SEQUENCE: INVENTION ET IMAGINAIRE: RENCONTRE SURREALISTE AVEC LA FEMME/MUSE DANS LES ARTS

Objet d'étude : Créer, fabriquer : l'invention et l'imaginaire.

<u>Problématique générale: Comment les arts surréalistes s'emparent-ils de la femme/muse, objet de leurs fantasmes ?</u>

Ce dossier comprend un plan de séquence d'une part et d'autre part des fiches guidance pour le professeur ainsi que les supports utilisés.

Il ne s'agit que de propositions à adapter en fonction de la classe et des élèves.

Les étapes du gabarit professeur pour la construction d'une séquence ont été respectées.

Salvador Dali, Galatée des sphères, 1952.

<u>Séquence : Invention et imaginaire : rencontre surréaliste avec la femme/muse dans les arts</u>

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

<u>Problématique générale: Comment les arts surréalistes s'emparent-ils de la femme/muse, objet de leurs fantasmes?</u>

TITRE DE LA SEANCE PROBLEMATIQUE	FINALITES ET ENJEUX	NOTIONS-CLES	SUPPORTS	ACTIVITES
Séance 1: Une rencontre en images Séance étapes 1 et 2 découverte et émergence d'une situation problème (hypothèses) Dominante: lecture d'images et écriture Problématique: En quoi la rencontre avec ces œuvres peut-elle nous interpeller? Modalité: travail en 3 grands groupes(chaque groupe a une planche composée de deux œuvres)	Faire découvrir des expressions artistiques variées de la réalité. Expliquer à l'écrit et à l'oral ce que suggère à son imagination une œuvre d'art Découvrir le surréalisme en première approche. Etre curieux des représentations variées de la réalité	Représentation, figuration, transfiguration, métamorphose, perception / réception Le surréalisme. Lexique Imagination/ Imaginaire, Réel. Histoire des arts: « Arts, réalités, imaginaires »	Anthologie de tableaux et d'œuvres surréalistes : - Les muses inquiétantes de Chirico, 1917. - Gala Eluard de Max Ernst, 1924. - Femme aux cheveux jaunes de Pablo Picasso 1931. - Les larmes de Man Ray, 1932. -Portrait de Mae West en appartement surréaliste de Salvador Dali, 1934 - Shéhérazade de René Magritte, 1947. Texte : René Magritte : le dossier pédagogique	PREMIERE PHASE: classe séparée en 3 grands groupes avec deux planches par groupe élèves Les élèves observent individuellement le corpus non titré et référencé. Ils expriment ce qu'ils ressentent face à ces œuvres, et donnent un titre court à partir des premiers mots qui leur viennent à l'esprit Certains élèves lisent leur titre et l'expliquent. L'objectif est qu'ils se rendent compte que leur imaginaire est unique et a influencé leur lecture de l'œuvre. Un constat: refus de l'esthétique réaliste DEUXIEME PHASE: Comparer les titres avec celui des œuvres originelles, repérer les dates et formuler des hypothèses sur l'intention des artistes; faire surgir le terme

				surréalisme (cf titre tableau Dali)
Une heure				TROISIEME PHASE: Confronter ces hypothèses avec le texte traitant de l'intention du peintre Magritte
				QUATRIEME PHASE : Réponse à la problématique sous forme d'une première définition du terme surréalisme
<u>Séance 2 : Rencontre avec le surréalisme.</u>	Découvrir le	Le surréalisme.	Préface des mamelles de Tirésias, Apollinaire ,1918	PREMIERE PHASE : Rappel de la séance précédente Découverte du texte d'Apollinaire.
Séance étape 3 formalisation des savoirs Dominante: Histoire littéraire	surréalisme en une deuxième approche plus axée sur l'Histoire littéraire	Lexique : - manifeste - néologisme - automatisme psychique	<i>Les manifestes</i> de Breton, 1924,1929	Reformulation et compréhension <u>DEUXIEME PHASE :</u> Découverte du texte de Breton Reformulation et compréhension
Problématique : Comment définir le surréalisme ?			•	TROISIEME PHASE : Comparaison entre ces définitions du surréalisme et celle des élèves. Enrichissement et réécriture d'une
<u>Modalité</u> : travail en classe entière				nouvelle définition QUATRIEME PHASE : Point bilan on complétant on réponse à
Une heure				Point bilan en complétant en réponse à la problématique et en tant que trace écrite un tableau de synthèse.

Séance3 : Rencontre avec la	Découvrir la	La poésie amoureuse	=	L'Amoureuse in	PREMIERE PHASE :
femme/muse dans la poésie	particularité de la	surréaliste de Paul Eluard :		Capitale de la	En grand groupe classe : échanges
surréaliste. (Paul Eluard)	lecture en	itinéraire d'une création		douleur, 1924,	collectifs sur la découverte du
	groupement de textes	poétique		Paul Eluard	groupement de textes, de la biographie
Séance étape 4 entraînement					d'Eluard et de paratextes renseignant
			_	Je ne suis pas seul	brièvement sur chacune des compagnes
	Passer de la posture	La vision de la femme chez		in Médieuses,	d'Eluard
	de lecteur affectif et	ce poète surréaliste		1939, Paul Eluard	
<u>Dominante</u>	participatif à la				<u>DEUXIEME PHASE</u> : distribution en classe
lecture groupement de textes	posture cognitive et	Les trois Muses d'Eluard:	-	<i>Nous deux,</i> in le	coopérative. Mise en place de la
	distanciée : de la	Gala ; Nush ; Dominique		Phénix , 1951	consigne 1 sur les premières impressions
Droblómatique : Fr guei ess	lecture littérale à la			,Paul Eluard	de lecture du poème attribué au groupe
<u>Problématique</u> : En quoi, ces poèmes sont-ils	lecture littéraire				
caractéristiques d'un					TROISIEME PHASE : classe coopérative
itinéraire poétique et					Mise en place de la consigne 2 pour
amoureux ?					dégager les axes de lecture du poème.
umoureux :					OLIATRIEMAE DILACE , mataum au amana
Modalité : travail en classe					QUATRIEME PHASE : retour au groupe
coopérative					classe Mise en commun de chacun des
Deux heures					groupes. Justification des choix opérés par un
					retour systématique au poème :
					repérage, surlignage et interprétation
					reperage, surnigriage of interpretation
					<u>CINQUIEME PHASE</u> : Synthèse collective
					Le professeur essaie de mener les élèves
					vers une lecture collective et globale des
					trois poèmes afin de dégager ce qui fait
					la spécificité de l'écriture poétique
					d'Eluard et comment elle a évolué au
					regard du temps et des différentes
					femmes qu'il a aimées. Il aide l'élève par
					son questionnement à réinterroger sa
					première lecture pour en construire une

