

XXe	ESPACE	Calligrammes	Espace
		Guillaume Apollinaire <i>Calligrammes</i> , 1918, Gallimard, collection poésie, 1966.	
	MOTS CLES	Intégration au paysage En forme de... Les mots en images	
	DOMINANTE	ARTS DU LANGAGE : <i>Il pleut</i> <i>La colombe poignardée et le jet d'eau</i>	
	DIALOGUE AVEC	Arts de l'espace : LaM de Villeneuve d'Ascq, Roland Simounet, Manuelle Gontrand Arts du quotidien : Gaetano Pesce	
PERCEPTION DE L'ŒUVRE			
PREMIERE APPROCHE			
<p><i>Calligrammes</i> : Un calligramme est un poème dont la typographie, la disposition graphique sur la page, forme un dessin. Guillaume Apollinaire est l'inventeur du mot (formé par télescopage de calligraphie et idéogramme).</p> <p>Lire, c'est d'abord regarder, mais notre rapidité de lecture nous amène à ne nous intéresser qu'au sens.</p> <p>L'intérêt d'Apollinaire pour les caractères chinois, les livres du Moyen-âge, lui fait sentir l'importance visuelle des lettres et des mots, le rapport entre le poème, son illustration et la page.</p> <p>Cela lui permet de nous faire découvrir qu'un poème n'est pas seulement fait pour être lu ou récité, mais aussi pour être regardé. La figuration des mots oblige à les considérer simultanément.</p>			
QUELQUES ELEMENTS D'ANALYSE			
<p>Le signifié (sens) poétique trouve un écho dans les sonorités (signifiant phonique) mais aussi dans la forme graphique (signifiant visuel). Le texte se regarde, se lit et s'écoute : la poésie est présente sous plusieurs formes. Il rivalise avec la peinture : les relations entre les différentes parties du texte sont profondément différentes de celles qui existeraient si elles étaient disposées les unes au-dessous des autres dans une typographie normale.</p> <p>L'utilisation de corps (taille d'écriture) plus grand ou plus petit, note avant tout, des variations dans l'intensité de la diction ou dans l'éclairage de l'inscription. Ainsi, Apollinaire nous donne « un mode d'emploi » pour la lecture du poème, afin de nous guider dans notre ressenti.</p> <p>Puis Apollinaire va changer la direction des lignes (<i>Il pleut</i>) ou les assouplir pour ouvrir des ailes (<i>La colombe poignardée et le jet d'eau</i>) pour figurer, dessiner le contour d'un objet et renforcer le sens et l'émotion de son poème.</p> <p style="padding-left: 40px;">« L'acte de créer doit venir de l'imagination, de l'intuition car il doit se rapprocher le plus de la vie, de la nature. »</p> <p style="padding-left: 40px;">« Quant aux Calligrammes, ils sont une idéalisation de la poésie vers-libriste et une précision typographique à l'époque où la typographie termine brillamment sa carrière, à l'aurore des moyens nouveaux de reproduction que sont le cinéma et le phonographe. » Guillaume Apollinaire</p>			
QUELQUES CONNAISSANCES			
Biographie			
<p>Guillaume Apollinaire, né en 1880, est l'un des poètes le plus original, qui a cherché la rénovation de la poésie en France au début du siècle. Après des études qui formèrent son humanisme classique, il vagabonde en Allemagne et en Hollande et, de retour à Paris, il écrit <i>Les mémoires d'un jeune Don Juan</i>, puis <i>Alcools</i>, son œuvre maîtresse où se déploie dans toute sa diversité et sa richesse, le jeu multiforme de son génie poétique. Non mobilisable (il était né polonais), Apollinaire se fait naturaliser français, s'engage volontairement et se bat dans l'infanterie. Malgré les vicissitudes de la vie en guerre, il écrit une abondante correspondance.</p> <p>Blessé gravement à la tête en mars 1916, il publie <i>Calligrammes</i> en 1918.</p> <p>Affaibli par les suites de sa blessure, il meurt emporté par l'épidémie de grippe de la même année.</p>			

