

Bonjour aux 5TEA et 5TC,

J'espère que vous allez tous bien. Vous me manquez (Une prof ? Nous manquer ? C'est une blague ?) LOL...

Apparemment certains travaux n'ont pas été mis en ligne sur la plateforme. Par souci d'équité et pour être certaine que vous disposez de tous les documents nécessaires, je vous envoie la séquence complète sur le surréalisme et vous demande de compléter les feuilles qu'il vous manquait pour le lundi 25 mai. A cette date et en tenant compte des autres préparations, vous devriez avoir survolé toute la séquence, à l'exception de la tâche finale.

Bon travail.

RÉALISER UN COLLAGE POÉTIQUE SURREALISTE

Max Ernst, un peintre et sculpteur allemand du XXème siècle, a déclaré : « *L'art est un jeu d'enfant.* » Et s'il avait raison ? Si l'art était un jeu à la portée de l'enfant qui sommeille en chacun de nous ? Peut-être suffit-il de créer pour s'en convaincre ? Dans cette séquence, tu vas faire l'expérience de la création artistique et pénétrer dans l'univers déjanté des surréalistes...

ACTIVITÉ 1 : TU ENTRES EN CONTACT AVEC LE COURANT SURREALISTE

Exercice 1 : Tu exprimes ta représentation du surréalisme.

On entend très souvent qualifier certaines situations de « surréalistes ».

1) Donne l'un ou l'autre exemple de situation « surréaliste ».

.....
.....
.....

2) Que signifie-t-on ainsi ?

.....
.....

3) Prends connaissance du document 1 (page suivante). Tu trouveras des citations d'artistes qui ont fréquenté le surréalisme.

a) Repères-y les mots qui y sont récurrents et note-les.

.....
.....

b) A l'aide de ces mots, constitue des paires, soit que les deux mots s'opposent, soit qu'ils soient proches.

.....
.....

c) Sur cette base, qu'apprends-tu du mouvement surréaliste ?

.....
.....

DOC. 1

René Char, *Les matinaux*, 1950 : « Il semble que l'on naît toujours à mi-chemin du commencement et de la fin du monde. Nous grandissons en r »volte ouverte presque aussi furieusement cotre ce qui nous entraîne que contre ce que nous retient. »

René Magritte : « La valeur réelle de l'art est fonction de son pouvoir de révélation libératrice. »

André Breton, *Il y aura une fois*, 1932 : « L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel. »

Jean Cocteau, *Poésie critique*, 1945 : « Rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles. »

Man Ray : « Pour moi, il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. Je ne sais jamais si ce que je fais est le produit du rêve ou de l'éveil. »

André Breton, *Le surréalisme en peinture*, 1928 : « Aucune règle n'existe, les exemples ne viennent qu'au secours des règles en peine d'exister. »

André Breton, *Les pas perdus*, 1924 : « L'encre et le papier savent seuls tenir l'imagination en éveil. »

René Magritte : « La liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. »

Salvador Dali, *La femme visible*, 1930 : « Les sanglantes osmose du rêve et de l'amour occupent entièrement la vie de l'homme. »

René Magritte : « La révolte est un réflexe de l'homme vivant. »

André Breton, *Dictionnaire abrégé du surréalisme*, 1938 : « L'écriture automatique et les récits de rêves présentent l'avantage de proposer une clé capable d'ouvrir indéfiniment cette boîte à multiple fond qui s'appelle l'homme. »

Exercice 2 : Tu découvres des œuvres surréalistes

En 1924, le Français André Breton définit le surréalisme dans un manifeste. Le mouvement dont il prend la tête repose sur le refus de toutes les constructions logiques de l'esprit et sur les valeurs de l'irrationnel, du rêve, de l'amour, de la révolte et de la liberté.

1) Prends connaissance du document 2 (ci-dessous et page suivante). Compte tenu de ce que tu sais déjà du surréalisme, quelles œuvres parmi cette sélection qualifierais-tu de surréaliste ?