				seconde plus littéraire et non fermée.
Séance 4: Rencontre vocale et musicale avec la femme/muse surréaliste Séance étape 5: premier défi à accomplir. Dominante: écriture: oral Problématique: Comment puis-je par ma voix et la musique partager ma lecture de ces poèmes? Modalité: travail en AP au CDI; en binôme et individuel Deux heures ou moins si travail à la maison	S'entraîner à la lecture expressive Réaliser une production artistique audio à partir des poèmes du GT	Histoire des Arts: « Arts, réalités et imaginaires » Représentation, figuration, transfiguration, métamorphose, perception / réception La poésie amoureuse surréaliste.	- L'Amoureuse in Capitale de la douleur, 1924, Paul Eluard - Je ne suis pas seul in Médieuses, 1939, Paul Eluard - Nous deux, in le Phénix , 1951 Paul Eluard	PREMIERE PHASE: Apprentissage du logiciel audio Protool au CDI DEUXIEME PHASE: Travail de lecture expressive en binôme TROISIEMEPHASE: Travail individuel de mise en voix et en musique du poème QUATRIEME PHASE: Ecoute des productions et vote
Séance 5: Première rencontre avec la création littéraire Séance étape 5: second défi collectif Dominante: lecture/écriture	Créer sa propre production artistique « en jouant avec les sonorités, l'assemblage des mots, et l'espace de la	La poésie amoureuse surréaliste La technique surréaliste du	- Un Gt de poèmes surréalistes sur la femme au choix du professeur ou pris dans la liste donnée en séance 5 fiche professeur	PREMIERE PHASE : Travail individuel à la maison avec découpage de 3x4 suites de vers sélectionnés dans le corpus poétique et insérés dans une enveloppe DEUXIEME PHASE :

Problématique: Comment jouer avec les mots pour recréer une nouvelle réalité poétique? Modalité: individuel et groupe de 2 ou 3 élèves 1h en classe après lecture du corpus à la maison	page » .BO classe de première 2019/20	collage	(Breton ; Eluard ; Desnos ; Kateb ; Cadou ; Aragon)	Travail en groupe : sélection d'une dizaine de vers pris au hasard dans les enveloppes distribuées à chaque élève TROISIEME PHASE : Assemblage, collage et mise en page des vers selon les souhaits des élèves. QUATRIEME PHASE : Présentation et lecture à la classe des
Séance 6: Rencontre avec la prose poétique surréaliste Séance étape 6: consolidation et remédiation (des outils pour mieux créer) Dominante: lecture/étude de la langue Problématique: Comment le	Lire et analyser un poème amoureux en prose Donner des outils littéraires aux élèves pour la séance d'écriture suivante	La prose poétique Les outils lexicaux et grammaticaux de l'analogie	<u>Isabelle Elisabeth</u> in Liberté Grande, Julien Gracq, 1946.	Possible prolongement en travail interdisciplinaire PREMIERE PHASE: Découverte du poème en prose et lien avec la poésie amoureuse surréaliste DEUXIEME PHASE: Un blason: identification des caractéristiques du blason TROISIEME PHASE: Travail collaboratif: compléter un tableau mettant en avant les différents
poète surréaliste fait-il de la poésie amoureuse avec de la prose ? Modalité: groupe classe et collaboratif 2 heures				procédés d'écriture en particulier ceux qui relèvent de l'analogie <u>QUATRIEME PHASE</u> : Mise en commun et réponse à la problématique

Séance 7 : deuxième rencontre avec la création littéraire	Créer sa propre production artistique « en jouant avec les sonorités,	au cours de la séquence	Tous les supports vus au cours de la séquence <u>Les yeux d'Elsa</u> d'Aragon,	PREMIERE PHASE: évaluation participative obligatoire mais non notée Respecter la consigne en vous aidant ou pas des coups de pouce indiqués
Séance étape 7 : évaluation participative et/ou sommative : dernier défi individuel Etape Bonus 8 : de nouvelles ressources pour la co-intervention Dominante : écriture Problématique : Comment jouer avec les mots pour créer son poème surréaliste dédié à la femme aimée/fantasmée ? Modalité : travail individuel 2 heures	l'assemblage des mots, et l'espace de la page » .BO classe de première 2019/20		extrait, 1942 Le parti pris des choses de F Ponge 1942	DEUXIEME PHASE: évaluation plus normée conçue sur un support poétique au choix ou sur Les yeux d'Elsa d'Aragon TROISIEME PHASE: séance de coanimation avec le parti pris des choses de F Ponge 1942

Objet d'étude :	Séquence n°	Champ littéraire :
Crée, fabriquer : l'invention et	Rencontre surréaliste avec la	La poésie : le surréalisme et
l'imaginaire	femme/muse dans les arts	ses influences

Fiche guidance professeur

Séance 1: Une rencontre en images

Séance étapes 1 et 2 découverte et émergence d'une situation problème (hypothèses)

<u>Dominante</u>: lecture (d'images)/écriture

Problématique : En quoi la rencontre avec ces œuvres peut-elle nous interpeller ? (Problématique simple à faire trouver par les élèves à partir de leurs premières réactions)

Supports: groupement d'œuvres iconographiques sur la femme-muse

<u>Modalité</u>: travail par groupe : la classe est séparée en trois grands groupes. Chaque groupe observe une planche de deux œuvres proposées

Activité 1:

- Les élèves observent 5 mn en silence et individuellement la planche du groupement d'œuvres proposées sans titres et références. Ils essaient de repérer les analogies et les différences entre les tableaux de façon purement intuitive
- Pour chaque œuvre les élèves écrivent les trois premiers mots qui leur viennent à l'esprit pour former un titre puis des volontaires expliquent à l'oral leur choix.
- L'ensemble de ce qui a été dit à l'oral est résumé au tableau par l'enseignant pour constituer une trace écrite pouvant déjà donner des pistes de réponse à la problématique donnée (rapport entre l'art et le réel, l'art et la femme/muse, refus de l'esthétique réaliste)

Activité 2 :

• Comparaison avec les titres des œuvres et leur date de création. Recueil des remarques et impressions au sujet de ces titres. Formuler des hypothèses sur l'intention créatrice des auteurs et sur l'époque.

Activité 3:

• Lecture de l'extrait ci-dessous pour confronter les hypothèses avec la volonté de Magritte.

Lorsque nous regardons un tableau de Magritte, nous essayons avec nos mots d'exprimer ce que nous voyons (...) Nous espérons alors trouver une explication dans le titre, parole écrite du peintre. Shéhérazade! Ce titre ne confirme aucunement ce que nous voyons. Il n'explique pas l'image. Bien au contraire, le titre augmente la surprise, attire le regard et stimule la réflexion. Tel était le but de Magritte: "Les titres des tableaux ne sont pas des explications et les tableaux ne sont pas des illustrations des titres. La relation entre le titre et le tableau est poétique, c'est à-dire que cette relation ne retient des objets que certaines de leurs caractéristiques habituellement ignorées par la conscience, mais parfois pressenties à l'occasion d'événements extraordinaires que la raison n'est point encore parvenue à élucider". Pour comprendre les titres des œuvres de Magritte, les contextualiser et créer des associations avec l'image, le spectateur-lecteur a besoin d'un bagage culturel. Il découvre alors que Shéhérazade est la narratrice des Contes des mille et une nuits.

Pour trouver le "bon" titre, Magritte puise son inspiration dans le registre littéraire ou philosophique. (René Magritte Le dossier pédagogique : 10 thèmes)

Reformulation et explications : la relation entre le titre et le tableau n'est pas de l'ordre de la raison mais de l'intuition inconsciente qui établit des relations d'ordre culturel ou poétique avec les œuvres.

