

**Objet d'étude français première baccalauréat professionnel 3 ans :
Du côté de l'imaginaire**

Séquence majeure : LE SURREALISME : UNE VISION DU RÉEL

Questionnement :

Comment percevez-vous le surréalisme ?

Quels sont les procédés linguistiques et artistiques utilisés par les surréalistes pour créer de l'imaginaire ?

Le surréalisme est-il une fuite de la réalité ?

Séance 1 : Une définition

Compétence : identifier un mouvement artistique

Support :

- Définition du surréalisme, dictionnaire encyclopédique Hachette

- Définition d'André Breton, *Manifeste du surréalisme*

Activité 1 : les élèves donnent leur définition du mot « surréaliste » et la comparent à deux définitions pour identifier les objectifs des surréalistes.

Préfixe –sur = au-dessus

Radical –réalité ou réel

Suffixe –iste = adjectif issu du terme réalité ou réel

Activité 2 : ensuite, ils font des recherches sur les artistes surréalistes (noms, dates et œuvres) en cours par rapport à ce thème en leur donnant un tableau par genre littéraire et artistique, dans un premier temps sans document (connaissances personnelles), puis avec une recherche internet.

Mise en commun de leurs recherches.

Leur demander leur opinion quant aux œuvres qu'il ont vues : choc, beau/laid, bien dessiné/déconcerté...

Activité 3 : les élèves concluent en répondant aux questions suivantes en s'aidant des activités précédentes et de ce qui aura été dit :

Réaction à une époque, laquelle ?

Moyens d'expression ? tous

Procédés utilisés ? le rêve, l'imagination, les comparaisons, métaphores

Thème ? tout ce qui est réel, la réalité

Objectif : présenter la réalité d'une façon différente pour ne pas se contenter du superficiel, du convenu.

Séquence majeure : feuille élève
LE SURREALISME : UNE VISION DU RÉEL

Questionnement :

Comment percevez-vous le surréalisme ?

Quels sont les procédés linguistiques et artistiques utilisés par les surréalistes pour créer de l'imaginaire ?

Le surréalisme est-il une fuite de la réalité ?

Séance 1 : Une définition

Compétence : identifier un mouvement artistique

ACTIVITÉ 1 :

a)- Utilisez le mot « surréaliste » dans une ou deux phrases. Ensuite, expliquez-en le sens en employant un ou deux synonymes. Enfin, définissez le mot « surréalisme ».

b)- Comparez votre définition à celle du dictionnaire en relevant les mots-clés pour identifier les points communs et les différences.

« Le surréel est ce qui se situe au-delà du réel. Le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique qui se constitua vers 1922-1923 sur la base d'un rejet systématique de toutes les constructions logiques de l'esprit et visant à soustraire au contrôle de la raison les différentes forces psychiques dont l'expression peut contribuer à un renversement libérateur des valeurs sociales, intellectuelles et morales ». (dictionnaire encyclopédique Hachette)

Faites de même à l'aide de la définition d'André Breton, chef de file du mouvement surréaliste.

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

ACTIVITÉ 3 :

Concluez en répondant aux questions suivantes :

Réaction à une époque, laquelle ?

Moyens d'expression ?

Procédés utilisés ?

Thèmes ?

Objectifs ?

LES SURREALISTES

ACTIVITÉ 2 :

Recherchez sur Internet des artistes et auteurs surréalistes (nom, prénom et œuvres). Complétez le tableau.

Artistes/auteurs	Dates	Poésie	Théâtre	Roman	Photographie	Peinture	Sculpture

Séance 2 : La peinture

Compétence : contextualiser et mettre en relation deux œuvres traitant d'un même aspect du réel mais à des époques différentes

Support :

- Hendrick Maertensz Sorgh dit Rokes, *Le Joueur de luth*, 1610-1670.
- Joan Miro, *Intérieur hollandais*, 1928

Activité : les élèves retrouvent les éléments du réel dans le tableau de Miro (à partir de la toile originale). Ensuite, ils recontextualisent en formulant des hypothèses sur les raisons de ces choix par le peintre.

- Décrire le tableau de Sorgh pour dégager le thème de l'œuvre, la structure à partir des éléments représentés.
- Retrouver dans Miro les éléments du tableau de Sorgh.
- Justifier le titre de Miro par rapport à ces éléments.
- Interpréter les transformations de Miro. (courbes, liens avec harmonie et douceur de la musique, liens entre la peinture et la musique cf. palette peinture+clés musique partition pour faire percevoir la mélodie de la musique, pour affirmer que le plus important ici est l'art musical et la douceur d'un intérieur où le chat et le chien demeurent ; le surréalisme concerne tous les domaines)
- Conclure sur les intentions de l'auteur par rapport au surréalisme (transformations par associations d'idées, analogies pour une autre réalité).