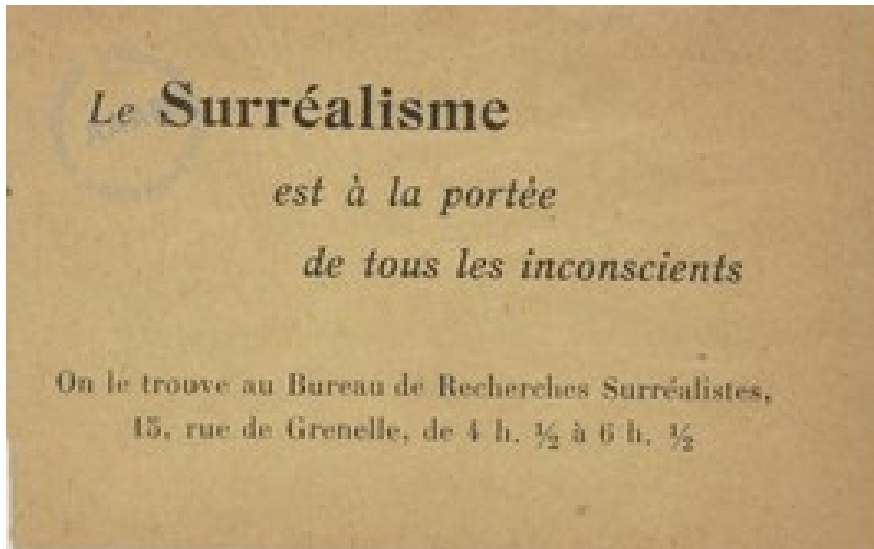
.....
.....

DOC. 2

2A

2B

2C

Allégorie

Sable blanc pour marée verte
elle n'a pas compté les cheveux du vent
elle s'est fait une robe changeante
de l'eau amère qui nous ressemble
de pierre s de linges et de vaisseaux
d'appels de charmes et de défaites
et jusqu'au faîte
d'un arbre changeant comme sa robe d'années
elle monte elle monte de toute éternité

2D

2E

ACTIVITÉ 2 : TU APPROFONDIS TES CONNAISSANCES SUR LE SURREALISME

Exercice 1 : Tu t'informes sur le dadaïsme et sur le surréalisme

1) Prends connaissance du document 3

DOC. 3

LE SURREALISME

Né de la révolte de jeunes intellectuels confrontés à l'absurdité meurtrière de la Première Guerre mondiale, le surréalisme agitera durant un demi-siècle les vies littéraires et artistiques, influençant durablement les goûts et les sensibilités de chacun.

Révolte

En 1918, quelques jeunes écrivains français se regroupent, écoeurés par le fiasco meurtrier de la Première Guerre mondiale. Ils se veulent libres de toute contrainte. Reprenant un mot de Guillaume Apollinaire, qui avait parlé de «surréel» dans une lettre à un ami, ces auteurs (André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, etc.) se proclament «surréalistes». Ils aspirent à retrouver, par-delà les habitudes et les idées toutes faites, une expression pure de la pensée. Ils adoptent notamment «l'écriture automatique», rapide et intuitive, associant les idées telles qu'elles viennent, sans souci de cohérence ou de logique. Les surréalistes relayent ainsi l'élan du mouvement «Dada», né deux ans plus tôt autour du poète roumain Tristan Tzara et qui a beaucoup de succès en 1918. Le dadaïsme est également une révolte contre l'absurdité du monde qui a entraîné la guerre; il prône la négation de tout, la destruction de l'art avec un grand A, l'anarchie totale. Les surréalistes s'y retrouvent un temps mais s'en dégagent rapidement, préférant à la destruction l'élaboration d'une nouvelle manière de s'exprimer. Le mouvement Dada s'efface lorsqu'en 1924, le «Premier Manifeste du surréalisme» d'André Breton consacre le succès et l'importance de ce nouveau mouvement.

Exploration

Autour de Breton (né en 1896), âme et gardien du surréalisme, se rassemblent de nombreux écrivains, poètes, peintres, cinéastes, qui cherchent à traduire dans leur pratique artistique les fondements de l'imagination et du rêve. Bien que d'autres mouvements novateurs s'y développent (art naïf, cubisme, etc.), l'entre-deux-guerres est l'âge d'or du surréalisme, les fortes personnalités qui le rejoignent

marquant toute la vie intellectuelle de l'époque: Paul Eluard, Max Ernst, Joan Miro, Salvador Dali, le Belge René Magritte, etc. Très influencés par les travaux de Freud et la psychanalyse, les surréalistes prétendent atteindre l'inconscient. Ils explorent pour ce faire des méthodes censées permettre le fonctionnement réel de la pensée: écriture et dessin automatiques mais aussi collages, projections de couleurs ou de sable, etc. Sans renier l'idée de provocation chère au début du mouvement (plusieurs manifestations et œuvres surréalistes choquent la critique de l'époque), ces recherches visent surtout à supprimer de l'œuvre d'art toute entrave liée à la raison, au «bon» goût ou à la volonté consciente.