Activité 4:

Réponse à la problématique. Ces rencontres avec l'image de la femme/muse dans ces œuvres d'art interpellent par leur écart avec la norme et la réalité. Faire surgir la situation problème (étape 2): comment les artistes s'emparent-ils de la femme pour en faire un objet/sujet de leurs imagination et fantasmes ? En refusant ses caractéristiques habituelles et toute référence à la réalité et en privilégiant ce qui relève de l'inconscient et du pressenti (cf Magritte) Le terme surréaliste s'il n'a pas été avancé jusqu'à ce moment peut/doit surgir. (cf le tableau de Dali) le professeur peut aussi présenter la problématique de séquence à ce moment (étape 2) Enfin faire construire une première définition du surréalisme à partir des observations de la séance.

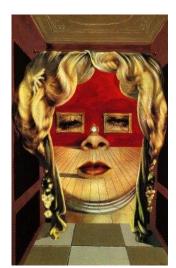
Séance 1 : Une rencontre en images (fiche élève)

Titre élève : Titre de l'œuvre :

Titre élève : Titre de l'œuvre :

Titre élève : Titre de l'œuvre :

Titre élève : Titre de l'œuvre :

Titre élève : Titre de l'œuvre :

Titre élève : Titre de l'œuvre :

Séance 1 : Une rencontre en images (fiche prof)

Titre de l'œuvre : Muses inquiétantes de Chirico, 1917

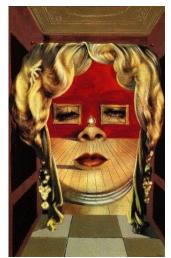
Titre de l'œuvre : Gala Eluard de Max Ernst, 1924

Titre de l'œuvre : Femme aux cheveux jaunes de Pablo Picasso, 1931

Titre de l'œuvre : Les larmes de Man Ray, 1932

Titre de l'œuvre : Portrait de Mae West en appartement surréaliste de Salvador Dali, 1934

Titre de l'œuvre : Shéhérazade de René Magritte, 1947

Texte à étudier avec le tableau de Magritte

Lorsque nous regardons un tableau de Magritte, nous essayons avec nos mots d'exprimer ce que nous voyons : De grandes tentures sont suspendues au milieu d'un paysage. Entre elles, flottent des nuages. Devant l'une de ces tentures, se présente un personnage composé de perles, dont la tête est aussi importante que le corps. Dans certaines parties, la peau et le tissu semblent se confondre, dans d'autres pas. L'étonnement grandit. Nous espérons alors trouver une explication dans le titre, parole écrite du peintre. Shéhérazade! Ce titre ne confirme aucunement ce que nous voyons. Il n'explique pas l'image. Bien au contraire, le titre augmente la surprise, attire le regard et stimule la réflexion. Tel était le but de Magritte : "Les titres des tableaux ne sont pas des explications et les tableaux ne sont pas des illustrations des titres. La relation entre le titre et le tableau est poétique, c'est à-dire que cette relation ne retient des objets que certaines de leurs caractéristiques habituellement ignorées par la conscience, mais parfois pressenties à l'occasion d'événements extraordinaires que la raison n'est point encore parvenue à élucider". Pour comprendre les titres des œuvres de Magritte, les contextualiser et créer des associations avec l'image, le spectateur-lecteur a besoin d'un bagage culturel. Il découvre alors que Shéhérazade est la narratrice des Contes des mille et une nuits.

Pour trouver le "bon" titre, Magritte puise son inspiration dans le registre littéraire ou philosophique. (René Magritte Le dossier pédagogique : 10 thèmes

Objet d'étude :

l'imaginaire

Séquence n°

Crée, fabriquer : l'invention et

Rencontre surréaliste avec la femme/muse dans les arts

La poésie : le surréalisme et

ses influences

Champ littéraire :

Fiche guidance prof

Séance 2 : Rencontre avec le surréalisme.

Séance étape 3 : formalisation des savoirs

Dominante : Histoire littéraire

Problématique : Comment définir le surréalisme ?

Supports : La définition de la séance précédente

Préface aux Mamelles de Tirésias de Guillaume Apollinaire, 1918 -

Manifestes du surréalisme, d'André Breton, 1924 et 1929

Modalité : classe en échanges collectifs

Activité 1:

- Rappel de la séance précédente et partir de la définition élaborée en fin de séance.
- Travailler aussi sur la formation du mot ; sur son préfixe et sur le nouveau sens obtenu
- Lire le texte d'Apollinaire

« Pour caractériser mon drame je me suis servi d'un néologisme qu'on me pardonnera car cela m'arrive rarement et j'ai forgé l'adjectif surréaliste qui ne signifie pas du tout symbolique comme l'a supposé M. Victor Basch, [...] mais définit assez bien une tendance de l'art qui si elle n'est pas plus nouvelle que tout ce qui se trouve sous le soleil n'a du moins jamais servi à formuler aucun credo, aucune affirmation artistique L'idéalisme vulgaire des dramaturges qui ont succédé à Victor Hugo a cherché la vraisemblance [...]. Et pour tenter, sinon une rénovation du théâtre, du moins un effort personnel, j'ai pensé qu'il fallait revenir à la nature même, mais sans l'imiter à la manière des photographes. Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. [...] Pour en revenir à l'art théâtral, on trouvera dans le prologue de cet ouvrage, les traits essentiels de la dramaturgie que je propose. J'ajoute qu'à mon gré cet art sera moderne, simple, rapide avec les raccourcis ou les grossissements qui s'imposent si l'on veut frapper le spectateur.»

Guillaume Apollinaire, préface des Mamelles de Tirésias, sur Livres & Ebooks (1918).

Il ne s'agit pas ici d'entrer dans l'explication littéraire. L'intérêt est de faire comprendre aux élèves d'où vient l'adjectif surréaliste. Un simple travail de repérage dans le texte et de reformulation peut être fait.

Activité 2 :

• Lire l'article du *Manifeste* de Breton

« SURREALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement du réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. »

André Breton, Manifestes du surréalisme, collection Folio/Essais, Gallimard, 2013, p.36.

• Même travail de reformulation globale pour voir si le sens est compris.

Activité 3 :

Demander aux élèves de comparer leur définition à celle des deux précédents textes en relevant les mots-clés pour identifier les points communs et les différences. Mise en commun des réponses et élaboration d'une nouvelle définition enrichie des nouveaux éléments appris sur le surréalisme en réponse à la problématique.

Activité 4:

• **Formalisation des savoirs** : demander aux élèves de compléter le tableau suivant en s'appuyant sur les acquis des deux séances et les apports du professeur :

Quand apparaît le mot surréalisme?	
Pourquoi cette date à votre avis ?	
Qui sont les deux fondateurs de ce	
mouvement ?	
Que revendiquent-ils ?	
Quel est le rapport avec notre objet	
d'étude ?	