Hendrick Maertensz Sorgh dit Rokes (1610/11-1670) - *Le Joueur de luth*.

Joan Miro, *Intérieur Hollandais*, 1928.

Séance 3 : La poésie

Compétence : déterminer les procédés d'écriture pour créer de l'imaginaire

Support :

André Breton, « L'Union libre », in *Clair de terre*, 1931

Activité : les élèves repèrent et expliquent les comparaisons, métaphores, oxymores, exagérations... en interprétant les champs lexicaux liés à la femme.

- Trouver le thème central à l'aide des répétitions et du champ lexical du corps. *La femme*.
- Présenter la femme grâce aux images. *Tout type d'images très déconcertantes compte tenu des associations ; une vision très libre et érotique ; miroir du monde*
- Mettre en relation le titre et les idées développées par les surréalistes vues en séance 1. *Union libre n'est pas le mariage, or différent du contexte (1931) ; liberté d'expression quant à la sexualité ; sa vision de l'amour*

La femme est une thématique importante pour les surréalistes qui la considèrent comme une muse, un moyen pour l'homme de se transcender et donc d'atteindre une autre réalité car elle permet d'approcher l'Idéal, l'Amour.

L'Union libre

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 fênes
De nuit de la Saint-Jean
De troène et de nid de scalares
Aux bras d'écume de mer et d'écluse
Et de mélange du blé et du moulin
Ma femme aux jambes de fusée
Aux mouvements d'horlogerie et de désespoir
Ma femme aux mollets de moelle de sureau
Ma femme aux pieds d'initiales
Aux pieds de trousseaux de clés aux pieds de calfats qui boivent
Ma femme au cou d'orge imperlé
Ma femme à la gorge de Val d'or
De rendez-vous dans le lit même du torrent
Aux seins de nuit
Ma femme aux seins de taupinière marine
Ma femme aux seins de creuset du rubis
Aux seins de spectre de la rose sous la rosée
Ma femme au ventre de dépliement d'éventail des jours
Au ventre de griffe géante
Ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical
Au dos de vif-argent
Au dos de lumière
A la nuque de pierre roulée et de craie mouillée
Et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire
Ma femme aux hanches de nacelle
Aux hanches de lustre et de pennes de flèche
Et de tiges de plumes de paon blanc
De balance insensible
Ma femme aux fesses de grès et d'amiante
Ma femme aux fesses de dos de cygne
Ma femme aux fesses de printemps
Au sexe de glaïeul
Ma femme au sexe de placer et d'ornithorynque
Ma femme au sexe d'algue et de bonbons anciens
Ma femme au sexe de miroir
Ma femme aux yeux pleins de larmes
Aux yeux de panoplie violette et d'aiguille aimantée
Ma femme aux yeux de savane
Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison
Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache
Aux yeux de niveau d'eau de niveau d'air de terre et de feu

Séance 4 : L'écriture automatique

Compétence : réaliser une production faisant appel à l'imaginaire

Support :

Exemples de cadavres exquis, du jeu des définitions, du jeu des syllogismes.

Activité : les élèves découvrent quelques textes écrits grâce à l'écriture automatique. On en donne une définition, et ensuite ils rédigent, par groupe, de courts textes à l'aide de l'écriture automatique. Enfin, ils font une mise en commun pour découvrir leurs écrits.

CADAVRE EXQUIS

Exemples :

« Le cadavre exquis boira le vin nouveau »

« Lautréamont couché de tout son long mais barbelé ne craint ni n'enlève les symboles dictatoriaux »

Le jeu consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes en utilisant le pliage entre chaque intervenant.

JEU DES DÉFINITIONS

Exemples : (entre Breton et Suzanne Muzard en 1928)

B. Qu'est-ce que le baiser ?

S. Une divagation, tout chavire.

B. Qu'est-ce que le jour ?

S. Une femme qui se baigne nue à la tombée de la nuit.

B. Qu'est-ce que la liberté ?

S. Une multitude de petits points multicolores dans les paupières.

Une parodie de ce jeu par Aragon « Une fois pour toutes » :

Qu'est-ce que parler veut dire ?

Semer des cailloux blancs que les oiseaux mangeront.

Qu'est-ce que l'amour ?

Un anneau d'or dans les nuages.

Qu'est-ce que la mort ?

Un petit château-fort sur la montagne.

Il se joue à deux ; le premier joueur écrit sur une feuille une question commençant par « Qu'est-ce que... », le second sans connaître la question posée note sur une feuille la réponse.

JEU DES SYLLOGISMES

Exemples :

La nuit, tous les chats sont gris.

Or le vampire n'a qu'un vol limité.

Donc le progrès est un mythe.

Tout téléphone est un miroir.