Retentissement

Le surréalisme produit de nombreuses œuvres qui frapperont l'imaginaire du XXe siècle: une pipe sous-titrée «Ceci n'est pas une pipe» (Magritte), de célèbres «cadavres exquis» (où chacun complète à tour de rôle une phrase dont il ne connaît pas le début), les «ready-made» (objets usuels, parapluie ou machine à coudre, exposés solennellement dans un musée), des «montres molles» peintes par Dali, un œil découpé à la lame de rasoir dans le film «Le Chien andalou» de Luis Buñuel, etc. Le mouvement est international, des groupes surréalistes s'organisant dans plusieurs pays, jusqu'aux États-Unis et au Japon. Une galerie surréaliste est inaugurée à Paris dès 1926, une première grande «Exposition internationale du surréalisme» se tient dans cette même ville en 1938. La Seconde Guerre mondiale pousse toutefois plusieurs surréalistes à l'exil (dont Breton lui-même, aux États-Unis, de 1941 à 1946).

Influence

Parallèlement à leurs activités littéraires et artistiques, les surréalistes s'impliquent dans les débats politiques et de société. Ainsi, dans les années 1920, fidèles à leur logique «révolutionnaire», ils prennent temporairement fait et cause pour le régime communiste mis en place en URSS. Mais la Seconde Guerre mondiale marque la fin de la brillante période du surréalisme. Poussés par les événements, certains renoncent à l'esprit «antiguerre» des débuts et rejoignent l'armée régulière ou la résistance. Après la guerre, les personnalités historiques du mouvement disparaissent progressivement (Artaud, Eluard, Péret, etc.). Le surréalisme mobilisateur et créatif ne survit pas à la mort de Breton, en 1966. Ces cinquante années de foisonnement continuent toutefois à largement alimenter la création artistique de la fin du siècle, et touchent encore un très large public via l'influence que le surréalisme a eue sur tous les médias, la publicité notamment.

Le Soir, juillet 1999

2) Après t'être assuré que tu le comprends bien, complète la rubrique « **Récapitule** » ci-dessous.

RÉCAPITULE

La, par sa cruauté et son absurdité, a profondément marqué les jeunes intellectuels. En réaction, certains se regroupent pour manifester

C'est ainsi qu'en 1916, naît le mouvement « », autour du poète Tristan Tzara. Les caractéristiques de ce mouvement sont :

En 1918, inspirés par « Dada », des auteurs tels qu' et Louis Aragon se proclament

Principale différence avec le dadaïsme : plutôt que détruire, ils préfèrent élaborer

En 1924, Breton publie *Le premier manifeste du surréalisme* dans lequel il expose le programme du mouvement : supprimer de l'œuvre d'art toute liée à, au « bon » gout, à et libérer la création artistique en recourant à, au et à

Les techniques surréalistes : l'..... et le dessin mais aussi

Autour de lui vont se rassembler des et des (Aragon, Éluard), des (Dali, Magritte), des (Buñuel)... venus du monde entier.

Les surréalistes, animés par le désir de provocation et le sentiment de, s'impliquent dans les débats et

ACTIVITÉ 3 : TU ANALYSES DES ŒUVRES SURREALISTES

Exercice 1 : Tu analyses un poème surréaliste

Lis attentivement le poème *La terre est bleue comme une orange* de Paul Eluard.

*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.*

1) Qu'as-tu ressenti, pensé à sa lecture ?

.....

2) A l'instar (comme) de ses collègues surréalistes, Eluard s'est libéré des contraintes de l'écriture ordinaire et/ou de la poésie classique. Prouve-le.

.....

.....

.....

3) Les surréalistes ont beaucoup écrit sur la passion amoureuse. Ce poème évoque l'amour fou qu'Eluard ressent pour sa première femme : Gala. Sachant cela, retrouves-y

- des mots que tu associerais au thème de l'amour et de la femme :

.....

- des fragments qui suggèrent le côté rationnel et inédit de cet amour :

.....

.....

.....

4) Comment comprends-tu le titre de ce poème ?

.....
.....

5) Ce titre exprime une comparaison que tu vas démontrer.

a) Rappelons ses composantes :

- un comparé : élément de départ
- un comparant : élément auquel on compare l'élément de départ
- un point commun

b) Quel est le comparé dans le titre ?

c) Quel est le comparant ?

d) Quel est leur point commun ?

e) Cette comparaison aurait dû donner : « La terre est comme une orange. »

f) Or, le poème dit « La terre est bleue comme une orange. » Sur quelles comparaisons pourrait se fonder cet énoncé ?

.....

g) « La terre est bleue commun orange » est le résultat d'une collision, d'un télescopage de deux comparaisons. Explique.

.....
.....

6) Prends connaissance des deux comparaisons ci-dessous et démonte-les comme précédemment.

- La table est dure comme l'éclair.

.....
.....

- La Ferrari est rouge comme l'éclair.

.....
.....

7) Fabrique une comparaison de ce type.

.....

