

MODERNITÉ POÉTIQUE D'APOLLINAIRE ?

I- UN RECUEIL FIDÈLE A CERTAINES TRADITIONS

A- Des inspirations anciennes

1- La mythologie gréco-romaine

a- Figure la plus fréquente ?

Exemple expliqué ?

Orphée est l'une des figures les plus fréquentes dans le recueil. Représenté dans la *Chanson du mal aimé*, il chante désespérément l'amour perdu d'Eurydice : c'est la recherche d'un amour perdu, où tout passe et se perd. C'est aussi une démarche pour se retrouver soi-même. Ici, Apollinaire semble vouloir rendre sa vie et ses amours immortels, grâce à la poésie.

b- Autre figure mythologique essentielle ?

Exemple expliqué ?

Icare, en plein vol, tenta d'atteindre le soleil, représentation du divin, et fut puni par son hybris. Dans ce mythe, Apollinaire semble retenir le fait que l'Homme aie toujours l'envie, et la capacité, de dépasser la condition qui lui est imposée (l'aviation, par exemple, est une invention ingénieuse et téméraire).

2- Des références judéo-chrétiennes

○ Exemple expliqué ?

La figure du Christ vient nous remémorer l'évolution du poète par rapport à la religion, mais aussi l'épisode de crucifixion, puis celui de passion.

○ Que représente le Christ pour l'auteur ?

Pour Apollinaire, le Christ le représente : c'est un auteur pour qui l'écriture est une souffrance tout comme une renaissance.

3- Les légendes Rhénanes

○ Exemple expliqué ?

Dans plusieurs poèmes, on retrouve les Nixes, des personnages maléfiques issues des légendes Rhénanes.

○ Que représentent ces personnages pour l'auteur ?

Pour l'auteur, ces personnages représentent l'envoûtement, le danger que sont les femmes. Elles évoquent l'échec amoureux d'Apollinaire avec Annie Playden.

4- La poésie médiévale

○ Exemple expliqué sur le plan thématique ?

Le jardin d'amour est le thème, représenté comme lieu idyllique.

- Exemple expliqué sur le plan formel ?

Plusieurs poèmes s'inspirent des formes poétiques médiévales, structurées comme une chanson avec les refrains, le retour de vers identiques. Tout cela donne au poème une structure régulière.

B- . Des thèmes conventionnels

1- . La fuite du temps

- En quoi ce thème est-il traditionnel ?

La fuite du temps est un thème traditionnel : on le retrouve dans la mythologie. Il est souvent associé aux saisons. L'automne (Signe, Loreley, Automne, Rhénane d'automne, automne malade ou Colchiques) est le signe du temps qui s'écoule, et l'hiver, lui, représente la mort et apporte une fin à cette fuite inexorable que présageait l'automne. C'est symbole du dépérissement des choses et de leur succession (comme le montre l'eau dans Le pont Mirabeau, tout passe et coule).

- Exemples chez Apollinaire ?

Dans le poème Signe, qui a une forme traditionnelle, l'auteur parle de l'automne par le biais de son signe astrologique. Or cette saison représente la fuite du temps, un thème très traditionnel. De même, la chute des feuilles mortes montre une perte (de l'amour?), un thème tout aussi classique.

2- . Les amours perdues

- Exemples inspirés par Annie Playden ?

Annie Playden a inspiré plusieurs œuvres à Apollinaire : Le poème Annie, et L'Adieu. Peut-être encore aujourd'hui leur histoire inspire-t-elle des artistes ? (Annie dans Porco Rosso, de Hayao Miyazaki par exemple).

- Exemples inspirés par Marie Laurencin ?

L'artiste peintre Marie Laurencin lui a, elle, inspiré le poème éponyme Marie, et a leur couple à inspiré Le douanier Rousseau, ami d'Apollinaire, qui a peint leur couple (le tableau « la muse inspirant le poète »).

- Quelle représentation Apollinaire fait-il de l'amour ?

Apollinaire fait connaître ses sentiments sur l'amour à travers ses poèmes : ses déceptions, qui lui font dire que l'amour est maléfique, mais aussi ses vécus amoureux intenses et joyeux. Apollinaire montre que l'amour peut être bref, disparaître (Le pont Mirabeau) ou encore intense et violent (Les Colchiques). Selon Apollinaire, il y a de multiples façons de décrire l'amour, et de multiples façons de le vivre.

