

Livre du professeur : *Alcools*, Apollinaire, 1913

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Parcours : « Modernité poétique ? »

1. Deux séquences pédagogiques au choix avec l'édition Folio + Lycée :

**Séquence 1 :
Un recueil moderne ?**

Problématique : Dans quel mesure Apollinaire se fait-il représentant de la modernité poétique dans *Alcools* ?

Séance	Titre (et support)	Objectif	Pages du livre	Production élèves
1. (1h)	Introduction : La modernité (<i>Alcools</i> + groupement de textes)	Étayer ses connaissances sur l'histoire du début du XX ^e siècle et sur l'héritage de la révolution industrielle. Se familiariser avec les avant- gardes du début du XX ^e . Placer Apollinaire dans la lignée des poètes de la « modernité » : Baudelaire, Rimbaud...	Histoire littéraire : p. 152, pp. 155-157. GT : pp. 201- 209.	En amont, première lecture cursive du texte. En amont, lecture des poèmes de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Eluard, et Robert Desnos. Répondre à la question : en quoi ces poètes sont- ils des visages de la modernité poétique ? Rédiger en fin de séance les définitions de l'unanimisme, du futurisme. Relever les caractéristiques de la modernité poétique apollinarienne.
2. (1h)	Étude d'ensemble : Un héritage symbolique et romantique	Montrer en quoi la poésie apollinarienne est aussi tributaire d'un héritage symbolique et	Histoire littéraire : pp. 153-54	En classe, établir une définition des courants littéraires suivants : le romantisme et le symbolisme.

		romantique. Se familiariser avec des courants littéraires majeurs du XIX ^e siècle. Préparer la dissertation en nuancant le propos de la première séance.	Exercices d'appropriation, 3, p. 210.	En amont, se familiariser avec le goût des symbolistes pour l'hermétisme. Chercher la signification des mots rares dans le recueil et établir un carnet de vocabulaire personnel. Voir exercice d'appropriation 3.
3. (3h)	Lecture analytique 1 : « Zone »	Montrer en quoi cette entrée dans le recueil constitue un véritable manifeste moderniste. Définir les caractéristiques d'une poésie urbaine. Approfondir ses connaissances en métrique en étudiant le vers libre.	« Zone », pp. 11-12, lignes 1-24. Les mots importants, « Zone », pp. 182-183.	Relevé individuel des traits saillants du texte. Rédaction collective d'une analyse détaillée sous forme d'un commentaire pour l'écrit et d'une explication linéaire pour l'oral.
4. (3h)	Lecture analytique 2 : « Automne malade »	Montrer en quoi ce poème renouvelle le <i>topos</i> lyrique de la fuite du temps en l'ouvrant à la modernité, par un travail sur la métrique et sur la matière poétique : le train qui passe est autant à même de symboliser la fuite du temps que les feuilles qui tombent à l'automne.	« Automne malade », p. 137 Les mots importants, « Automne » p. 181	Relevé individuel des traits saillants du texte. Rédaction collective d'une analyse détaillée sous forme d'un commentaire pour l'écrit et d'une explication linéaire pour l'oral.

