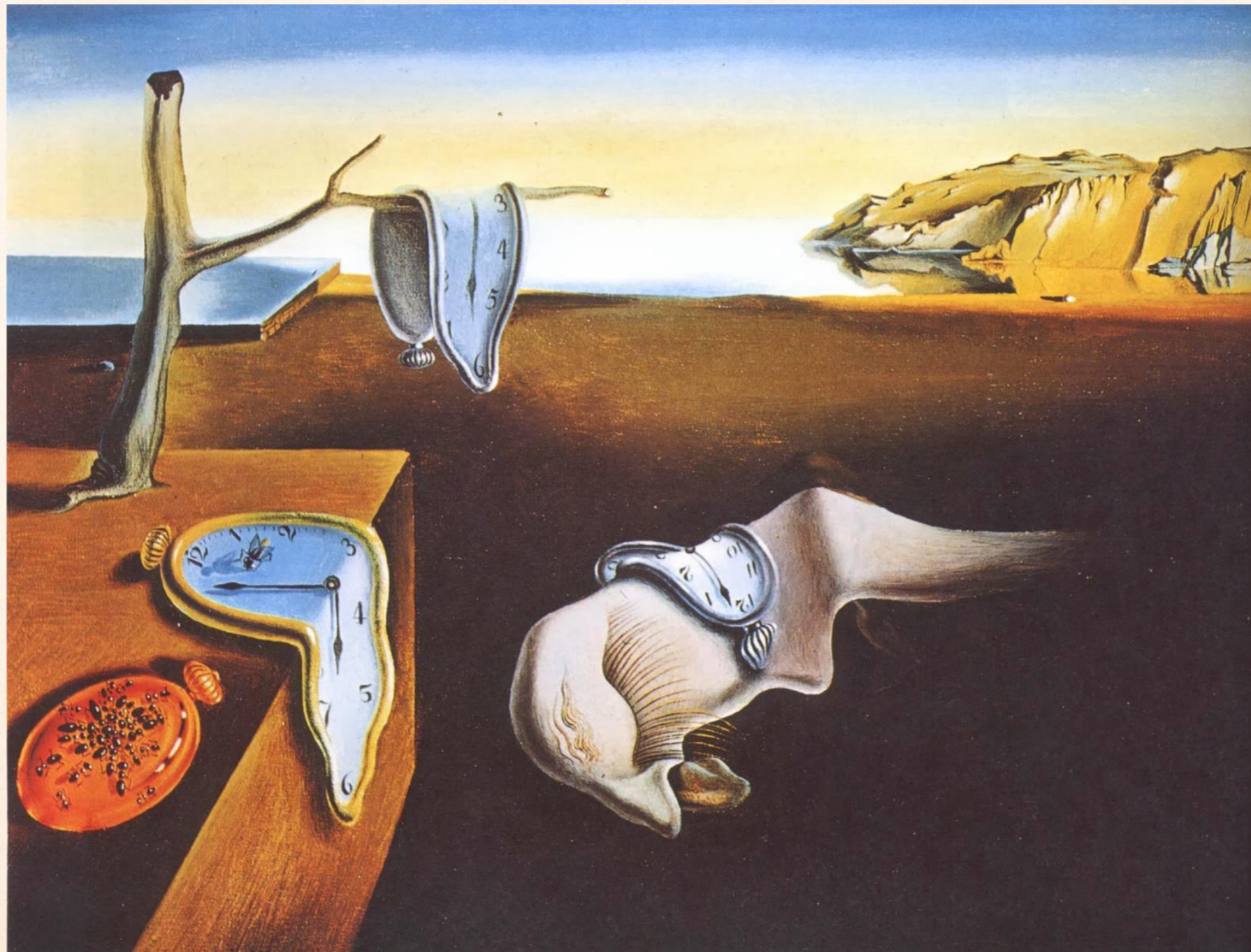
Document d'accompagnement : *Les valeurs personnelles*, MAGRITTE, 1952.