Objet d'étude :

Crée, fabriquer : l'invention et

l'imaginaire

Séquence n°

Rencontre surréaliste avec la femme/muse dans les arts

Champ littéraire :

La poésie : le surréalisme et

ses influences

Séance 3 : Rencontre avec la femme/muse dans la poésie d'Eluard

Pablo Picasso, portrait de Paul Eluard

Paul - Eugène Grindel, dit Paul Eluard –(18951952) du nom de sa grand-mère maternelle, est né dans la banlieue parisienne à Saint-Denis. Après des études interrompues dès la troisième pour des raisons de santé, il publie ses premiers poèmes à 19 ans. En 1920 il rencontre des écrivains comme Breton et Aragon, des peintres, comme Dali et Picasso, et il participe activement aux recherches du groupe surréaliste qui entend révolutionner l'art par la libre expression de l'inconscient. La guerre d'Espagne et la seconde guerre mondiale font de lui un poète engagé dans les luttes politiques de son temps.

A Gala, d'origine russe, rencontrée à 17 ans pendant un séjour au sanatorium de Clavadel en Suisse. Très épris d'elle, il l'épouse en 1917. Elle lui donne une fille Cécile. En 1929 Eluard quitte Gala pour une autre femme. Gala deviendra la femme du peintre Salvador Dali.

L'Amoureuse

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

Elle a toujours les yeux ouverts Et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière Font s'évaporer les soleils Me font rire, pleurer et rire, Parler sans avoir rien à dire. A Nush, de son vrai nom Maria Benz. Elle entre dans la vie de Paul Eluard en 1929, comme une image de rêve « pâle et lumineuse », d'une sensibilité identique à celle du poète. Malheureusement, elle est terrassée en 1946 par une hémorragie cérébrale. Nush morte, Eluard est aux portes de la folie et du suicide.

Je ne suis pas seul

Chargée De fruits légers aux lèvres Parée De mille fleurs variées Glorieuse Dans les bras du soleil Heureuse D'un oiseau familier Ravie D'une goutte de pluie Plus belle Que le ciel du matin Fidèle Je parle d'un jardin Je rêve Mais j'aime justement

Paul Eluard 1939 in Médieuses

A Dominique rencontrée en 1949 à Mexico au Congrès Mondial de la Paix. Elle devient la compagne de ses luttes et restera à ses côtés jusqu'à sa mort en 1952 à Beynac en Dordogne.

Nous deux

Nous deux nous tenant par la main
Nous nous croyons partout chez nous
Sous l'arbre doux sous le ciel noir
Sous tous les toits au coin du feu
Dan la rue vide en plein soleil
Dans les yeux vagues de la foule
Auprès des sages et des fous
Parmi les enfants et les grands
L'amour n'a rien de mystérieux
Nous sommes l'évidence même
Les amoureux se croient chez nous.

Paul Eluard 1951in le Phénix

Objet d'étude :Séquence n°Champ littéraire :Crée, fabriquer : l'invention etRencontre surréaliste avec laLa poésie : le surréalisme etl'imaginairefemme/muse dans les artsses influences

Fiche guidance prof

Séance 3: Rencontre avec la femme/muse dans la poésie surréaliste.

Séance étape 4 : entraînement

Dominante : lecture groupement de textes Paul Eluard

Problématique : En quoi ces poèmes sont-ils caractéristiques d'un itinéraire poétique et

amoureux?

Supports: L'Amoureuse, in Capitale de la douleur, Eluard 1924

Je ne suis pas seul, in Médieuses, Eluard, 1939

Nous deux, in le Phénix, Eluard, 1951

<u>Modalité</u>: travail en classe coopérative (4 élèves par groupes avec distribution des rôles : **le gardien** du temps, de la consigne et du calme ; **l'animateur** qui répartit les prises de parole ; **le secrétaire**, le seul qui utilise un ordinateur et une clé sur laquelle il retranscrira dans un document fichier les éléments validés par le groupe ; **le rapporteur** qui restitue et commente oralement les réponses du fichier vidéo-projeté lors de la mise en commun.) 4X3 groupes = 12, élèves ; doubler les groupes si 24 élèves

Activité 1 : En classe entière : échanges collectifs

- Distribution du corpus : les 3 courts poèmes + la petite biographie + le portrait par Picasso
- Lecture de la bio, lien avec le surréalisme : date ; Breton, Dali, Picasso : noms vus précédemment ; participation au groupe surréaliste
- Lecture des trois paratextes A Gala, A Nush, A Dominique : faire le lien avec le tableau de Max Ernst pour Gala et le terme Muses (cf tableau de Chirico)
- 3 poèmes dédiés à 3 femmes importantes dans la vie d'Eluard → mise en place de la problématique : itinéraire poétique et amoureux ;
- Lecture expressive des 3 poèmes par le professeur
- Après chaque lecture recueillir quelques impressions d'élèves et les inscrire au tableau, telles qu'elles sont livrées.

Activité 2 : classe coopérative

- Mise en place des groupes de coopération
- Un poème par groupe avec 2 groupes travaillant sur le même poème pour multiplier les regards si classe à 24.
- Consigne 1 : chaque participant du groupe doit relire silencieusement le poème et inscrire sur une feuille ses premières impressions face à ce poème que ce soit sur la forme ou sur le contenu (5 mn maxi)
- Consigne « coup de pouce » : si un élève est en difficulté, il peut s'appuyer sur les impressions données par quelques élèves recueillies après la première lecture faite par le professeur.
- Mise en commun du résultat de cette activité (10 mn)

Activité 3 : classe coopérative

- Le professeur passe dans les groupes et donne la consigne 2
- Consigne 2 : organiser les réponses obtenues autour de ces trois questions :
- - Pourquoi le choix de cette forme poétique pour cette femme précisément ?
- Comment le poète en parle-t-il ? quels procédés utilise-t-il ?
- - Finalement quelle vision de la femme donne-t-il dans son poème ?
- Pour aider les élèves le professeur donne le tableau avec uniquement les 3 entrées à compléter sous forme de fichier sur clé (cf fiche prof) au secrétaire de séance (20 mn). Le tableau est donné sous forme papier à tous les élèves de la classe.
- Le secrétaire complète avec son ordi le fichier sur clé.

Activité 4 : mise en commun ; retour au groupe classe

- Le tableau complété par le secrétaire est vidéo-projeté à partir de l'ordinateur de l'enseignant
- Le rapporteur du premier groupe commente aux élèves les choix faits par son groupe.
- Le professeur corrige, aide à la reformulation, apporte des précisions et **demande systématiquement de justifier les propositions par un retour au poème.** Les élèves sont invités à travailler sur le texte poétique, à surligner, annoter le poème.
- Le professeur invite ensuite le rapporteur du second groupe (au cas où) qui a travaillé sur le même poème à consulter sur l'ordinateur du secrétaire les réponses de son groupe et à compléter les réponses du groupe 1 uniquement sur des points nouveaux

- Le professeur demande à l'ensemble des élèves de la classe s'ils veulent rajouter des éléments sur le poème travaillé.
- Les élèves prennent alors seulement en note sur leur document papier la trace écrite vidéo-projetée
- Démarche identique pour les deux autres poèmes.

Activité 5 : Synthèse collective : pour une approche littéraire du corpus.