5. (2h)	Grammaire : Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles	Développer une connaissance grammaticale solide. Entrer dans le texte par une étude de la langue.	Grammaire, pp. 190-195	En classe, répondre à la question p. 190.
6. (1h)	Étude d'ensemble : Le poète, un inventeur	Étudier le sens étymologique de la « poésie ». Étayer ses connaissances sur l'Antiquité, notamment sur la figure apollonienne. Montrer en quoi le poète est avant tout un créateur.	Histoire littéraire, pp. 159-161. Exercices d'appropriation 5, p. 211.	En amont, préparer l'analyse personnelle d'une image poétique frappante du recueil. En classe, étudier le rapport d'Apollinaire à d'autres créateurs. Voir exercices d'appropriation. Préparation de la séance 7 : lire en amont le poème « Cortège ». En quoi le poète se fait-il inventeur dans ce texte ?
7. (3h)	Lecture analytique 3 : « Cortège »	Montrer en quoi le poète apparaît comme un démiurge : dans le poème, il s'enfante lui-même ainsi qu'un monde nouveau. Étudier la vision singulière du Temps à l'œuvre dans le poème.	« Cortège », pp. 60-61, ligne 48 jusqu'à la fin.	Relevé individuel des traits saillants du texte. Rédaction collective d'une analyse détaillée sous forme d'explication linéaire pour l'oral et d'un commentaire pour l'écrit. En classe, préparation à la dissertation. Répondre brièvement à la question : En quoi ce poème vous paraît-il bien illustrer le vers « fondés en poésie nous avons des droits sur les paroles qui forment et qui défont l'Univers » (« Poème lu au mariage d'André Salomon ») ?

8. (1h)	<p>Étude d'ensemble :</p> <p>Une prosodie moderne</p>	<p>Se familiariser avec l'étude de la métrique.</p> <p>Apprécier le décalage entre la poésie apollinarienne et les règles de métrique et de syntaxe.</p>	Histoire littéraire, pp. 161-162	<p>En classe, faire l'analyse prosodique du poème « La Loreley ».</p> <p>En classe, établir une définition du vers libre.</p>
9. (2h)	Bilan évaluation	Bilan des acquis et entraînement à la dissertation.	« Dissertation », p. 184-189	

Séquence 2 :

Un chant nouveau

Problématique : En quoi le lyrisme du sujet poétique apollinarien est-il singulier ?

Séance	Titre (et support)	Objectif	Pages du livre	Production élèves
1. (1h)	<p>Introduction :</p> <p>Le lyrisme</p> <p>(<i>Alcools</i> + groupement de textes)</p>	<p>Découvrir une catégorie de l'expression littéraire : le lyrisme.</p> <p>Étudier l'origine mythique du lyrisme. Faire un lien entre la poésie et le chant élégiaque d'Orphée.</p> <p>Étudier la construction du sujet lyrique dans les poèmes.</p>	Histoire littéraire, pp. 157-159.	<p>En classe, proposer une définition du lyrisme.</p> <p>Étudier l'expression des sentiments ainsi que la figure du sujet lyrique dans le groupement de textes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - « El Desdichado », <i>Les Filles du feu</i>, Gérard de Nerval - « Le Lac », <i>Les Méditations poétiques</i>, Alphonse de Lamartine - « Demain, dès l'aube... », <i>Les Contemplations</i>, Victor Hugo - « Spleen – LXXVIII, <i>Quand le ciel bas et lourd...</i> », <i>Les Fleurs du Mal</i>, Charles Baudelaire - « Calendrier lagunaire », <i>Moi, laminaire</i>, Aimé Césaire
2. (1h)	<p>Étude d'ensemble :</p> <p>Un lyrisme personnel</p>	<p>Étudier la matière personnelle du recueil.</p> <p>Établir un rapprochement entre le sujet</p>	Apollinaire et son temps, pp. 163-166	<p>En classe, trouver des poèmes qui semblent être inspirés de faits réels.</p> <p>S'entraîner à la dissertation en travaillant sur la dimension autobiographique du</p>

