

LA MACHINE A POESIE

Écrire ? Pas facile ! Ecrire de la poésie ? Encore pire ! La machine à poésie, réalisée par l'artiste Fabien Gilles, est là pour vous aider. Faites-la tourner et elle vous offre les mots qui vous aideront à vous lancer dans la composition.

La poésie ce n'est pas sérieux, c'est un jeu !

INTRODUCTION A LA POESIE

La poésie est un genre littéraire très ancien.

Le terme « poésie » et ses dérivés « poète » proviennent du grec *poiesis* et *poiein* qui signifient « faire, créer » : le poète est donc avant tout un créateur, un inventeur de formes expressives. Le poète est l'héritier d'une longue tradition orale datant de l'Antiquité.

Le poète est celui qui raconte une histoire. Pour autant, il serait réducteur de lui apposer une étiquette car la poésie s'est constamment renouvelée au cours des siècles avec des orientations différentes selon les époques, les civilisations et les individus. On peut par exemple distinguer le poète artiste soucieux d'abord de beauté formelle, le poète « lyrique » qui cultive le « chant de l'âme », le poète prophète, découvreur du monde et « voyant », ou le poète engagé.

Dans l'antiquité grecque, toute expression littéraire est qualifiée de poétique, qu'il s'agisse de l'art oratoire, du chant ou du théâtre : tout « fabricant de texte » est un poète. Les philosophes veulent affiner la définition de la poésie et Aristote dans sa *Poétique* identifie trois genres : la poésie épique, la poésie comique et la poésie dramatique. Plus tard, les théoriciens de l'esthétique retiendront trois genres : l'épopée, la poésie lyrique et la poésie dramatique (la tragédie et la comédie).

La poésie est marquée par l'oralité et la musicalité dès ses origines et au Moyen-Âge (troubadour) puisque la recherche de rythmes particuliers, comme l'utilisation des vers, et d'effets sonores, comme les rimes, avait une fonction mnémotechnique pour la transmission orale primitive. Le texte poétique est en effet d'abord destiné à être entendu plutôt qu'abordé par la lecture silencieuse. La poésie apparaît alors dans un cadre religieux et social en instituant les mythes fondateurs des cultures (*L'Épopée de Gilgamesh* pour la Mésopotamie, le *Shin Jing* pour la Chine, la Bible des Hébreux, *L'Illiade* et *l'Odyssee* des Grecs, *l'Enéide* des Latins, etc.)

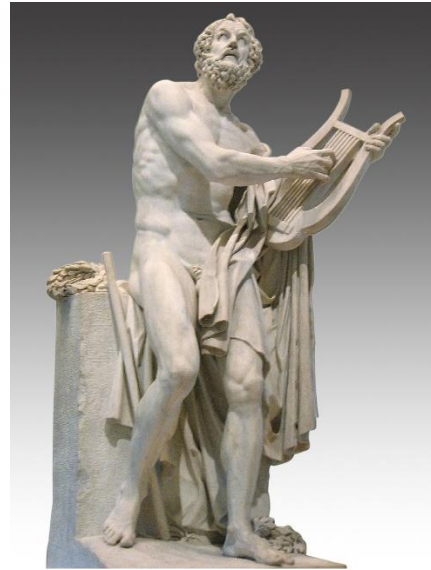
L'Épopée de Gilgamesh

Homère chantant ses vers, 1834, Paul Jourdy

Apollon, la Poésie et la Musique, 1860-1869,
Aimé Millet

Homère, 1812, Philippe-Laurent Roland

La mort de Didon, vers 400, illustration
d'un manuscrit de l'Énéide

Orphée ramenant Eurydice des Enfers, 1861, Jean-Baptiste
Corot

Le mot *poésie* évoluera vers un sens restrictif en s'appliquant aux textes qui font un emploi privilégié des ressources rhétoriques, sans préjuger des contenus : la poésie sera descriptive, narrative et philosophique avant de faire une place grandissante à l'expression des sentiments. L'utilisation du vers s'imposera comme sa première caractéristique, la différenciant de la prose.

