Travail élaboré par D Arnoux, Olivier Courtz LEGTA de Courselles Chaussy

Structure du recueil

1- La poésie comme voyage et aventure

Poésie/ moyen de transcender le réel, mais aussi expérience du désespoir et du deuil
(Le fard des argonautes)

Le recueil mène le lecteur d'un nouveau voyage mythologique à une mort brutale.
La poésie acquiert une puissance nouvelle et traverse tous les moments de la vie du poète.

2- des formules qui définissent la poésie

(fragments 122 à 134 de Rrose Sélavy)

Corps et biens peut donc se découvrir comme une **succession d'interrogations concernant le mystère de la parole poétique.**

Cette quête s'exprime par l'**expérimentation de formes multiples,** de la phrase courte au poème en quatrains d'alexandrins.

Ce foisonnement est pourtant structuré par l'**architecture du recueil:**
poèmes longs, surtout en alexandrins, qui ouvrent et ferment le recueil / cadre au sein duquel explose la métamorphose du réel à travers le vers libre, l'absence de ponctuation, les métaphores, les images étranges, le retour de vers plus classiques.

La diversitédes formes et des images, leur caractère insolite traduit une fonction poétique majeure: se libérer de la gangue d'un langage stéréotypé. Cette liberté s'érige ici en principe d'écriture.

TD noté : proposer deux exemples de cet affranchissement du langage (penser à Langage cru, langage cuit)
montrer comment les procédés poétiques créent une rupture du sens pour renouveler le regard sur le monde

On y sent la **tension entre des aspirations, des formes contraires, des images conflictuelles**, ainsi s 'affime la liberté du poète.

3- La redécouverte des grands thèmes de la poésie lyrique

Femme rêvée à travers les métaphores, personnifications de la nature, jeu des pronoms 1°et 2° pers/sg, omniprésence du « je » du poète.

TD classe par groupe: chercher un poème de Ronsard ou Baudelaire présentant certains de ces thèmes et en comparer le traitement poétique.Par ex: "Sur la mort de Marie", 2d livre des Amours, Ronsard, 1578

Parole poétique vivante qui nous traverse et se prête à toutes les métamorphoses.

4- La poésie comme expression d'une quête intime qui se confond avec l'écriture du rêve

Réseau d'images oniriques: le lecteur s'initie au fil des poèmes à l'étrange imaginaire du rêve, liant de façon troublante ce qui semble éloigné voire opposé.

Le rêve libère de la contrainte du langage cliché, menant le lecteur à penser les mots et le réel de façon insolite;

Le rêve, dans Corps et biens, assure la fusion des contraires et structure paradoxalement une parole qui cherche à incarner le mystère poétique, capable d'offrir un ailleurs que la logique refuse.

Prolongement:

Recherche documentaire: par groupes, chercher des informations concernant
les principes de l'écriture automatique
la place de Desnos au coeur du surréalisme
l'engagement du poète pour la liberté

Présentation des exposées en classe, échange avant le spectacle poétique Chantefable.

A la mystérieuse, titre emblématique
Poésie lyrique amoureuse
Topos de la femme aimée
Thème du rêve et du sommeil présents aussi chez Eluard, Breton, Aragon

T.D:
observer le traitement de ces thèmes à travers un de leur poème
figures et procédés? Effets?
Présentation orale par groupes de 4 (répartition des recherches et de la parole)

J'ai tant rêvé de toi

Figure féminine idéalisée
Adresse à la femme aimée en 4 temps, chacun introduit par la reprise du titre (anaphore, une des figures dominantes du recueil)

Comment l'écriture poétique parvient-elle à transcrire la figure féminine idéale?

1- Lyrisme amoureux

stmt d'amour pour la femme: relever les champs lexicaux qui y sont liés
mais fragilité de ce stmt: comment celle-ci apparait-elle? (rôle du vers central du poème?)