• L'enseignant demande aux élèves de faire une relecture du tableau obtenu et de dégager pour chaque entrée, ce qui procède d'une intention créatrice du poète. Par des questions il va essayer de faire « passer les élèves de la posture de lecteur affectif et participatif » des premières activités à une « posture plus cognitive, plus distanciée, où le texte poétique est perçu comme un objet construit, où le lecteur considère son fonctionnement, sa forme, sa polysémie pour chercher à renouveler et enrichir sa compréhension et son interprétation » (Isabelle Duval « la poésie et l'enseignement du Français » in Erudit Québec Français) Selon Dufays la lecture littéraire est réalisée à la faveur d'un va et vient entre la lecture participative et la lecture distanciée (J.-L Dufays. « Le stéréotype, un concept-clé pour lire, penser et enseigner la littérature », Marges linguistiques, M.LM.S. éditeur, 2001, p. 11 (adresse URL : www.margeslinguistiques). Le rôle de l'enseignant est donc de favoriser chez l'élève ce travail. En posant un regard global sur le tableau et en cherchant à réinterpréter l'ensemble, à reconstruire des hypothèses communes aux trois poèmes, en tenant compte de l'âge du poète et de l'évolution des formes poétiques proposées au regard des différentes femmes qu'il a aimées (ce qui est en rouge dans le tableau, proposition non fermée) le professeur contribue à favoriser cette posture de lecteur plus expert.

Points de vigilance :

L'objectif n'est pas de remplir le tableau qui n'est qu'un outil mais d'obtenir une lecture plus littéraire de l'ensemble des trois poèmes et non de chaque poème pris séparément. C'est la spécificité de la modalité de lecture en groupement de textes. C'est un travail complexe. C'est pourquoi les supports à étudier ne doivent pas être trop lourds ni trop nombreux.

Ce travail, est à adapter à la spécificité de sa classe. L'outil informatique n'est pas obligatoire. On peut envoyer les élèves compléter le support au tableau noir. Le groupement de textes fonctionne bien en classe coopérative mais pas uniquement.

Objet d'étude :Séquence n°Champ littéraire :Crée, fabriquer : l'invention etRencontre surréaliste avec laLa poésie : le surréalisme et

l'imaginaire femme/muse dans les arts ses influences

Problématique: En quoi ces poèmes sont-ils caractéristiques d'un itinéraire amoureux et poétique?

Fiche guidance professeur

Rencontre avec la femme/muse dans la poésie d'Eluard

Proposition à n'utiliser que pour compléter et enrichir les trouvailles des élèves.

LA FEMME/MUSE	Poème, 1	Poème 2	Poème 3
DANS LES 3	A Gala	A Nush	A Dominique
POEMES	L'amoureuse	Je ne suis pas seul	Nous deux
UNE FORME Adaptée au sujet féminin traité et destinée à mettre en avant la particularité identitaire de la femme	- 2 strophes - 2 sizains de 12 vers octosyllabes= symétrie parfaite, une sorte de superposition, un autre double mais le deuxième sizain annonce l'éloignement : s'évaporer les soleils » trahison de Gala avec Max Ernst puis Dali	 1 strophe de 16 vers dont Mise en exergue d'un qualificatif = adjectif féminin (contre rejet qui nécessite un enjambement comme le prolongement de lui-même) 	- 1 strophe de 11 vers : bloc compact construction cyclique : nousnous =_l'union parfaite
UN ART POETIQUE réinventé à chaque fois	 Elle anaphorique la femme aimée, idéalisée Mes; mon poète en posture passive cf 2 derniers vers - emploi de préposition de lieu: sur; dans = inclusion dans le sizain 1 = l'amour total 	 Adjectif qualificatif au féminin mis en valeur (contre- rejet) caractérisation de la femme unique perfection liée à la nature l'Eve rêvée: jardin = l'Eden =paradis perdu 	 Anaphore du « nous » = différente du « je » = je +elle Assonances en « ou » = prolongemen t du « nous »= union sonore renforcée par l'octosyllabe

	 Emploi de verbes d'état: être ou avoir = fusion cf « s'engloutit » Mais champ lexical opposé dès les derniers vers du sizain: monde ouvert/monde fermé; joie et douleur; vie/mort Une histoire d'amour qui finit tragiquement et laisse le poète sans voix 	retrouvé grâce à elle - « Je »dans 3 derniers vers = rencontre idéale et idéalisée : cf allitérations du dernier vers	- Echo avec l'univers: champ lexical de la symbiose universelle: ville +nature +gens: rôle des prépositions spatiales (cf T1): « sous » « dans » « auprès » « parmi » Construction cyclique comme le « oui » de l'alliance
UNE VISION	Vision paradoxale d'un	Une vision plus	Une vision mature:
idéalisée de la	poète jeune (22	littéraire de la femme :	le poète a 54 ans , il
femme :	ans). Gala est la femme	poète plus	est un homme
	double : à la fois la	expérimenté dans la	d'expérience. C'est
	découverte du monde	vie et dans son art : il a	enfin la réunion du
TRIPLE et évolutive	mais aussi fermeture car	34 ans. La femme est	« je » et du « elle » à
correspondant aux	renoncement à soi. Pas	idéalisée et devient	travers le « nous ».
3 époques	de présence explicite du	l'Eve du paradis	Une vision cosmique
différentes de la	« je » importance de	perdu : une Eve	une symbiose
vie du poète	l'amour charnel avec la	moderne qui	universelle marquée
	fusion des corps mais	déambule dans un	par la construction
	aussi découverte de la	nouvel Eden réincarné	cyclique, le cercle
	souffrance.	où le fruit défendu	parfait de l'union
		n'existe pas « de fruits	durable « nous deux
		légers aux lèvres » le	nous tenant par la
		poète arrive à concilier	main »
		le je+elle	
	Le poème de la	Le poème de la	Le poème de la
CVALTUECE	découverte du « elle »,	découverte du	découverte du
<u>SYNTHESE</u>	de l'autre comme son	« elle »+ du « je », le	« nous », l'union
	double et son contraire	« elle » prolongement	parfaite, celle de la
	Mais aussi noòma	du « je »dans un	renaissance de
	Mais aussi poème	monde naturel	l'amour (cf Phénix)
	surréaliste : vers 1 ; le	merveilleux	avec une femme
	rêve : yeux ouverts, les		jeune et belle
	paupières		
	ı	ı	Elicaboth Trani

Objet d'étude :	Séquence n°	Champ littéraire :
Crée, fabriquer : l'invention et	Rencontre surréaliste avec la	La poésie : le surréalisme et
l'imaginaire	femme/muse dans les arts	ses influences

Fiche guidance professeur

Séance 4 : Rencontre vocale et musicale avec la femme/muse dans la poésie surréaliste

Séance étape 4 : premier défi à relever

Dominante : oral : mise en voix et en musique des textes du GT précédent

Problématique : Comment puis-je par ma voix et la musique de mon choix transmettre ma lecture personnelle de ces poèmes ?

Supports: L'Amoureuse, in Capitale de la douleur, Eluard 1924

Je ne suis pas seul, in Médieuses, Eluard, 1939

Nous deux, in le Phénix, Eluard, 1951

Modalité : travail en collaboration avec la documentaliste ou en AP au CDI

Objectif: créer sa propre production artistique.