Traditionnellement, la poésie revêt la forme d'un texte versifié obéissant à des règles particulières en termes de métrique, de scansion, de rimes. Par la suite, les artistes s'emparent de la poésie et s'affranchissent du vers traditionnel, qu'il s'agisse de l'assouplir ou même de s'en passer totalement

EVOLUTION DES FORMES ET DES OUTILS

La mise en page du texte poétique est traditionnellement fondée sur le principe du retour et de la progression dans la reprise que figure l'utilisation du vers, régulier ou non. Cependant des formes différentes éclosent comme le poème en prose ou la prose poétique dont les caractéristiques du texte poétiques sont proches : emploi des images, recherche de sonorité ou de rythmes particuliers. Ces vers sont le plus souvent regroupés en strophes. On note l'existence de poèmes à forme fixe comme le sonnet ou la ballade.

La poésie métrée utilise des vers définis par le nombre de leurs syllabes (alexandrin français) alors que la poésie scandée joue sur la longueur et le nombre de pieds comme dans l'hexamètre dactylique grec et latin, ou sur la place des accents comme dans le pentamètre iambique anglais. Le haïku japonais fait traditionnellement appel à trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.

*Si tu veux nous nous aimerons
Avec tes lèvres sans le dire
Cette rose ne l'interrompt
Qu'à verser un silence pire*

*Jamais de chants ne lancent prompts
Le scintillement du sourire
Si tu veux nous nous aimerons
Avec tes lèvres sans le dire*

*Muet muet entre les ronds
Sylphe dans la pourpre d'empire
Un baiser flambant se déchire
Jusqu'aux pointes des ailerons
Si tu veux, nous nous aimerons*

La Plume, 1896, Stéphane de Mallarmé

RONSARD

Le Sonnet de la blessure

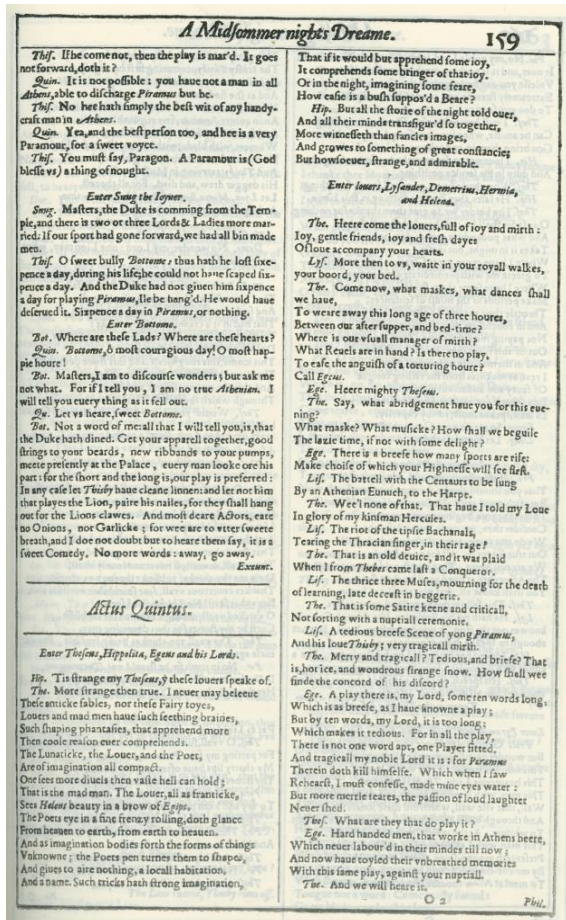
Comme un chevreuil quand le Printemps détruit
Du froid Hyver la poignante gelée,
Pour mieux brouter la feuille emmiellée
Hors de son bois avec l'aube s'enfuit;

Et seul, et seur, loin des chiens, loin du bruit,
Or sur un mont, or dans une vallée,
Or près d'une onde à l'écart recélée,
Libre, folastre où son pied le conduit.

De rets ne d'arc sa liberté n'a crainte...
Sinon alors que sa vie est atteinte
D'un trait mortel empourpré de son sang.