2- Un amour rêvé

Puissance du rêve associée à la puissance de la parole poétique
Poésie comme moyen d'évasion

Thèmes: amour presque impossible, irréel
corps et sensation tactile

Titre au passé-composé (l'amour impossible va générer autre chose grâce au rêve: force de la poésie)

3- Fascination pour le pouvoir de l'inconscient, continent mystérieux

(Desnos sujet au somnambulisme,salué par Breton pour ses dons de medium)

Effacement progressif de la femme aimée, réelle, pour laisser place au rêve, qui l'emporte sur la vie
désincarnation progressive: de l'adresse à la femme à la solitude du rêveur.
Poésie lyrique, lieu privilégié de la subjectivité. « je » du poète et amant omniprésent, dès le titre.

Les espaces du sommeil

Dès que le groupe surréaliste prend forme, Péret l'emmène au *Certa* , bar aujourd'hui disparu du passage de l'Opéra, où Breton réunissait ses nouveaux partisans. On s'y livre à des expériences d'écriture automatique, notamment sous hypnose. Très vite, Robert Desnos prend une importance singulière, à cause de son admirable (et inattendue) capacité à s'endormir et à dicter des poèmes pendant son sommeil. La première séance de ce genre (historique, donc) a lieu le 25 septembre 1922, avec également René Crevel et Benjamin Péret comme dormeurs inspirés.
À partir de ce moment, Robert Desnos se livre à des travaux de recherche d'écriture dans des directions assez diverses : ainsi, c'est de cette époque que datent les premiers textes de *Rrose Sélavy* . Il participe aussi très activement aux diverses manifestations des surréalistes. En 1925, par exemple, il assiste, du côté enthousiaste, à la création de *Locus solus* .

Prolongement des recherches sur l'écriture automatique.

1- Le sommeil comme surgissement d'images étranges

Principe d'écriture des surréalistes, Desnos a écrit dans un état de demi-sommeil.
Le poème propose une sorte de **liste** de ce qui caractérise la femme, la nuit, la fantaisie.
Tous les poèmes de cette partie du recueil s'adressent à une chanteuse Yvonne George, aimée mais jamais possédée.

Images étranges qui esquissent **un univers insolite**, mêlant nuit et foisonnement de l'inconscient
La nuit opère la **réunion des contraires** (« sept merveilles du monde » , « grandeur » tragique »)
Y surgissent le merveilleux (« créatures de légende »)et la forêt comme lieu symbolique de l'inconscient (cf Bachelard): « les forêts s'y heurtent confusément...cachées dans les fourrés ».

La lumière artificielle éclaire le monde des ténèbres (« lumière du réverbère » « lanterne du chiffonnier). La nuit devient une **transition vers la lumière** et non des ténèbres inquiétantes, grâce à la passion et au sommeil

Lumières artificielle et naturelle se mêlent pour créer une atmosphère surréelle (« floraisons phosphorescentes » « feux d'artifice charnus » « parfums du ciel et des étoiles » « parcs en flammes et des baisers »: **explosion des images et du sens grâce à la métaphore poétique**

2- Une parole poétique vivante:

Mobilisée par l'écriture poétique de desnos: celle-ci résulte d'un vouloir (« Toi qui m'appartient de par ma volonté de te posséder en illusion ») et dépasse ici l'objet réel.
Le rêve permet la fusion des sens et la redécouverte du monde: «pays inconnus », « merveilles du monde », « mon esprit plein de métamorphoses ».

Personnification de la nature liée à la femme aimée: la nuitest vivante, en mouvement: « les étoiles et le mouvement ténébreux de la mer, des fleuves, des forêts »
L'anaphore « toi », 11 occurrences, vient conduire ce flux de la parole poétique. Ce « toi » est aussi celui de la pensée libérée « pays inconnus que je parcours en compagnie de créatures »

3- Le risque de la perte de soi:

Dernière partie du poème « des mains qui se serrent sinistrement » lexique / séparation et tristesse
Ambiguité de l'amour et perte de soi.
L'anaphore, comme figure centrale du poème, signale la spirale du tourment amoureux (poésie lyrique)

Vers l'essai:
TD donné en classe et évalué
En vous appuyant sur l'étude du poème " Les espaces du sommeil", vous rédigerez un paragraphe où vous montrerez que la poésie exprime de façon privilégiée la part d'inconnu qui est en nous.