Activité 1:

 Séance d'1 h en AP avec la documentaliste pour une formation au logiciel gratuit de montage audio Protool

Activité 2 : en binôme

- Choisir parmi les 3 poèmes celui qui va servir de support à la mise en voix et à la mise en musique
- Créer des binômes sur le même poème
- Travailler en binôme et/ou avec le professeur documentaliste et le professeur référent la lecture expressive du poème.
- Quand le travail de lecture est jugé satisfaisant chaque membre du binôme s'enregistre séparément avec son téléphone portable

Activité 3 : individuel

- Choisir un fond musical destiné à mettre en valeur la lecture du poème
- Faire l'enregistrement de 2 à 4 mn avec son portable au format MP3

Activité 4 : grand groupe

- Moment de partage des productions artistiques réalisées par l'ensemble de la classe.
- On peut former un jury de « spécialistes » composé de quelques élèves destinés à classer les 5 meilleures productions.
- Le reste de la classe effectue également son vote
- Les productions élues sont celles qui font l'unanimité des deux jurys

Objet d'étude :

Séquence n°

Champ littéraire :

La poésie : le surréalisme et

Créer, fabriquer : l'invention et l'imaginaire

Rencontre surréaliste avec la femme/muse dans les arts

ses influences

Fiche guidance professeur

Séance 5 : Première rencontre avec la création littéraire : fabriquer un poème sur la femme/muse, fée des surréalistes.

Séance étape 5 : second défi collectif

<u>Dominante</u>: lecture/écriture

Problématique : Comment joue-t-on avec les mots pour recréer une nouvelle réalité poétique ?

<u>Supports</u>: Proposer un corpus de textes de différents poètes surréalistes ou héritiers du surréalisme faisant l'éloge de la femme. Le nombre de poèmes est **variable** mais il doit permettre aux élèves d'effectuer **le choix de trois poèmes** au moins. Les poèmes doivent être agrandis si possible pour une lecture facile.

Prévoir un paquet de plusieurs enveloppes, des ciseaux et des bâtons de colle

A titre d'exemples :

- « Tournesol » in Clair de Terre, André Breton 1923
 ou
- « Ma femme à la chevelure de feu de bois » in l'Union Libre André Breton 1931
- « La courbe de tes yeux » in Capitale de la douleur, Paul Eluard, 1926
- « J'ai tant rêvé de toi » in Corps et Biens, Robert Desnos, 1930
- « A tes pieds » in Solilogues, Poèmes, Yacine Kateb, 1946
- « Quatre poèmes d'amour à Hélène » in Œuvres poétiques complètes, René-Guy
 Cadou, 1948
- <u>« Les lilas » in le fou d'Elsa</u>, Louis Aragon, 1963

Modalité: travail individuel et collaboratif

<u>Objectif</u>: créer sa propre production artistique « en jouant avec les sonorités, l'assemblage des mots, et l'espace de la page » .BO classe de première 2019/20

Jeu de découpage et de collage à la manière surréaliste en laissant le hasard décider.

Activité 1 : travail individuel à la maison ou en AP

- Distribution du corpus de textes et lecture des poèmes
- Choix de 3 poèmes
- Pour chaque poème choisir une strophe de quatre vers ou une suite de quatre vers
 = 3 x 4 = 12 vers par élève
- Découper le passage puis découper chaque vers séparément.
- Mettre les bandes de vers découpées dans l'enveloppe, la fermer et la secouer

Activité 2 : échange des enveloppes et travail collaboratif : le professeur ramasse toutes les enveloppes préparées par les élèves.

- Il distribue au hasard une enveloppe par élève.
- Il constitue en fonction du nombre d'élèves soit des binômes soit des trinômes
- Le groupe possède donc deux ou trois enveloppes (24 ou 36 vers)
- Il désigne un secrétaire : l'élève chargé de rendre le poème obtenu en fin de travail et un rapporteur qui le présentera à la classe.
- Les élèves ouvrent leur enveloppe et à tour de rôle sortent une bandelette de vers.
- Ils ne retiennent qu'une proposition sur les deux ou trois.
- Le secrétaire positionne la bandelette sur une feuille vierge posée sur une table à côté.
- Répétition de cette démarche environ 8 ou10 fois (cela dépend de la longueur souhaitée du poème soit par la classe, soit par le groupe, soit par l'enseignant) 8 vers permet de construire 2 quatrains ; 10 vers : 2 quintils.

Activité 3 : mise en texte, assemblage sur l'espace page

- Les élèves décident de garder l'ordre des 8/10 vers tirés les uns après les autres et collent ainsi leur production
- Ou
- Ils constituent des strophes (2x5 vers ; 5x2 vers ou autre choix ...) en gardant l'ordre du début ou en le perturbant.
- Ils se mettent d'accord sur un titre à donner

Activité 4 : Echange collectif

• Le rapporteur de chaque groupe présente au groupe classe le poème obtenu et en fait une lecture expressive.

Prolongement possible interdisciplinaire:

- Les poèmes peuvent être réécrits en traitement de textes.
- Avec le professeur d'Arts appliqués ou plastiques, un travail sur la peinture surréaliste peut être fait.
- Chaque poème peut être illustré d'un tableau choisi par les élèves.
- Un carnet ou un recueil peut être aussi réalisé ou un affichage au CDI ou toute autre forme de « socialisation » de leur écrit (journal du lycée, blog...)

Objet d'étude :Séquence n°Champ littéraire :Créer, fabriquer : l'invention etRencontre surréaliste avec laLa poésie : le surréalisme etl'imaginairefemme/muse dans les artsses influences

Fiche guidance professeur

Séance 5 : Première rencontre avec la création littéraire : fabriquer un poème sur la femme/muse, fée des surréalistes

Poème 1 : Tournesol

La voyageuse qui traverse les Halles à la tombée de l'été Marchait sur la pointe des pieds Le désespoir roulait au ciel ses grands arums si beaux Et dans le sac à main il y avait mon rêve ce flacon de sels Que seule a respiré la marraine de Dieu Les torpeurs se déployaient comme la buée Au Chien qui fume Ou venaient d'entrer le pour et le contre La jeune femme ne pouvait être vue d'eux que mal et de biais Avais-je affaire à l'ambassadrice du salpêtre Ou de la courbe blanche sur fond noir que nous appelons pensée Les lampions prenaient feu lentement dans les marronniers La dame sans ombre s'agenouilla sur le Pont-au-Change Rue Git-le-Cœur les timbres n'étaient plus les mêmes Les promesses de nuits étaient enfin tenues Les pigeons voyageurs les baisers de secours Se joignaient aux seins de la belle inconnue Dardés sous le crêpe des significations parfaites Une ferme prospérait en plein Paris Et ses fenêtres donnaient sur la voie lactée Mais personne ne l'habitait encore à cause des survenants

Elle les intériorise
Je ne suis le jouet d'aucune puissance sensorielle
Et pourtant le grillon qui chantait dans les cheveux de cendres
Un soir près de la statue d'Etienne Marcel
M'a jeté un coup d'œil d'intelligence
André Breton a-t-il dit passe

Des survenants qu'on sait plus dévoués que les revenants

André Breton, Tournesol, Clair de terre, 1923

Les uns comme cette femme ont l'air de nager Et dans l'amour il entre un peu de leur substance

Poème 2 : Ma femme à la chevelure de feu de bois

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 frênes De nuit de la Saint-Jean De troène et de nid de scalares(1) (...)