		lyrique et Guillaume Apollinaire.		recueil.
3. (3h)	Lecture analytique 1 : « Les Colchiques »	Montrer en quoi ce texte à la lyrique mélancolique constitue un véritable art poétique. Analyser la prosodie singulière du poème. Rendre compte de l'écart entre ce poème et la lyrique amoureuse traditionnelle.	« Les Colchiques », p. 41. Analyse de texte, pp. 42-44	Relevé individuel des traits saillants du texte. Rédaction collective d'une analyse détaillée sous forme d'explication linéaire pour l'oral et d'un commentaire pour l'écrit.
4. (3h)	Lecture analytique 2 : « La Chanson du Mal-Aimé »	Se familiariser avec les formes poétiques nommées dans le poème : la romance, la complainte, les lais, l'hymne. Étudier comment le souvenir des amours trompeuses laisse place à un chant lyrique triomphant et universel.	« La Chanson du Mal-Aimé », pp. 22-36. Commentaire pp. 37-40.	Relevé individuel des traits saillants du texte. En classe, rassembler collectivement des analyses littéraires de passages du texte pour étayer le plan du commentaire du dossier. Relire « El Desdichado » de Gérard de Nerval. Établir une brève étude comparative des deux poèmes.
5. (2h)	Grammaire : L'interrogation	Développer une connaissance grammaticale solide.	La grammaire, pp. 195-197	Préparation à la séance 6, lire le poème « Le Pont Mirabeau » et répondre à la question.

		Entrer dans le texte par une étude de la langue.		
6. (3h)	Lecture analytique 3 : « Le Pont Mirabeau »	Étudier l'héritage de la chanson de toile. Montrer comment Apollinaire s'approprie un des lieux communs de la poésie élégiaque : la fuite du temps et de l'amour.	« Le Pont Mirabeau », p. 18. Analyse de texte, p. 19-21	Relevé individuel des traits saillants du texte. Rédaction collective d'une analyse détaillée sous forme d'explication linéaire pour l'oral et d'un commentaire pour l'écrit.
7. (1h)	Étude d'ensemble : Le lyrisme amoureux : désillusion et faux-semblants	Étudier la vision apollinarienne de l'amour, souvent associé aux faux-semblants, au travestissement et au mensonge. Étudier la figure lyrique du « mal aimé » qu'Apollinaire se construit tout au long du recueil. Montrer en quoi Apollinaire renouvelle la poésie lyrique amoureuse.	Présentation <i>d'Alcools</i> , pp. 168-171	En classe, trouver d'autres représentations poétiques de l'amante trompeuse, de la muse cruelle dans l'histoire littéraire. Proposition de lecture complémentaire : <i>Poèmes à Lou</i> , Guillaume Apollinaire.

8. (1h)	<p>Étude d'ensemble :</p> <p>Les figures du sujet lyrique</p>	<p>Étudier les différentes figures du sujet lyrique.</p> <p>Montrer que l'identité du sujet lyrique est une donnée complexe et bigarrée.</p>	<p>Présentation <i>d'Alcools</i>, p. 167, pp. 172-174</p>	<p>Préparation à la dissertation : dans quelle mesure peut-on dire que le sujet lyrique se met en quête de lui-même dans le recueil ?</p>
9. (2h)	<p>Bilan évaluation</p>	<p>Bilan des acquis et entraînement à la dissertation.</p>	<p>Dissertation proposée ci-dessous (pp. 11-12 du livre du professeur)</p>	

2. Utilisation du dossier avec les élèves :

Rubrique du dossier	Consignes élèves	Vers la séquence
1. Histoire littéraire	<p>Lecture en classe : Qu'est-ce que la modernité ? Approfondir des connaissances sur les influences futuristes et unanimistes du recueil.</p> <p>Lecture en classe : En quoi Apollinaire est-il un héritier du symbolisme et du romantisme ?</p> <p>Lecture à la maison : relever les différentes transformations du paysage urbain au début du XXe siècle.</p>	<p>Séance d'introduction.</p> <p>Entraînement au commentaire : reconnaître les caractéristiques singulières de la modernité apollinarienne.</p> <p>Construire un solide bagage historique pour étayer les commentaires.</p>
2. Guillaume Apollinaire et son temps	<p>Lecture à la maison : relever les éléments qui nourrissent la matière personnelle du recueil.</p>	<p>Préparation à la dissertation.</p>
3. Présentation d'<i>Alcools</i>	<p>Lecture à la maison : se familiariser avec une catégorie de l'expression poétique : le lyrisme.</p> <p>Lecture à la maison : relever les différentes figures du sujet lyrique.</p>	<p>Études d'ensemble.</p> <p>Préparation à la dissertation et au commentaire.</p>
4. Les mots importants d'<i>Alcools</i>	<p>Parcours personnel : répondre aux questions pp. 180, 181, 183.</p>	<p>Séances d'études transversales de l'œuvre.</p> <p>Préparation au commentaire.</p>
5. Dissertation	<p>Lecture autonome de la méthode.</p> <p>En classe, réfléchir à un plan de dissertation. Puis, lecture collective de la correction.</p>	
6. La grammaire	<p>En classe, pour entrer dans un texte par la grammaire.</p>	<p>Séance de langue</p> <p>Préparation à la lecture</p>