Essai:

Voici la définition ironique que propose Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues:"Poète-synonyme(noble) de nigaud(rêveur).
POESIE(la): EST tout à fait inutile:passée de mode."
Votre expérience de lecture de textes poétiques vous conduit-elle à partager ces idées reçues sur la figure du poète?

(N'oubliez pas la chanson, parfois jeu subversif elle aussi)
OU
Le poète, malgré son apparente inutilité sociale, éclaire-t-il les hommes?
OU
Ecrire un poème est-il toujours un acte de révolte?

M1 en term STAV:

Après étude des poèmes "Rrose Sélavy""J'ai tant rêvé de toi", "les espaces du sommeil", étude en groupe avec ESC des oeuvres:

Cadavre exquis,1929, de Breton, Sadoul, Desnos
Distorsions n°137, Kertész, 1894
Le Bouquet tout fait, Magritte, 1957
La Femme chancelante, Max Ernst,1932
Moi+chat, Wanda Wulz 1932

Discussion:
Comment la peinture et la photographie permettent-elles la fusion entre passion et rêve, présence et irréalité?

Relevés et comparaison des procédés picturaux, photographiques et littéraires.

Esquisses de problématiques artistiques liées au surréalisme:

L'art comme re/déconstruction du monde
Le surréalisme comme subversion du langage et du réel

Sources: Manuel Nathan, 2nde, collect° Calliopée , pour l'accès Cdrom aux oeuvres iconographiques

ROBERT DESNOS *Corps et biens*

Titre de la section	Date	Thèmes principaux	Procédés d'écriture	Forme poétique	Inspiratrice énigmatique
« Le fard des argonautes »	1919	Le voyage L'aventure poétique	Une parodie d'épopée	Alexandrins rimés	
« L'ode à Coco »	1919		Une parodie d'ode (poème d'éloge amoureux) : à un perroquet !	Alexandrins rimés	
« Rrose Sélavy »	1919	Le pouvoir de la poésie L'érotisme	Tout type de jeux de mots	Aphorismes poétiques	Rrose Sélavy. Qui se cache derrière ce pseudonyme ? Réponse à l'aphorisme n°13 du recueil.
« L'aumonyme »	1923	La poésie L'amour	L'homonymie	Le vers libre	Qui ? Réponse à l'énigme dans le poème « Infinitif »
« Langage cuit »	1923		Le détournement d'expressions toutes faites	Le vers libre	Qui ? Réponse à l'énigme dans le poème « Infinitif »
« A la mystérieuse »	1926	Le rêve L'amour		Vers libres	
« Les ténèbres »	1927	Le rêve L'amour		Vers libres	
« Sirène-Anémone »	1929	L'amour La poésie		Vers rimés et vers libres	« L'anémone » et « La sirène »: De qui sont-elles le double poétique? Réponse possible grâce aux photographies et leur légende ci-jointes.
« L'aveugle »	1929			Vers rimés	
« Mouchoirs au nadir »	1929			Alexandrins rimés	
« De silex et de feu »	1929			Vers rimés	
« Le poème à Florence »	1929	Le voyage La poésie		Alexandrins rimés	

La poésie de Robert Desnos est aussi autobiographique, elle s'inspire de ses rencontres artistiques et de ses amours…
« Je suis marqué par mes amours et pour la vie » (Robert Desnos, « Sirène-Anémone »)

Yvonne George, star des années 20, elle est actrice de théâtre et chanteuse de cabaret. Elle sera pour Desnos un amour impossible.

Youki Foujita, artiste d'origine japonaise (son prénom signifie « neige » en japonais). Elle deviendra la compagne de Desnos. Elle arbore un tatouage de sirène sur la cuisse droite.

Rrose Sélavy, artiste autrement nommé par Desnos dans « L'aumonyme »:

« Rose aisselle a vit.
Rrose, essaie là, vit.
Rôts et sels à vie.
Rose S, L, have I.
Rosée, c'est la vie.
Rrose scella vît.
Rrose sella vît.
Rrose sait la vie.
Rose, est-ce, hélas, vie ?
Rrose aise héla vît.
Rrose est-ce aile, est-ce elle ?
Est celle
AVIS »

Tableau fait à partir d'un document de la NRP