Scalares : nom savant du scalaire, poisson à ventre plat André Breton, *l'union libre*, 1931

Poème 3 : La courbe de tes yeux

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

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

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

Paul Eluard, *Capitale de la douleur*, 1926

Poème 4 : J'ai tant rêvé de toi

J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant Et de baiser sur cette bouche la naissance De la voix qui m'est chère?

J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués
En étreignant ton ombre
A se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas
Au contour de ton corps, peut-être.
Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante
Et me gouverne depuis des jours et des années,
Je deviendrais une ombre sans doute.
O balances sentimentales.

J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps Sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé A toutes les apparences de la vie Et de l'amour et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, Je pourrais moins toucher ton front Et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu.

J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, Couché avec ton fantôme Qu'il ne me reste plus peut-être, Et pourtant, qu'à être fantôme Parmi les fantômes et plus ombre Cent fois que l'ombre qui se promène Et se promènera allègrement Sur le cadran solaire de ta vie.

Robert Desnos, Corps et Biens, 1930, Gallimard

Poème 5: A tes pieds

A tes pieds, Mon amour couché Te chantera en arabe La soif des cœurs nouveaux.

Les étoiles auront pour toi Des regards chargés De nostalgie électrique.

La lune te fera le gros dos.

Moi, j'aurai ensanglanté
Ce qui me reste de cœur,
Pour éteindre la solitude
De tes lèvres rouges...
Tu verras, telle une sultane,
Ramper autour de tes hanches
L'essaim des amours muettes,
Et ta main toujours froissera
La soie riche de quelque nouveau jouet.

Tu marcheras même sur le sang De mes chimères sans firmament.

Mais au moins que je boive en tes lèvres Un secret d'éternelle passion!

Alors, ma toute belle, Je dévorerai ton âme De sanglots sans fin...

Kateb Yacine, Soliloques, Poèmes 1946, Ed. La Découverte, juin 1991, pages 27/28

Poème 6 : Quatre poèmes d'amour à Hélène (II)

Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires Dans les années de sécheresse quand le blé Ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe Qui écoute apeurée la grande voix du temps

Je t'attendais et tous les quais toutes les routes Ont retenti du pas brûlant qui s'en allait Vers toi que je portais déjà sur mes épaules Comme une douce pluie qui ne sèche jamais

Tu ne remuais encor que par quelques paupières Quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées Je ne voyais en toi que cette solitude Qui posait ses deux mains de feuille sur mon cou

Et pourtant c'était toi dans le clair de ma vie Ce grand tapage matinal qui m'éveillait Tous mes oiseaux tous mes vaisseaux tous mes pays Ces astres ces millions d'astres qui se levaient

Ah que tu parlais bien quand toutes les fenêtres Pétillaient dans le soir ainsi qu'un vin nouveau Quand les portes s'ouvraient sur des villes légères Où nous allions tous deux enlacés par les rues

Tu venais de si loin derrière ton visage Que je ne savais plus à chaque battement Si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même Où tu serais en moi plus forte que mon sang.

René-Guy Cadou, quatre poèmes d'amour à Hélène, 1946, Œuvres poétiques complètes

Poème 7 : Les lilas

Je rêve et je me réveille Dans une odeur de lilas De quel côté du sommeil T'ai-je ici laissé ou là

Je dormais dans ta mémoire Et tu m'oubliais tout bas Ou c'était l'inverse histoire Etais-je où tu n'étais pas

Je me rendors pour t'atteindre Au pays que tu songeas Rien n'y fait que fuir et feindre Toi tu l'as quitté déjà

Dans la vie ou dans le songe Tout a cet étrange éclat Du parfum qui se prolonge Et d'un chant qui s'envola

O claire nuit jour obscur Mon absente entre mes bras Et rien d'autre en moi ne dure Que ce que tu murmuras

Louis Aragon, les lilas, le fou d'Elsa, 1963

Objet d'étude :Séquence n°Champ littéraire :Créer, fabriquer : l'invention etRencontre surréaliste avec laLa poésie : le surréalisme et

Fiche guidance prof

ses influences

Séance 6 : rencontre avec la prose poétique surréaliste.

Séance étape 6 : consolidation et remédiation (des outils pour mieux créer)

femme/muse dans les arts

Dominante : lecture/étude de la langue

Problématique : Comment le poète surréaliste fait-il de la poésie amoureuse avec de la prose ?

Supports : Isabelle Elisabeth in Liberté Grande de Julien Gracq, 1946

<u>Objectif</u>: Etudier le poème, en particulier les figures d'analogies, le choix des images et leurs effets afin de donner aux élèves **des outils d'écriture poétique**.

La singularité du visage d'Isabelle était <mark>faite de</mark> ces blancheurs de linge, d<mark>e</mark> ces éclatantes étendues de <mark>mer calme</mark> entre deux coups de <mark>ressac, de ces plages</mark> accueillantes de <mark>lumière</mark> lisse d'un après-midi de juillet sur un toit d'ardoises.

Une encolure choisie, faite pour les nobles harnais du cheval de bataille, ses seins plantés comme des chevilles pour l'escalade d'un bel arbre, la prise qu'ils appelaient de deux mains ouvertes et accueillantes, des yeux compliqués et préhensiles comme la vrille du pois de senteur, des volontés brutales et folâtres comme un coup de mer contre une jetée par le jour du plus beau temps, je me rappelle tout comme si c'était hier.

Par-dessus toute qualité, j'admirais qu'elle pût être à ce point ambiguë — ses mains changent comme le vent, ses pieds lisses se posent par le monde sur je ne sais quel sonore ouragan de tuiles, et, singulière comme ces transmutations à vue qu'un prince charmant d'un haussement de sourcil encourage dans les enlacements de la

Belle et de la

l'imaginaire

<mark>Bête,</mark> c'est tout à coup <mark>d'</mark>un <mark>profil</mark> perdu de cette <mark>figure</mark> étrange sur <mark>un fond de forêts</mark> et de <mark>feuilles</mark> changeantes qu'est <mark>faite</mark> — maniaque et toujours à je ne sais quel souvenir perdu attentive — la beauté du <mark>visage d</mark>'Elisabeth.

Activité 1 : groupe classe

- Lire la totalité du poème
- Recueil des impressions de lecture.
- En quoi peut-on dire que ce texte est prosaïque ?
- En quoi peut-on dire qu'il est poétique ?
- En quoi peut-on dire que ce poème a des résonances surréalistes ?

Réponses possibles: le thème de la femme, les images, la place de l'imaginaire, la présentation sur la page en paragraphes constitués de longues phrases, la référence au merveilleux « le prince charmant, la Belle et la Bête = Isabelle/Elisabeth et le poète

Activité 2 : groupe classe

- En quoi est-ce un portrait de femme ? (analogie avec le blason : éloge d'une partie du corps de la femme aimée)
- Repérer les différents parties du corps présentées et les souligner sur le texte vidéoprojeté.