MISE EN RESEAU AVEC DES ŒUVRES DANS LE NORD

- Emmanuelle Leblanc, *Robe végétale*, exposition « *Robes rêvées* » au Colysée de Lambersart

Une robe unique et éphémère, comme une passerelle entre les saisons de l'hiver et du printemps, réalisée à partir de bois d'osier, de feuillage et de fleurs fraîches de saison

- Roland Simounet, l'architecture du Musée d'Art Moderne de Villeneuve d'Ascq, devenu LaM

cf. *Fiche Arts de l'espace* : Alliance harmonieuse d'œuvres d'art, d'architecture et d'un parc

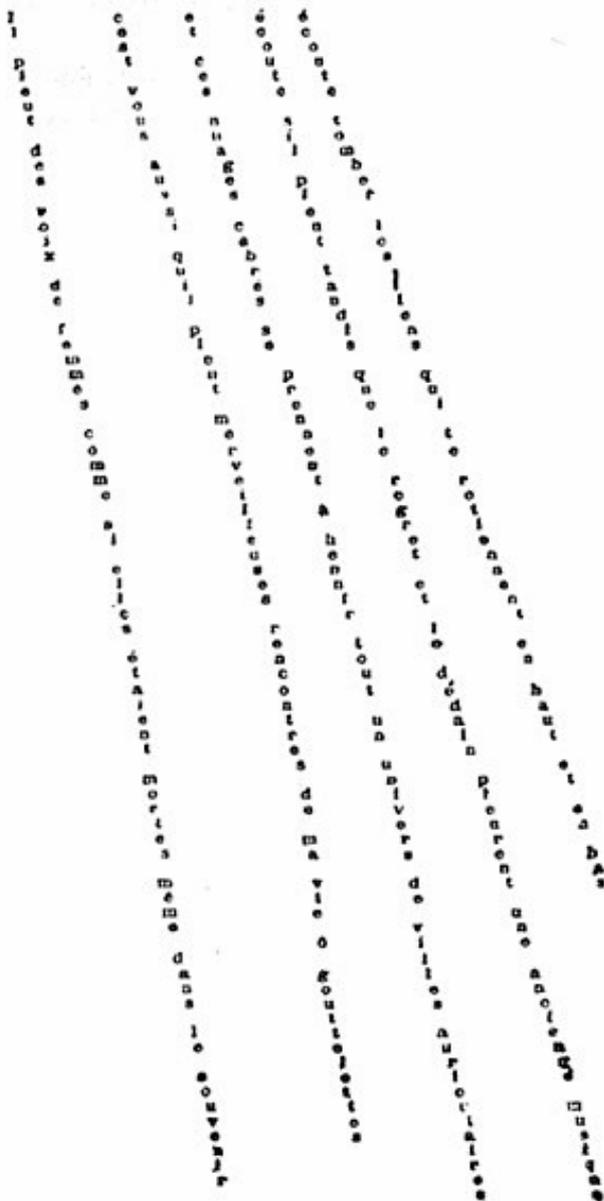
- Manuelle Gautrand, l'architecture du LaM de Villeneuve d'Ascq

cf. *Fiche Arts de l'espace* : Un nouveau bâtiment aux volumes souples et organiques qui vient embrasser l'arrière de l'édifice historique. Une architecture nouvelle par son esprit et ses matériaux

PRODUCTIONS A PARTIR DE L'ŒUVRE

CM1-CM2

LECTURE « DOUBLE » D'UN POÈME : *Il pleut*

Faire lire et interpréter ce poème : Qu'apporte la disposition des lignes ?