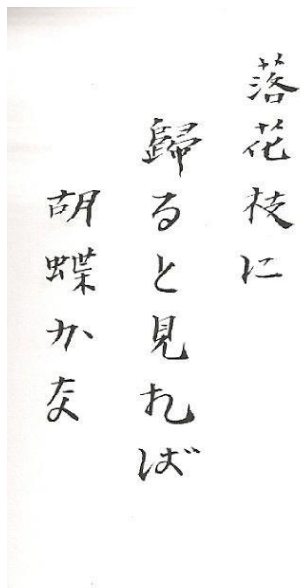
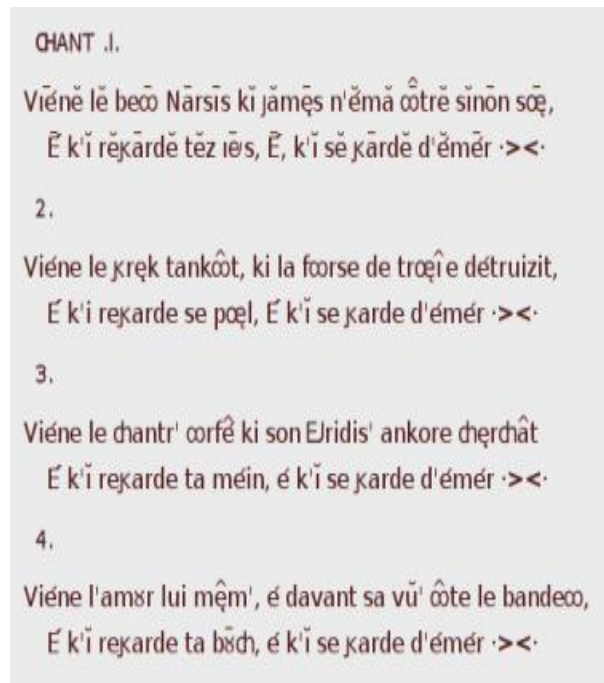
Ainsi j'allois, sans soupçon de dommage,
Le jour qu'un œil, sur l'avril de mon âge,
Tira d'un coup mille traits dans mon flanc.

Les amours de Cassandre, 1562, Pierre de Ronsard

Le songe d'une nuit d'été, 1595, William Shakespeare

Chansonnette, l-65, Jean-Antoine de Baïf

une fleur tombée
remonte à la branche !
ah ! le papillon

L'extase du papillon, Arakida Moritake, XV-XVIe siècle

Tout autour de nous
le monde n'est plus que
fleurs de cerisier

Ryōkan

世の中は
さくらの花に
なりけり

Les 99 haïkus de Ryōkan, 1986

MODERNITE ET SUITE CONTEMPORAINE

Au début du XXème siècle, les artistes s'emparent de la poésie traditionnelle pour la décliner sous d'autres formes : les avant-gardes font évoluer la poésie vers un abandon progressif du vers rythmé et mesuré et de la composition en strophes.

Dans cette poésie contestataire émerge **le mouvement dada** ; intellectuel, littéraire, et artistique se caractérisant par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politique. « Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons, avec amusement, que de l'aujourd'hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. » ¹ C'est à partir de ce texte que s'esquisse la position spécifique de dada.

kp'eriouM lp'Er ioum
 Nm' periii PERno...
 bpr'Et iBerree eRR EbEe
 ONNOo gplanpouk
 konmpout pERIKOUL
 RREe e EEe e RR' e e e A
 oapAerrre EE E
 mgl ed padANou
 MTNOU tnoum t

Kp'erioum, 1946, Raoul Hausmann

S
 A
 LUT
 M
 O N
 D E
 DONT
 JE SUIS
 LA LAN
 GUE É
 LOQUEN
 TE QUESA
 BOUCHE
 O PARIS
 TIRE ET TIRERA
 T O U JOURS
 AUX A L
 L E M A N D S