	<p>En classe, pour s'entraîner à l'épreuve orale.</p> <p>À la maison, pour construire les connaissances grammaticales.</p> <p>En classe, pour accompagner une séance de langue.</p>	<p>analytique</p> <p>Exercice de prolongement d'une séance de langue ou de lecture.</p>
7. Groupement de textes	<p>Lecture à la maison des différents textes.</p> <p>En classe, étudier les différents visages de la modernité poétique.</p>	<p>Séance d'introduction : la modernité.</p>
8. Exercices d'appropriation	<p>Lecture à la maison : rédiger une anthologie personnelle et un carnet de vocabulaire.</p>	<p>Les exercices accompagnent la lecture cursive des élèves.</p>

2. La dissertation :

Dissertation 1 : Dans quelle mesure ces vers tirés de « Cortège » vous semblent-ils définir le sujet lyrique dans *Alcools* ?

« Un jour je m’attendais moi-même
Je me disais Guillaume il est temps que tu viennes
Pour que je sache enfin celui-là que je suis »

Cette citation, tirée du poème « Cortège », nous invite à nous interroger sur la figure du « je » lyrique dans le recueil *Alcools*. On assiste ainsi à un dédoublement du sujet, qui entretient un dialogue avec lui-même : « Je me disais Guillaume il est temps que tu viennes ». Il est, tout à la fois, le sujet et l’objet d’une attente, la prémisse et la fin d’une quête identitaire. Le « je » que l’on découvre à la lecture des poèmes serait donc caractérisé par son entité diffractée, en attente d’une définition, d’un saisissement.

À la croisée d’une étude autobiographique du recueil et d’une analyse poétique de la construction du sujet lyrique, il s’agira donc d’approcher le « je » qui s’exprime dans les poèmes.

Dans quelle mesure le sujet lyrique peut-il être caractérisé par une identité en suspension, diffractée ?

I. Un sujet lyrique à l’identité éclatée, en attente de lui-même

- 1) Le « je » lyrique est construit sur le modèle du collage. C’est au lecteur de rassembler les morceaux épars de son identité. On peut penser au poème « Zone », où Apollinaire mêle simultanément des souvenirs de sa vie à Paris et à Monaco.
- 2) Une quête décevante : l’amour comme fausse piste. Dans la construction initiatique du « je », l’amour, fait de faux-semblants et d’illusions, constitue un obstacle à la saisie du sujet par lui-même.
- 3) La saisie par le « je » lyrique de « Guillaume » semble être vouée à l’échec puisque le sujet lyrique n’est pas le double du poète. Les événements de la vie du poète sont transformés dans le recueil. Dans « L’Emigrant de Landor Road », le poète part en voyage, alors que, dans la réalité, c’est Annie Playden, son ancienne amante, qui s’embarque pour les États-Unis.

II. Au-delà de la dimension autobiographique, le « je » lyrique se construit dans l’écriture

- 1) L’écriture, par son caractère permanent, permet au « je » de se fixer dans le temps : « Les jours s’en vont je demeure » (« Le Pont Mirabeau »)

- 2) Les multiples figures amoureuses (les deux Marie, Annie) finissent par ne faire qu'un dans le recueil, figeant le sujet poétique dans le rôle de l'éternel « mal aimé », déçu par une femme cruelle.
- 3) Par le jeu d'écho et d'analogies, le « je » lyrique donne sa cohérence au recueil. Plusieurs poèmes constituent des variations sur l'expression d'un même sentiment lyrique.