« *Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir*

C'est vous aussi qu'il pleut merveilleuses rencontres de ma vie ô gouttelettes

Et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires

Écoute s'il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique

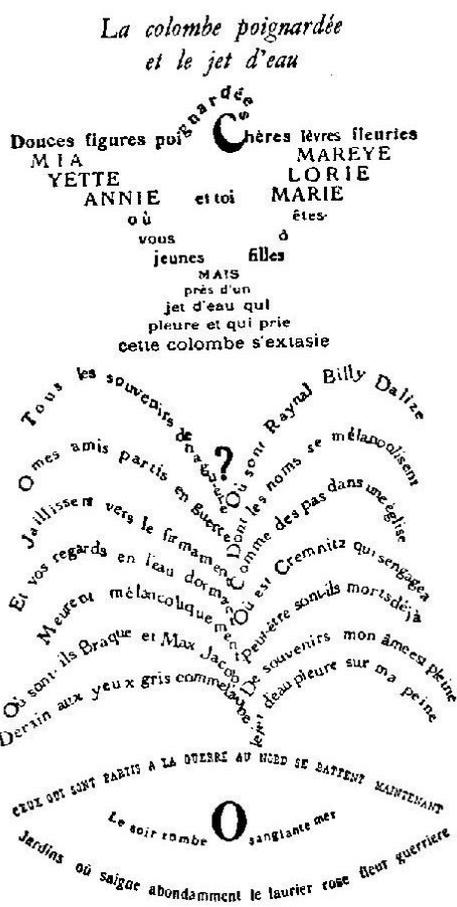
Écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas. »

Apollinaire propose un « idéogramme lyrique », poème dont la disposition typographique illustre le sens.

Le poème évoque la pluie par sa disposition en cinq lignes verticales d'inégale longueur, où chaque lettre représente une goutte d'eau.

Il lie étroitement la pluie à ses sentiments intimes, tout en écrivant un véritable manifeste en faveur du renouveau de l'écriture poétique.

ANALYSE POETIQUE : le sens et la forme

La colombe poignardée et le jet d'eau

Douces figures poignardées
Chères lèvres fleuries
Mya Mareye
Yette Lorie
Annie et toi Marie
Où êtes-vous ô jeunes filles
Mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie
Cette colombe s'extasie »

« Tous les souvenirs de naguère
O mes amis partis en guerre
Jaillissent vers le firmament
Et vos regards en l'eau dormant
Meurent mélancoliquement
Où sont-ils Braque et Max Jacob
Derain aux yeux gris comme l'aube
Où sont Raynal Billy Dalize
Dont les noms se mélancolisent
Comme des pas dans une église
Où est Cremnitz qui s'engagea
Peut-être sont-ils morts déjà
De souvenirs mon âme est pleine
Le jet d'eau pleure sur ma peine.

CEUX QUI SONT PARTIS A LA GUERRE AU NORD SE BATTENT MAINTENANT
Le soir tombe **O** sanglante mer
Jardins où saigne abondamment le laurier rose fleur guerrière

Quel est le lien entre le poème et sa présentation ? Pourquoi différentes tailles de caractères ?

Faire des liens entre ce que l'on voit et ce que les éléments visuels évoquent (dénotation/connotation).

Il s'agit d'un calligramme écrit sur le front pendant la 1ère Guerre Mondiale.

Le monde pleuré par le poète est double comme le montre la litanie des anthroponymes : les prénoms féminins pour l'amour (la colombe), les prénoms masculins pour les amis appartenant à l'univers artistique brusquement interrompu par la guerre (le jet d'eau).

Par groupes, les élèves découvrent les poèmes puis mettent en commun leurs impressions : (forme - caractères, taille, graisse – représentations iconiques – lien fond forme...). Individuellement, chacun choisit un poème qu'il présente à la classe en essayant d'expliquer son choix.

PRODUCTION littéraire, visuelle et informatique

Réaliser des calligrammes sur la nature en collectant :

- des images poétiques choisies dans des poèmes lus en classe ou individuellement
- des caractères d'imprimerie sélectionnés dans des journaux, des magazines...
- des polices de caractères originales sur l'ordinateur et en jouant sur la taille, la graisse...