Calligrammes, 1918, Guillaume Apollinaire

¹ *Manifeste littéraire*, 1915, Hugo Ball et Richard Huelsenbeck

BILAN

arc voltaïque de ces deux nerfs qui ne se touchent pas
 près du cœur
 on constate le frisson noir sous une lentille
 est-ce sentiment ce blanc jaillissement
 et l'amour méthodique
 partage en rayons mon corps
 pâte dentrifice

billets

transatlantique

la foule casse la colonne couchée du vent
 éventail de fusées

sur ma tête

la revanche sanglante du two-step libéré

répertoire de prétentions à prix fixe

folie à 3 heures 20

ou 3 Frs. 50

la cocaïne rouge pour son plaisir lentement les murs

horoscope satanique se dilate sous ta vigueur

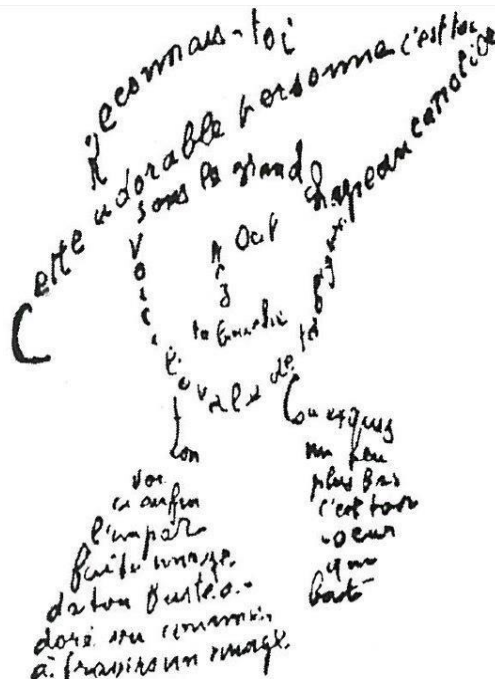
VIGILANCE DE VIRGILE VÉRIFIE LE VENT VIRIL

des yeux tombent encore

TRISTAN TZARA

Bilan, Tristan Tzara 1919

Calligrammes, 1918, Guillaume Apollinaire

Pour faire un poème dadaïste

Pour faire un poème dadaïste

Prenez un journal

Prenez des ciseaux

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.

Découpez l'article.

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.

Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac.

Copiez consciencieusement.

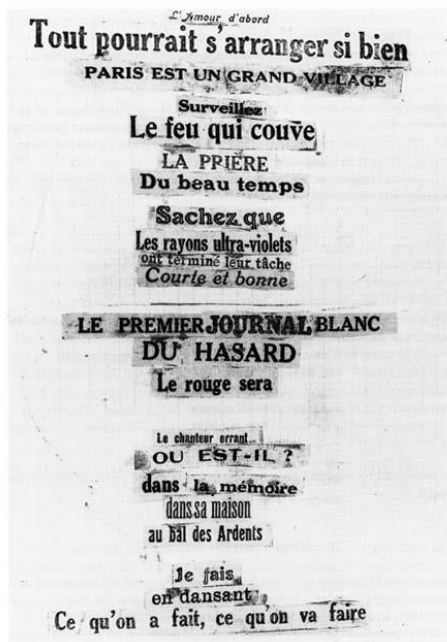
Le poème vous ressemblera.

Et vous voici un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire.

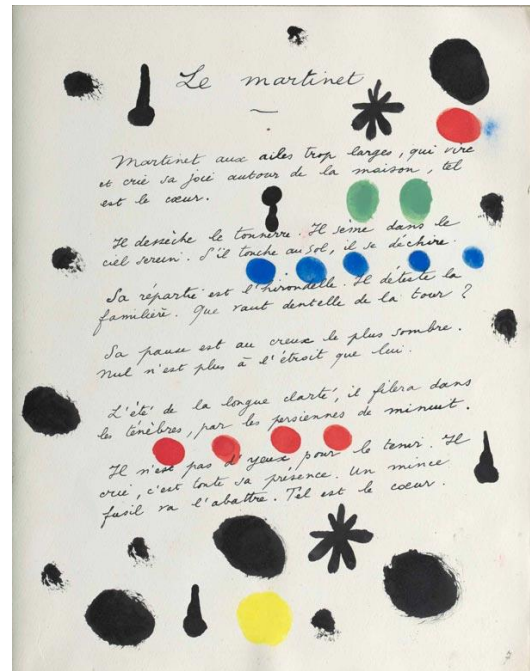
Tristan Tzara

Extrait de *Poésie, Musik, etc.* du 1er février 2013

Le surréalisme est le mouvement littéraire et artistique qui succède au dadaïsme. Le mouvement repose sur le refus de toute construction logique de l'esprit et sur les valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, du désir et de la révolte. Les écrivains surréalistes veulent s'affranchir de la contrainte du sens dans leurs productions littéraires : c'est ainsi qu'ils adonnent à l'écriture automatique, au compte rendu de rêves, à l'hypnose ou encore au jeu du « cadavre exquis » afin de permettre à l'inconscient de s'exprimer librement. Les surréalistes qui veulent libérer l'imagination pensant qu'il existe un lien étroit entre la vie psychique et le monde extérieur : « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité. » ²

Poème, 1924, André Breton

Poèmes, 1948, René Char et Juan Miro

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.