**SÉANCE 4 : IMAGINER UN AUTRE REGARD SUR LA VIE.
COMMENT LA LANGUE POÉTIQUE RÉVÈLE-T-ELLE UN OBJET BANAL
?
QUESTIONNEMENT ET PROLONGEMENT.**

- ❖ Continuité de la séance précédente : **poème en prose**. Volonté de déconstruire la représentation esthétique et attendue du poème et de son objet.
- ❖ Choix d'un texte de Francis PONGE in Le Parti pris des choses, 1942. **L'objet est un prétexte de création poétique, une façon de jouer avec le langage.** L'objet devient un « ob-jeu », dicit PONGE, sans aucune trace de subjectivité.
- ❖ Découvrir la multiplicité d'images : **métaphores, comparaisons, oxymores** pour donner aux objets une originalité. Les **personnifications** qui donnent vie à l'objet : le cageot est « ahuri » et « sympathique ».
- ❖ Etude comparative avec le tableau de MAGRITTE : prolongement vers le **mouvement surréaliste** (création d'un monde paradoxal proche de l'univers poétique). Qu'observez-vous dans ce tableau ? Quelles impressions s'en dégagent ? Ce tableau est-il poétique ? Pourquoi la représentation d'objets aussi surdimensionnés ?
- ❖ Une image n'est jamais l'objet « en soi » mais une représentation sujette à l'interprétation.
- ❖ Prolongements possibles : DALI, *La persistance de la mémoire* / Magritte, *La trahison des images*.

LA PERSISTANCE DE LA MÉMOIRE, OU LES MONTRES MOLLES, DALI, 1931,
HUILE SUR TOILE,
MUSEUM
OF MODERN ART, NEW YORK.

LA TRAHISON DES IMAGES, MAGRITTE, 1928-1928, PEINTURE
À L'HUILE,
MUSÉE D'ART MODERNE DE BRUXELLES.

La Trahison des images (Ceci n'est pas une pipe), 1929

Photo: Art & Architecture Library
Los Angeles County Museum of Art. Photograph with permission
of the Art & Architecture Library, Los Angeles County Museum of Art.

QUAND L'IPHONE EST UNE OEUVRE D'ART...POÉTIQUE ?
COLLECTIF D'ARTISTES RUSSES ELECTROBOUTIQUE QUI REPRODUIT LA TOUR TATLINE À
SAINT-PETERSBOURG EN PRENANT COMME IDÉE DE DÉPART UN IPHONE 3G.

COMPETENCES D'ÉCRITURE.

- ❖ Activité 1 : En comparant l'oeuvre d'art représentant l'iPhone et la nature morte étudiée en classe, vous répondrez à la problématique suivante dans un paragraphe argumenté : **Selon vous, en quoi l'objet du quotidien peut-il être source de création poétique ?**
- ❖ Critères de réussite pour l'activité 1 : *Arguments pertinents / Exemples pour illustrer les propos / Qualité de l'expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe).*
- ❖ Activité 2 : A la manière de Charles-François PANARD, composez un calligramme à partir d'un objet de votre quotidien.
- ❖ Critères de réussite pour l'activité 2 : *Originalité et créativité du calligramme / Qualité de l'expression écrite (orthographe, grammaire) / Utilisation de figures de style.*

FAIRE LE POINT. ACTIVITÉS EN CLASSE OU À LA MAISON.

- ❖ Quel poème avez-vous préféré ? détesté ? **Justifiez** votre réponse en vous appuyant sur les textes étudiés en classe (**activité orale** avec restitution des élèves en classe).
- ❖ **Notez** l'objet évoqué pour tous les poèmes étudiés et répondez à la question suivante : qu'apporte l'évocation d'un objet du quotidien en poésie ? (**activité écrite**).
- ❖ En quoi la poésie en prose est-elle également un travail sur le texte ? **Répondez** à la question en vous aidant des analyses faites en classe.