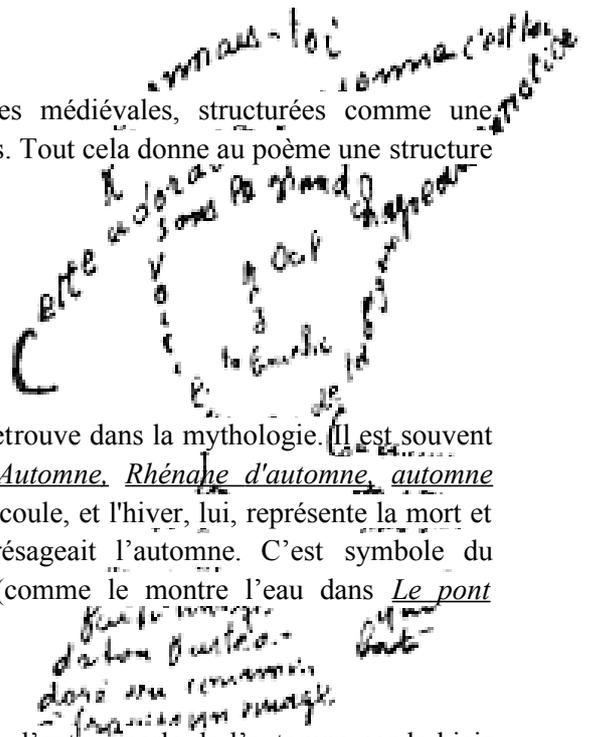
II- MAIS UN RECUEIL EN QUETE DE MODERNITE

A- Des influences artistiques récentes

1- Les poètes modernes

- Exemple expliqué 1 ?

Des poètes modernes comme Rimbaud, Charles Baudelaire, Verlaine, ou encore Cendrars l'inspirent : c'est d'ailleurs ce dernier qui lui a insufflé l'idée de supprimer toute ponctuation de son recueil.

- Exemple expliqué 2 ?

Comme nous le montrent Baudelaire, avec son poème *à une passante* (d'ailleurs assez similaire à *Rosemonde*, dans l'idée), et Rimbaud avec ses lettres à Paul Demeny, les poètes semblaient se communiquer leurs poèmes, et s'inspirer mutuellement.

2- Les peintres avant-gardistes

- Quels liens avec Apollinaire ?

Apollinaire fait des collaborations avec des artistes : Raoul Dufy illustre « Bestiaire », et l'enchanteur est illustré par André Derain.

- Caractéristiques du cubisme ?

Le cubisme représente la réalité de manière symbolique et totale. Il résonne avec la poésie.

- En quoi la structure générale du recueil peut-elle être qualifiée de cubiste ?

Le recueil a une forme complètement déconstruite, mais chaque poème garde tout de même une touche réaliste : l'auteur décrit avec les émotions et la vie d'une manière symbolique et néanmoins réaliste.

- En quoi la structure de certains poèmes peut-elle être qualifiée de cubiste ?

Certains poèmes paraissent aussi cubistes : les « collages » impliquent des structures particulières. Le refrain du poème *Le Pont Mirabeau*, les souvenirs qui défilent dans *Zone*, et les thèmes originaux (dans *La chanson du mal aimé* par exemple) accentuent l'impression de destruction des formes.

B- Des thèmes renouvelés

1- La poésie du quotidien

- - Exemple expliqué 1 ?

Dans des poèmes comme *Zone*, Apollinaire raconte la vie réelle, sans artifices. Le commun et le concret sont des thèmes à l'époque peu exploités.

- Exemple expliqué 2 ?

De même, les choses sordides et laides ont leur place dans le recueil de poésie (dans *Zone* par exemple), ce qui peut paraître étonnant.

2- Goût du voyage et de l'errance

- En quoi ce thème est-il moderne ?

Le thème est moderne : la France est alors en pleine révolution industrielle, et Apollinaire évoque les « actualités » (le train par exemple).

- Exemple expliqué 1 ?

La poésie d'Apollinaire est cosmopolite : *Zone*, *Nice*, *Paris*, *Marseille*, *Rome*, ou encore *Port aviation* sont des poèmes qui parlent de

multiples endroits.

- Exemple expliqué 2 ?

Apollinaire semble s'identifier aux émigrants, aux voyageurs, aux vagabonds qu'il décrit dans ses poèmes.

3- Célébration de la ville et de la modernité

- En quoi ce thème est-il moderne ?

La ville implique le progrès : par exemple dans le poème *Zone*, l'auteur parle de « la tour Eiffel » innovation artistique surprenante et critiquée.

- Exemple expliqué 1 ?

L'auteur célèbre les monuments, et utilise le champs lexical de la ville dans des poèmes comme *Zone* ou *Le pont Mirabeau*.

- Exemple expliqué 2 ?

La ville est aussi associée au vivant : la tour Eiffel est comparée à une bergère, les sirènes seraient gémissantes et la cloche « rageuse ».

c- Une écriture inventive

1- Richesse lexicale

- Exemple expliqué 1 ?