L'amour de la poésie, 1929, Paul Eluard

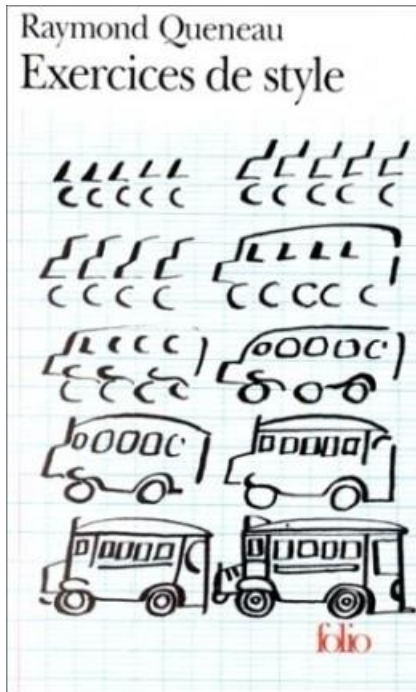
Paris at night

*Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
et l'obscurité toute entière pour me rappeler tout cela
en te serrant dans mes bras.*

Paroles, 1945, Jacques Prévert

² Le manifeste du surréalisme, André Breton, 1924

L'OuLiPo est un groupe international de littéraires et de mathématiciens se définissant comme « des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. »³ L'OuLiPo se définit d'abord par ce qu'il n'est pas selon Raymond Queneau⁴ : « - Ce n'est pas un mouvement littéraire, - ce n'est pas un séminaire scientifique, - ce n'est pas de la littérature aléatoire. » Les membres du groupe se réunissent une fois par mois pour réfléchir autour des notions de contraintes, de littérature potentielle et produire de nouvelles structures destinées à encourager la création. On compte parmi ces membres les plus célèbres Raymond Queneau, Italo Calvino, Georges Perec, Jacques Roubaud, etc...

Exercices de style, 1947, Raymond Queneau

Prenez un mot prenez en deux
 faites les cuir' comme des oeufs
 prenez un petit bout de sens
 puis un grand morceau d'innocence
 faites chauffer à petit feu
 au petit feu de la technique
 versez la sauce énigmatique
 saupoudrez de quelques étoiles
 poivrez et mettez les voiles
 Où voulez vous donc en venir ?
 A écrire
 Vraiment ? A écrire ???

Le chien à la mandoline, 1965, Raymond Queneau

Une ligne assez strictement h

o
 r
 i
 z
 o
 n
 t
 a
 l
 e
 se dépose

Espèces d'espaces, 1974, Georges Perec

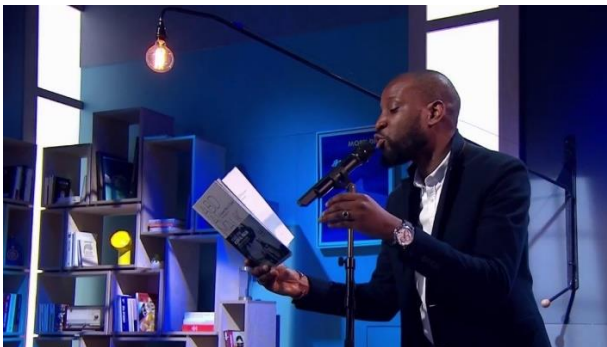
³ Abrégé de la littérature potentielle, 2002, Raymond Queneau

⁴ La littérature potentielle, 1973, Raymond Queneau

Aujourd'hui, le terme « poésie » revêt différents visages, cette dernière s'étant émancipée de la forme versifiée et du poème. On note néanmoins que la spécificité du texte poétique demeure dans ses caractères linguistiques. Il est complexe de traduire un poème car la question se pose de savoir s'il vaut mieux privilégier le sens ou établir des équivalences sonores et rythmiques.