III. De l'errance d'un « je » lyrique à la conquête triomphante d'une identité poétique

- 1) Le poète apparaît comme un demiurge qui s'enfante lui-même : voir l'analyse de texte du poème « Cortège ».
- 2) Par un jeu d'analogies, le « je » lyrique est comparé à des figures mythiques liées à la création : Apollon, Orphée, Dionysos, Merlin, le Christ...
- 3) *Alcools* met en scène la conquête par le poète d'un lyrisme singulier : un « lyrisme neuf et humaniste en même temps » (« Lettre à Toussaint-Luca », 11 mai 1908)

Dissertation 2 : À l'aide de vos connaissances sur *Alcools*, vous traiterez le sujet suivant : un lyrisme personnel ?

Ce sujet permettra aux élèves de faire le bilan de leurs connaissances sur les deux axes forts de l'étude d'*Alcools* :

1. Les formes du lyrisme dans le recueil

Un « je » très présent

L'amour déçu : la figure du « mal aimé »

Le poète comme demiurge

2. La modernité comme expression apolinienne

Las du monde ancien

La recherche d'une versification nouvelle et le renouvellement des formes anciennes

Les images prises dans la contemporanéité du poète

2. Comprendre l'œuvre avec la grammaire (les items de la classe de seconde)

Les accords entre le sujet et le verbe :

Analysez les accords du verbe dans le vers suivant :

« Douleur qui doubles les destins »

« La Chanson du Mal-aimé », p. 30.

Dans ce vers, le verbe « doubler » a pour sujet le pronom relatif « qui ». Le verbe s'accorde avec l'antécédent « Douleur », représenté par le pronom relatif dans la proposition. Le nom commun « Douleur » est ici employé en apostrophe et peut être glosé par le pronom « toi », ce qui explique un accord du verbe à la deuxième personne du singulier.

L'étude de la syntaxe de la phrase permet de combler les incertitudes liées à l'absence de ponctuation dans le poème. L'insertion d'une virgule aurait ainsi permis de mieux identifier l'apostrophe : « Douleur, qui doubles les destins ».

Le verbe : concordance des temps :

Analysez la concordance des temps dans la phrase suivante :

« Faut-il qu'il m'en souviennne »

« Le Pont Mirabeau », p. 18.

Le verbe « souvenir » est conjugué au présent du subjonctif dans la proposition subordonnée complétive. Il est appelé par la signification lexicale du verbe « falloir », qui implique une obligation.

La syntaxe des propositions subordonnées relatives :

Analysez la syntaxe de la proposition relative dans la phrase suivante :

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

« Zone », p. 11.

La proposition subordonnée « dont j'ai oublié le nom » est une proposition relative adjective épithète liée. Elle est introduite par le pronom relatif « dont » qui représente l'antécédent « une jolie rue ». Dans la proposition relative, le pronom relatif a pour fonction d'être le complément du nom « le nom ».

Les relations au sein de la phrase complexe :

Analysez les rapports syntaxiques entre les propositions dans les phrases suivantes :

« Automne malade et adoré

Tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies

Quand il aura neigé

Dans les vergers »

La phrase comporte une proposition principale, « Automne malade et adoré/Tu mourras », elle-même constituée d'un pronom personnel « tu », représentant l'apostrophe « Automne malade et adoré », et sujet du verbe « mourras ».

La proposition principale est complétée par deux propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de temps « Quand l'ouragan soufflera dans les roseraies » et « Quand il aura neigé/ Dans les vergers ».

Dans ce poème sur la fuite du temps, la syntaxe rend compte de la mort de l'automne dans un futur proche, détaillé par les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de temps.