Le poème *Rosemonde* (prénom qu'il a donné à une femme Apollinaire), est intéressant tout autant par son étymologie que par la quête qu'il implique. Dans ce poème ressort toute l'originalité de l'auteur : il invente des prénoms, leur associe une signification et cette signification va même parfois jusqu'à s'étendre jusqu'à la vie de l'auteur.

- Exemple expliqué 2 ?

Apollinaire a recours à des néologismes afin de créer un sens nouveau.

- Exemple expliqué 3 ?

La modernité d'Apollinaire réside dans le pouvoir créateur de ses poèmes qui mélangent des mots rares comme de mots simples, et même parfois familiers.

2- Absence de ponctuation

- Effet recherché ?

Apollinaire cherche à faire de la "poésie musicale", qui facilite l'expression des sentiments. De même, cette absence de ponctuation rend fluide la lecture et permet de nombreuses interprétations à une seule phrase.

3- Jeux sur la versification

- Exemple expliqué de poème à vers régulier ?

Dans les vers réguliers, il y a toujours le même nombre de syllabes, et l'auteur semble souvent rédiger ses poèmes en octosyllabes

- Exemple expliqué de poème à « vers démontés » ?
Les vers démontés correspondent à un dédoublement du mètre traditionnel, répété en plusieurs mètres de longueurs différentes. (Poèmes *Les sapins*, par exemple).
- Exemple expliqué de poèmes en « vers libres » ?
Ceux-ci n'obéissent à aucune règle de poésie traditionnelle, et ce sont souvent les poèmes en vers libres qui sont les plus modernes du recueil d'Apollinaire.
- Interprétations de ces jeux sur la versification ?
Dans les poèmes du recueil, les vers sont souvent libres, et les rimes sont souvent pauvres. De même, l'auteur déconstruit la syntaxe et fait des néologismes : cela donne toute la musicalité et l'originalité du poème. De plus, la liberté d'Apollinaire quant aux règles poétiques permet de produire des effets d'image, de rupture, et d'incertitude heureuse.

III- UNE OPPOSITION A DÉPASSER ?

A- Mélanges et collages

Explications ?

Dans le recueil d'Apollinaire, la célébration du progrès se mêle au lyrisme traditionnel. La juxtaposition d'inspirations, de thèmes, de styles et la dimension presque cubiste que donne l'auteur à son recueil sont surprenants et innovants.

B- Une invitation a la liberté

Explications ?

Apollinaire n'est pas un poète de la rupture, cependant, il considère que les conventions poétiques peuvent être utiles si elles sont choisies et non contraintes. Le fait d'être libre de les respecter ou de les transgresser laisse alors la chance à l'auteur d'émerveiller le lecteur, en le surprenant, le choquant, des caractéristiques qui sont au cœur de « l'esprit nouveau ».

C- UN DESIR DE RENAISSANCE

- Explication ?

Apollinaire semble chercher jusque dans le passé la possibilité d'un avenir : peut être voit-il aussi dans ce passé le moyen de renaître, tel le phénix, qui des cendres de son passé se déploie.

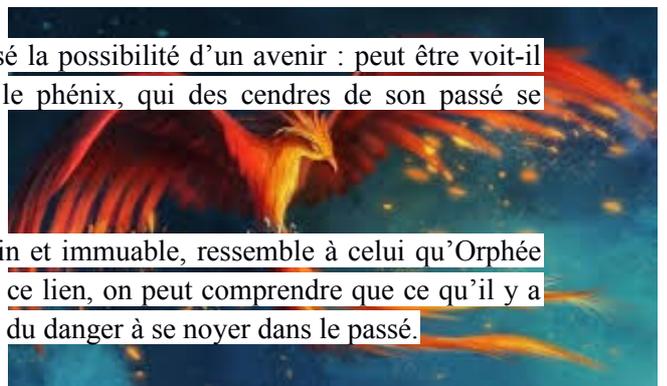
- Lien possible avec le mythe d'Orphée ?

Le regard qu'il jette sur son passé, passé lointain et immuable, ressemble à celui qu'Orphée jette en arrière pour regarder sa bien aimée. Par ce lien, on peut comprendre que ce qu'il y a derrière nous peut disparaître, et qu'il y a parfois du danger à se noyer dans le passé.

- Lien possible avec le poème « Le brasier » ?

Le feu peut-être destructeur, lorsqu'il s'agit du passé, mais peut aussi renaître.

- Lien possible avec la structure du recueil ?

Le recueil de poèmes semble être un cercle infini : le premier et le dernier poème (*Zone* et *Vendémiaire*) s'achèvent au lever du jour. L'alcool triste est devenu ivresse heureuse, et dans ces thèmes qui se rejoignent, on semble ou renaître, ou simplement revivre ce qu'on pensait voir changer.