Jacques Roubaud nomme « **vers libre** » le vers qui émerge depuis la fin du XXème siècle. « Il n'est ni compté ni rythmé et plus généralement ignore les caractéristiques d'une tradition poétique dans une langue donnée ; il va à la ligne en évitant les ruptures syntaxiques trop fortes. »⁵ Ses exigences formelles sont faibles et l'absence de narration devient le marqueur de la poésie : on parle alors de « texte » ou « document poétique ». La poésie reste difficilement accessible pour le grand public car elle est peu médiatisée. Un petit noyau de passionnés la fait vivre à travers des rencontres, des groupes, des festivals.

Certains s'expriment en musique avec **le slam** : art d'improvisation poétique faisant ressurgir la tradition médiévale des troubadours. De manière générale, la poésie dialogue avec les autres arts grâce aux « **happenings** » où les poètes rencontrent musiciens et peintres. Des **performances** où les poètes doivent se répondre en improvisant. L'œuvre devient alors collective puisqu'elle invoque la présence des spectateurs comme spectateurs et acteurs.

Les slameurs Abd Al Malik et Grand Corps Malade

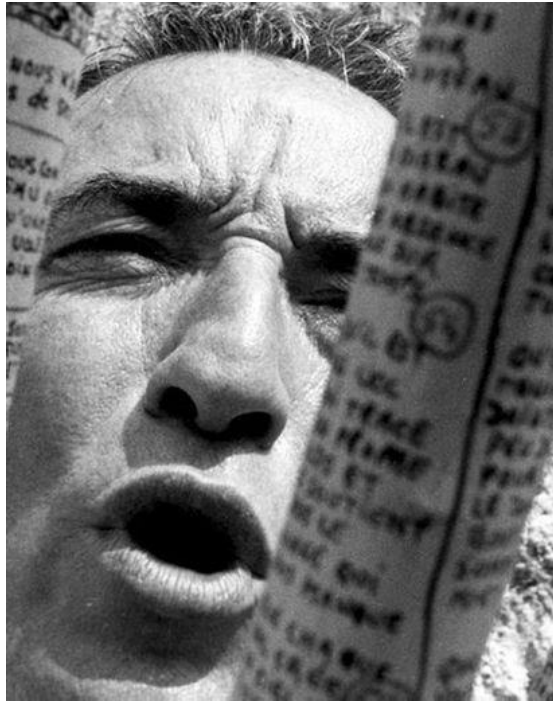
Jacques Roubaud distingue également une poésie qu'il nomme « **vroum vroum** » et qui consiste en des performances ne faisant pas appel nécessairement au langage mais au bruit. Yan St-Onge⁶ définira la poésie contemporaine en trois catégories : la lecture de poésie (anciennement le récital), le spectacle de poésie (au sens théâtral) et la poésie performance.

⁵ *Obstination de la poésie*, Le Monde diplomatique, 2010 Jacques Roubaud

⁶ Artiste, poète et performeur

Performance dansée, Michèle Métail et Caroline Steine

Serge Pey, poète, plasticien et performeur à la Maison des écritures de Lombez (33)

Les machines à rêves, performance poétique
Montfort Théâtre, 2014, Paris

L'essentiel demeure dans la prise de conscience de la créativité et de la beauté du langage. Pour l'amateur de poésie, « au commencement est le Verbe » et sa puissance créatrice qui nourrit la mémoire et « transforme la Nuit en Lumière. »⁷

⁷ Comme le fait dire Jean-Luc Godard à son héros dans le monde déshumanisé d'*Alphaville*, 1965

RECETTE POUR REALISER UN POEME

- Faites tourner 2 fois chaque rouleau
- Récoltez 2 noms communs, 2 verbes, 2 adjectifs
- Utilisez les 6 mots
- Conjuguez-les, accordez-les, disposez-les à votre guise
- Ajoutez-y vos propres mots
- Mélangez bien
- Suspendez votre poème dans la classe !

