

Apollinaire, la nouveauté dans l'art

Présentation générale

Présenter dans toute sa diversité, en une seule application, une œuvre aussi importante que celle d'Apollinaire n'est guère possible. C'est pourquoi nous avons choisi un éclairage particulier, en utilisant les ressources multimédia qui permettent le mieux de rendre compte de cet aspect : il s'agit de la « modernité » dans l'œuvre d'Apollinaire.

Il est aisé de se rendre compte que nous avons privilégié l'aspect moderne de la poésie d'Apollinaire, au détriment notamment de la partie de son œuvre qui se rattache au symbolisme. Par ailleurs, le choix des textes a également été guidé par la seconde partie de l'application : nous avons retenu des poèmes qui présentaient quelque lien avec la peinture ou les peintres. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'illustration, mais d'une familiarité, d'un rapprochement : par exemple, nous avons retenu le poème *Les Fenêtres*, dont le commentaire renvoie nécessairement à l'œuvre de Robert Delaunay.

Exemples de l'entrée Critique d'Art

Organisée sous la forme d'un index, cette partie permet d'une part, la découverte des peintres qu'a connus, fréquentés, commentés, Apollinaire. Une phrase particulièrement significative sert d'introduction à une anthologie de textes concernant l'artiste ou le mouvement artistique évoqué par Apollinaire ; d'autre part, la découverte de l'œuvre de ces artistes à travers plus de 150 reproductions, dont une certaine sont commentées.

APOLOGIE DE LA CRITIQUE, ARCHIPENKO
BOCCIONI, BONNARD, BRAQUE
CARRÀ, CÉZANNE, CUBISME
DE CHIRICO, DELAUNAY, DENIS, DERAÏN, DUCHAMP, DUFY
FAUVISME, FRIESZ, FUTURISME
GAUGUIN, GLEIZES, GRIS
KANDINSKY
LA FRESNAYE, LAURENCIN, LÉGER
MATISSE, METZINGER
ORPHISME
PEINTURE MODERNE, PICABIA, PICASSO
RODIN, ROUSSEAU, RUSSOLO
SEURAT, SEVERINI, SIGNAC
UN ART NOUVEAU
VAN DONGEN, VLAMINCK

Exemples des entrées du Monde d'Apollinaire

Cet index complémentaire permet d'avoir quelques précisions sur les femmes aimées par Apollinaire, les écrivains qu'il a fréquentés ou les marchands d'art.

APOLLINAIRE
BATEAU LAVOIR, BILLY
CENDRARS, COLIGNY-CHÂTILLON, CONTES ET ROMANS
DALIZE, DELAUNAY, DUBOIS
FORT, FRICK
GUILLAUME
JACOB, JARRY
KAHNWEILER, KOLB, KOSTROWITZSKY
LAURENCIN, LÉAUTAUD
PAGÈS, PICASSO, PLAYDEN
ROUYEYRE
SALMON, STEIN, SYMBOLISME
VOLLARD

Cet index complémentaire permet d'avoir quelques précisions sur les femmes aimées par Apollinaire, les écrivains qu'il a fréquentés, les marchands d'art, etc.

Ressources

Chronologie
Bibliographie

Approfondissement

Le choix des textes

L'application ne présente pas l'ensemble des textes d'Apollinaire, mais une anthologie guidée par deux grandes idées : offrir un choix de textes poétiques qui permettent de rendre compte de la modernité d'Apollinaire, et un ensemble de textes de critique artistique qui soient une invitation à la découverte de la peinture du début du XXe siècle.

Les textes poétiques

Ils sont lus par Daniel Mesguich et s'affichent sur l'écran au fil de la lecture ; ils sont accessibles au format « html » et peuvent donc être affichés de façon traditionnelle à tout moment ; ils sont l'objet d'une courte fiche de commentaire qui les situe dans l'œuvre du poète et dégage les thèmes principaux. Tous les éléments peuvent être imprimés.

Les textes de critique

Ils apparaissent en liaison avec la présentation d'œuvres picturales. Ils permettent de retracer l'extraordinaire aventure de la peinture qui s'est produite entre 1905 et 1917, puisque cette courte période a vu l'apparition :

- du fauvisme,
- du cubisme (ou plutôt « des cubismes », depuis *Les Demoiselles d'Avignon* jusqu'à *l'orphisme* de Delaunay),
- du futurisme,
- et de la peinture abstraite,

Les fiches peuvent être imprimées.

Les aides pédagogiques

Elles visent seulement à éveiller l'attention sur un aspect important du texte ou de l'œuvre d'art présentée. En aucun cas il ne s'agit d'un ensemble « fermé », et il convient donc au professeur d'utiliser ces aides selon l'objectif pédagogique qu'il se donne. C'est pourquoi il ne faut pas considérer les courtes fiches de présentation des poèmes comme des explications :

il aurait fallu un développement autrement plus important pour rendre compte de textes d'une telle richesse. Mais elles offrent des pistes, des repères qui devraient permettre aux élèves de lire les textes avec plus d'attention et de préparer ainsi l'analyse qu'ils conduiront avec leur professeur.