Activité 3 : travail collaboratif

- Distinguer les 4 strophes du poème et les répartir par binôme ou trinôme.
- Demander au groupe de compléter un tableau s'attachant à étudier les différents procédés d'écriture employés pour faire ce blason (travail ébauché seulement ici et à affiner)

Composition du poème	Parties du corps	Procédés d'écriture: analogies, images, comparaisons accumulations, caractérisations	Effet produit
Strophe 1	-Le visage		
Strophe 2	EncolureSeinsChevillesMainsyeux		
Strophe 3	-mains -pieds		
Strophe 4	-profil -figure -visage		

Activité 4 : groupe classe

- Examen des réponses
- Mise en commun et synthèse :
- **composition cyclique** du poème qui commence et finit sur le visage de la femme aimée. Forme sphérique du visage ?
- Une femme en **symbiose** avec la **nature**
- Importance de l'analogie renforcée par le procédé de l'expansion : nombreux adjectifs, compléments de noms, énumérations, accumulations qui donnent au texte son caractère poétique
- Une **dynamique quasi cosmique** (présence des 4 éléments : l'eau =mer ; la terre= plages, arbres ; l'air = vent, ouragan ; le feu= après-midi de juillet ; le jour du plus beau temps)
- Réponse par écrit à la problématique.

Objet d'étude :

Séquence n°

Champ littéraire :

Créer, fabriquer : l'invention et l'imaginaire

Rencontre surréaliste avec la femme/muse dans les arts

La poésie : le surréalisme et ses influences

Fiche élève

Séance 6 : rencontre avec la prose poétique surréaliste.

Séance étape 6 : consolidation et remédiation (des outils pour mieux créer)

<u>Dominante</u> : lecture/étude de la langue

Problématique : Comment le poète surréaliste fait-il de la poésie amoureuse avec de la prose ?

Supports: Isabelle Elisabeth in Liberté Grande de Julien Gracq, 1946

La singularité du visage d'Isabelle était faite de ces blancheurs de linge, de ces éclatantes étendues de mer calme entre deux coups de ressac, de ces plages accueillantes de lumière lisse d'un après-midi de juillet sur un toit d'ardoises.

Une encolure choisie, faite pour les nobles harnais du cheval de bataille, ses seins plantés comme des chevilles pour l'escalade d'un bel arbre, la prise qu'ils appelaient de deux mains ouvertes et accueillantes, des yeux compliqués et préhensiles comme la vrille du pois de senteur, des volontés brutales et folâtres comme un coup de mer contre une jetée par le jour du plus beau temps, je me rappelle tout comme si c'était hier.

Par-dessus toute qualité, j'admirais qu'elle pût être à ce point ambiguë — ses mains changent comme le vent, ses pieds lisses se posent par le monde sur je ne sais quel sonore ouragan de tuiles, et, singulière comme ces transmutations à vue qu'un prince charmant d'un haussement de sourcil encourage dans les enlacements de la

Belle et de la

Bête, c'est tout à coup d'un profil perdu de cette figure étrange sur un fond de forêts et de feuilles changeantes qu'est faite — maniaque et toujours à je ne sais quel souvenir perdu attentive — la beauté du visage d'Elisabeth.

Tableau élève

Composition du	Parties du corps	Procédés	Effet produit
poème		d'écriture :	
		analogies, images,	
		comparaisons	
		accumulations,	
		caractérisations	
Strophe 1	_	Caracterisations	
Strophe 2	_		
Stropric 2	_		
	_		
	_		
Strophe 3	_		
Strophie 3	_		
	-		
Stronbo 1			
Strophe 4	-		
	-		
	-		

Objet d'étude : Créer, fabriquer : l'invention et

Séquence n° **Champ littéraire :** Rencontre surréaliste avec la

l'imaginaire

femme/muse dans les arts

La poésie : le surréalisme et

ses influences

Fiche guidance prof

Séance 7 : Deuxième rencontre avec la création littéraire : Créer, inventer un poème surréaliste dédié à la personne aimée/fantasmée.

Séance étape 7 : évaluation participative non notée et/ou sommative ; dernier défi individuel.

Séance étape 8 Bonus : de nouvelles ressources pour la co-intervention

<u>Dominante</u>: Ecriture

Problématique: Comment jouer avec les mots pour créer son poème surréaliste dédié à la femme aimée/fantasmée?

Supports : Les outils d'écriture de la séance 6 et tous les textes et documents de la séquence.

Objectifs:

- réinvestir les connaissances et notions vues dans la séguence
- faire acte de création littéraire et artistique

Modalité:

Travail individuel qui peut servir d'évaluation de fin de séquence à titre participatif et non évaluatif

Consigne:

A votre tour, vous êtes un poète surréaliste amoureux d'une personne qui devient votre muse et à laquelle vous rêvez. Vous lui exprimez votre amour dans un poème personnel de forme libre dans lequel vous laissez libre cours à votre imagination.

Coup de pouce 1 :

Si vous avez du mal à commencer, vous pouvez emprunter le premier vers à un des poèmes du corpus

• Coup de pouce 2 :

Vous pouvez également vous inspirer des tableaux surréalistes du début de la séquence ou d'autres de votre choix en lien avec le sujet.

• Coup de pouce 3 :

Vous pouvez apporter la photographie de la personne censée être aimée ou rêvée

Prolongement possible 1:

Donner une évaluation plus normée sur un poème surréaliste « facile » : exemple
 <u>Les yeux d'Elsa</u> les 3 premières strophes d'Aragon

Les yeux d'Elsa

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

Louis Aragon, 1942 Les Yeux d'Elsa, extrait

Prolongement possible 2:

- Travailler dans le cadre de la co-intervention sur le <u>parti pris des choses</u> de Francis Ponge1942. Ce recueil qui porte un regard neuf sur les objets et le monde qui nous entoure « Le meilleur parti à prendre est de considérer toute chose comme inconnue. » dit Francis Ponge permet de faire de l'objet un prétexte de création poétique. L'objet devient un « ob-jeu », comme il le dit lui-même, une façon de jouer avec le langage, les mots, les images, les sons, les allégories et analogies.....
- On peut alors demander aux élèves de créer des textes poétiques sur les outils, ustensiles, objets utilisés en atelier ou enseignement professionnel. En effet, <u>Le partipris des choses</u> est composé de 32 courts textes poétiques en prose qui peuvent être regroupés en plusieurs catégories et donc convenir à de nombreuses branches professionnelles :

- la faune et la flore courantes (La Crevette, Le Papillon, Escargots, L'Huître, Notes pour un coquillage, le Mollusque, Faune et flore, la Mousse, Végétation)
- les minéraux (*Le Galet*)
- les objets fabriqués par l'homme (Le Cageot, La Bougie, La Cigarette)
- les comestibles (Le Pain, L'Orange, Les Mûres, Le Morceau de viande)
- les phénomènes naturels (*Pluie, Le Cycle des saisons, Les Arbres se défont à l'intérieur d'une sphère de brouillard, La Fin de l'automne, De l'eau, Le Feu*)
- les lieux familiers (Le Restaurant Lemeunier rue de la Chaussée d'Antin, Les Trois Boutiques, RC Seine Numéro, Bords de mer)
- les attitudes humaines (La Jeune Mère, Le Gymnaste, Pauvres pêcheurs).