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

Livres

- ADODO Marie Ketline, NORMAND Isabelle, *Le planteur de virgule : guide pratique pour l'atelier d'écriture poétique*, 2007, Editions Le castor astral
- BOUTIN Anne-Lise, *Les poèmes ont des oreilles : 60 poèmes à dire comme ci ou comme ça*, 2013, Editions Rue du monde
- BRUNEL Henri, *Les haïkus*, 2007, Editions J'ai lu
- CAREME Bruno, *La poésie expliquée aux enfants*, 2015, Editions Seuil Jeunesse
- CAREME Maurice, *L'oiseleur et autres poèmes*, 2016, Editions Gallimard Jeunesse
- CHEDID Andrée, *L'anniversaire et autre poèmes*, 2019, Editions Gallimard Jeunesse
- COUPRIE Alain, *Du symbolisme au surréalisme*, 10 poèmes expliqués, 1997, Editions Hatier
- DE LA FONTAINE Jean, *Fables choisies*, 2013, Editions Gallimard Jeunesse
- DESNOS Robert, *La ménagerie et autres poèmes*, 2014, Editions Gallimard Jeunesse
- DUHAMEL Pauline, PASSOT Hombeline, *Les grands classiques de la poésie française*, 2016, Editions Fleurus
- ESCAMEZ Charlotte, *La classe vivre : pour un atelier d'écriture*, 2016, Actes Sud Editions
- FRIOT Bernard, TULLET Hervé, *Carnet du presque poète*, 2017, Editions La Martinière Jeunesse
- GARDNER Lisa, *L'abécédaire de dada*, 2005, Editions Flammarion
- ORIZET Jean, PACE Dominique, *100 poèmes du monde pour les enfants*, Editions Recherche-Midi
- OULIPO, *Le petit Oulipo*, 2010, Editions Rue de la poésie
- QUENEAU Raymond, *Exercices de style*, 1982, Editions Gallimard
- QUENEAU Raymond, *Paris-ci, Paris-là et autres poèmes*, 2013, Editions Gallimard Jeunesse
- STACHAK Faly, *Faire écrire les enfants*, 2015, Editions Eyrolles
- TARDIEU Jean, *Je m'amuse en rimant : il était une fois, deux, trois... ou la table de multiplication en vers*, 2014, Editions Gallimard Jeunesse
- TZARA Tristan, *Dada est tatou : tout est dada*, 2016, Editions Flammarion
- VERLAINE Paul, *Chanson d'automne et autres poèmes*, 2016, Editions Gallimard Jeunesse

Festivals et musées

- Festival de la poésie de Montréal
- Festival de poésie contemporaine « Et dire et Ouïssance » - Bretagne (56 et 35)
- Festival Voix Vives de Méditerranée
- Maison de la poésie de Nantes (44)
- Maison de la poésie de Paris (75)
- Maison de la poésie de Rhône Alpes (69)
- Presqu'île en poésie – Saint Jacut les mers (22)
- Printemps des poètes

Web

- Atelier d'écriture poétique http://ecrituregfen.org/wp-content/uploads/2015/05/cdp73_14.pdf
- Atelier d'écriture poétique https://la_cause_des_causeuses.typepad.com/anthologie_atelier_du_pot/
- Atelier d'écriture poétique <https://sylvainetlulu.com/ateliers/>
- Atelier d'écriture poétique https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/leblanc/Animations_p%c3%a9dagogiques/lire-dire-ecrire/Jeux_po%c3%a9tiques_en_ateliers.pdf
- Dossier « Création poétique chez l'enfant » <https://books.openedition.org/pup/746?lang=fr>
- Dossier « Imaginaire et poésie » http://imagesetlangages.fr/FCSF/mem_sandrine.pdf
- Dossier « La poésie à l'école » http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57yutz/IMG/pdf/Dossier_Printemps_des_poetes_Poesie_a_l_ecole.pdf
- Dossier « La poésie en partage » <http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/poesie.htm>
- Dossier « La poésie, du jeu, des sons, des images » http://www.gov.pe.ca/photos/original/eecd_poesieimag.pdf
- Dossier « Poèmes et création poétique » <http://www.lepetitjournaldesprofs.com/ziletcompagnie/wp-content/uploads/sites/17/2014/11/unnamed-file.pdf>