Or tous les pigeons volent.

Donc une gifle gantera votre main.

Se joue à trois joueurs et repose sur la subversion du syllogisme traditionnel, constitué d'une suite de trois propositions (la majeure, la mineure et la conclusion), formant un raisonnement déductif rigoureux sur le modèle « Tous les hommes sont mortels (majeure). Or Socrate est un homme (mineure). Donc Socrate est mortel (conclusion) ».

Le premier joueur écrit la majeure commençant par « Tous les... », puis plie la feuille pour que le second note à son tour la mineure commençant par « Or... ». Le papier est replié et le troisième conclut en écrivant la conclusion débutant par « Donc... ».

Séance 5 : L'évaluation

Compétences :

- réinvestir les connaissances des séances précédentes
- exprimer son point de vue à l'écrit

Support :

- Paul Éluard, « Ses yeux sont des tours de lumière... », *L'Amour la poésie*

Activité 1 : les élèves étudient les procédés (comparaisons, métaphores, associations d'images) qui permettent au poète de transfigurer la femme aimée

Activité 2 : les élèves donnent leur point de vue sur le surréalisme en tant que fuite du réel

Évaluation sur la séquence majeure du surréalisme

TEXTE

En décembre 1912 (il a 17 ans), Éluard est hospitalisé dans un sanatorium près de Davos (Suisse). Il rencontre une jeune fille russe qu'il surnomme Gala, et qu'il épousera en 1917.

L'AMOUR LA POÉSIE

Premièrement
(extraits)

À Gala, ce livre sans fin

[...]

II

Ses yeux sont des tours de lumière
Sous le front de sa nudité.

À fleur de transparence
Les retours de pensées
Annulent les mots qui sont sourds.

Elle efface toutes les images
Elle éblouit l'amour et ses ombres rétives
Elle aime – elle aime à oublier.

III

Les représentants tout-puissants du désir
Des yeux graves nouveau-nés
Pour supprimer la lumière
L'arc de tes seins tendu par un aveugle
Qui se souvient de tes mains
Ta faible chevelure
Est dans le fleuve ignorant de ta tête
Caresses au fil de la peau

Et ta bouche qui se tait
Peut prouver l'impossible.

IV

Je te l'ai dit pour les nuages
Je te l'ai dit pour l'arbre de la mer
Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
Pour les cailloux du bruit
Pour les mains familières
Pour l'œil qui devient visage ou paysage
Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
Pour toute la nuit bue
Pour la grille des routes
Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
Je te l'ai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.

[...]

VI

Toi la seule et j'entends les herbes de ton rire
Toi c'est ta tête qui t'enlève

Et du haut des dangers de mort
Sur les globes brouillés de la pluie des vallées
Sous la lumière lourde sous le ciel de terre
Tu enfantes la chute.

Les oiseaux ne sont plus un abri suffisant
Ni la paresse ni la fatigue
Le souvenir des bois et des ruisseaux fragiles
Au matin des caprices
Au matin des caresses visibles
Au grand matin de l'absence la chute.
Les barques de tes yeux s'égarer
Dans la dentelle des disparitions
Le gouffre est dévoilé aux autres de l'éteindre
Les ombres que tu crées n'ont pas droit à la nuit.

VII

La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent pas
Ils ne vous donnent plus à chanter
Au tour des baisers de s'entendre
Les fous et les amours
Elle sa bouche d'alliance
Tous les secrets tous les sourires
Et quels vêtements d'indulgence
À la croire toute nue.

Les guêpes fleurissent vert
L'aube se passe autour du cou
Un collier de fenêtres
Des ailes couvrent les feuilles
Tu as toutes les joies solaires
Tout le soleil sur la terre
Sur les chemins de ta beauté
[...]

XXIX

Il fallait bien qu'un visage
Réponde à tous les noms du monde.

Paul Éluard, « Ses yeux sont des tours de lumière... », in *L'Amour la poésie*, recueilli dans Œuvres complètes, tome I, Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, 1929.

QUESTIONS

- 1- Relevez et analysez deux métaphores et deux comparaisons qui expriment une fusion entre la femme aimée et le monde. Quel effet visent-elles ?
- 2- Les poètes surréalistes ont donné un sens particulier au thème de l'amour fou. Dans ce texte, quels pouvoirs sont accordés à la femme aimée (pouvoirs bénéfiques, magiques, inquiétants...) ? Relevez le champ lexical de la lumière et donnez-lui un sens.
- 3- Les surréalistes, ainsi que ceux qui apprécient leur mouvement artistique (littéraire, pictural...), sont des individus fuyant la réalité. Qu'en pensez-vous ? Justifiez votre réponse dans un paragraphe argumenté, en vous appuyant sur vos connaissances et des exemples.