On verra également que les fiches de présentation d'œuvres d'art permettent des approches différentes.

Les divers travaux

Les quelques idées que nous développons ici sont loin d'épuiser le sujet. Nous insistons cependant sur les travaux qui, semble-t-il, sont moins pratiqués dans les classes, mais ne donnons que quelques pistes pour les études thématiques ou celle de la versification d'Apollinaire, par exemple, car ce sont des analyses qui sont largement pratiquées dans la classe de français.

Classe de seconde

Type de travail : Lecture d'un tableau

Utilisation des fiches sommaires de commentaire.

Portraits d'Apollinaire.

Portraits de Picasso.

Travaux d'écriture.

La formation d'une culture

La culture prend forme par les lectures et par la mise en relation des textes entre eux. Mais elle exige aussi de les confronter à d'autres langages, dont le discours de l'image. D'autre part, elle se structure grâce à une mise en perspective historique. À cet égard, la richesse des savoirs pour l'étude des textes et de la littérature impose de privilégier, au cours des années de seconde et de première, les mouvements et phénomènes qui constituent les grandes scissions de l'histoire littéraire et culturelle, et les genres majeurs. La mise en perspective historique se construira donc par l'approche des moments clés de l'histoire des lettres, de la pensée et de l'esthétique. (Textes du B.O. n° 28 du 12 juillet 2001)

Type de travail : Brouillons d'Apollinaire

L'Adieu, Les Fiançailles de Guillaume Apollinaire

Le travail de l'écriture

L'analyse des rapports entre sources, projets, brouillons, texte et variantes, permet de montrer que la production d'un texte est un processus singulier à l'intérieur même des règles d'un genre ou par rapport à celles-ci ; on aborde la question de l'originalité d'un style.

Corpus :

un groupement de textes littéraires et de documents au choix du professeur.

Perspective dominante :

réflexion sur la production et la singularité des textes.

Perspectives complémentaires :

étude de l'argumentation et des effets sur le destinataire ; genres et registres.

Type de travail : La critique d'art, formes diverses chez Apollinaire

L'exemple du Douanier Rousseau.

L'éloge et le blâme

Le but est de percevoir et comprendre en quoi les usages de l'éloge et du blâme sont des moyens importants d'argumentation.

Corpus : une œuvre ou un groupement de textes, accompagnés de documents complémentaires (en particulier d'images, mais aussi de textes de presse), au choix du professeur.

Perspective dominante :

étude de l'argumentation et des effets sur le destinataire.

Perspective complémentaire :

étude des genres (en particulier le portrait) et des registres (notamment le polémique, le laudatif, le satirique).

Classe de première

Type de travail : Du symbolisme à la poésie moderne

La poésie

L'analyse des enjeux des relations entre forme et signification permet de faire saisir aux élèves la spécificité du travail poétique sur le langage. En situant une œuvre dans un mouvement littéraire, on fera discerner les continuités et les évolutions dans les conceptions de la poésie, notamment autour des représentations de la modernité.

Corpus : un recueil poétique et/ou un groupement de poèmes, choisis par le professeur.

Perspective dominante : étude des genres et des registres.

Perspectives complémentaires : approche de l'histoire littéraire et culturelle ; réflexion sur l'intertextualité et la singularité des textes.

Type de travail : Réécritures de poèmes chez Apollinaire

Les réécritures

L'analyse et la pratique des formes de réécriture par amplification, par réduction et par transposition (y compris par changements de style) font apparaître le rôle des réécritures comme adaptation à des situations, des destinataires et des buts différents. On approfondit la réflexion sur l'usuel et l'original.

Corpus : un groupement de textes littéraires au choix du professeur.

Perspective dominante :

réflexion sur l'intertextualité et la singularité des textes.

Perspectives complémentaires : étude des genres et des registres ; étude de l'argumentation et des effets sur le destinataire.

Type de travail : Cubisme et poésie nouvelle

Relations avec les autres disciplines

Discipline carrefour, le français développe les compétences indispensables dans toutes les disciplines. Des relations plus précises seront établies et indiquées comme telles aux élèves avec les disciplines suivantes :

Les arts, notamment pour l'étude des genres et registres, de l'histoire culturelle et l'analyse de l'image.

classe de Terminale

Type de travail : Langage verbal et images Littérature et langages de l'image.

Bridgeman Claudon, archives Chaumet

Pablo Picasso
Portrait de Guillaume Apollinaire
Paris, collection particulière

**Quelques exemples de travaux et d'utilisations pédagogiques
en relation avec les grands objectifs définis par les programmes :**

- 1 La formation d'une culture**
 - 2 Le travail de l'écriture**
 - 3 L'éloge et le blâme**
 - 4 La poésie**
 - 5 Les réécritures**
- Relations avec les autres disciplines**
Études thématiques
Problèmes de la forme
Une certaine idée de la création

(à télécharger)

Pedago5_1.pdf

Pedago5_2.pdf

Pedago5_3.pdf

Pedago5_4.pdf

Pedago5_5.pdf