Exercice 2 : Tu analyses un tableau surréaliste

1) Observe le tableau reproduit ci-dessous. C'est volontairement que l'on ne fournit pas le titre.

Vladimir Kush (né en Russie en 1965)

a) Décris-le le plus précisément possible.

.....
.....
.....
.....

b) Justifie son appartenance au surréalisme.

.....
.....

2) Quel titre lui donnerais-tu ?

3) Pourquoi ?

.....
.....

POINT LANGUE : TU PRATIQUES L'ÉCRITURE SURREALISTE

Exercice 1 : Tu écris avec un stylo fou

Voici une série de mots courants.

a) Associe chacun d'eux à un adjectif ou un complément du nom qui te vient naturellement à l'esprit, sans te creuses la tête. Ne cherche pas à être original. Un exemple t'est fourni.

mots	associations
1. Un restaurant	Chinois / gastronomique
2. Une glace	
3. Un château	
4. Un jardin	
5. Un homme	
6. Une chanson	
7. Un verbe	
8. Une carte	
9. Un verre	
10. Un livre	

b) Mélange mots et associations.

Par exemple, apparie le premier mot de la colonne de gauche au cinquième mot de la colonne de droite.

Sélectionne les deux résultats que tu préfères et note-les ci-dessous

.....
.....

c) Confronte ce que tu viens de faire à *Allo*, un poème surréaliste reproduit ci-après. Tu te rendras compte de ce que peuvent donner des associations aléatoires.

Allo

Mon avion en flammes mon château inondé de vin du Rhin
mon ghetto d'iris noirs mon oreille de cristal
mon rocher dévalant la falaise pour écraser le garde-champêtre
mon escargot d'opale mon moustique d'air
mon édredon de paradisiens ma chevelure d'écume noire
mon tombeau éclaté ma pluie de sauterelles rouges
mon île volante mon raisin de turquoise
ma collision d'autos folles et prudentes ma plate-bande sauvage
mon pistil de pissenlit projeté dans mon œil
mon oignon de tulipe dans le cerveau
ma gazelle égarée dans un cinéma des boulevards
ma cassette de soleil mon fruit de volcan
mon rire d'étang caché où vont se noyer les prophètes distraits
mon inondation de cassis mon papillon de morille
ma cascade bleue comme une lame de fond qui fait le printemps
mon revolver de corail dont la bouche m'attire comme l'œil d'un puits
scintillant
glacé comme le miroir où tu contemples la fuite des oiseaux mouches de ton
regard
perdu dans une exposition de blanc encadrée de momies
je t'aime

Benjamin Péret, *Je sublime*, 1936

Exercice 2 : Tu écris avec un stylo multi sensoriel

Tu vas créer des métaphores, mais avant cela, petit rappel de cette figure de style.

La métaphore, comme la comparaison, rapproche un comparé et un comparant. Cependant, ce rapprochement ne s'opère pas à l'aide d'un terme comparatif (comme, tel, ainsi que...). Le lien qui unit comparant et comparé est donc implicite, ce qui rend le rapprochement plus ou moins intelligible. Voici quelques exemples pour mieux comprendre.

*C'est une nuit d'été ; **nuit dont les vastes ailes**
Font jaillir dans l'azur des milliers d'étincelles...*

A. Lamartine, *Harmonies poétiques et religieuses*, 1830

→ La nuit est comparée implicitement à un oiseau

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

G. Apollinaire, *Alcools*, 1913

→ Comparé : tout Eiffel
Comparant : bergère

Avec cette comparaison, Paris, qui est une grande ville, s'inscrit dans un paysage rural, surprenant. De plus, Apollinaire prolonge la métaphore : les ponts qui enjambent la Seine sont comme des troupeaux de moutons et ils émettent même un bruit animal (bêlent)

Une manière d'enrichir les métaphores et d'en trouver des inédites consiste à les préparer en sollicitant les sens dont nous disposons. Vois plutôt...

1) Choisis deux mots parmi les suivants : le matin, la rosée, la tempête, la mer, la peur, l'espoir, la mort, la vie, la jeunesse, le feu, la nuit, elle, nous.

2) Remplis le tableau qui suit en trouvant un mot pour chaque catégorie en complétant la phrase suivante : « Si (mot choisi) était, ce serait »
Un exemple t'est fourni.

Mot choisi	instrument de musique / bruit	Une matière	Un goût	Une odeur	Animal / végétal / objet
mélancolie	Une harpe	Du velours	amer	l'iode	nénuphar

3) Choisis deux ou trois mots de ton tableau et associe-les de façon à produire une métaphore qui mélange les sensations.

Exemple : la mélancolie, une harpe de velours amer
la mélancolie, velours iodé de nénuphar

.....
.....

Exercice 3 : Tu crées des oxymores

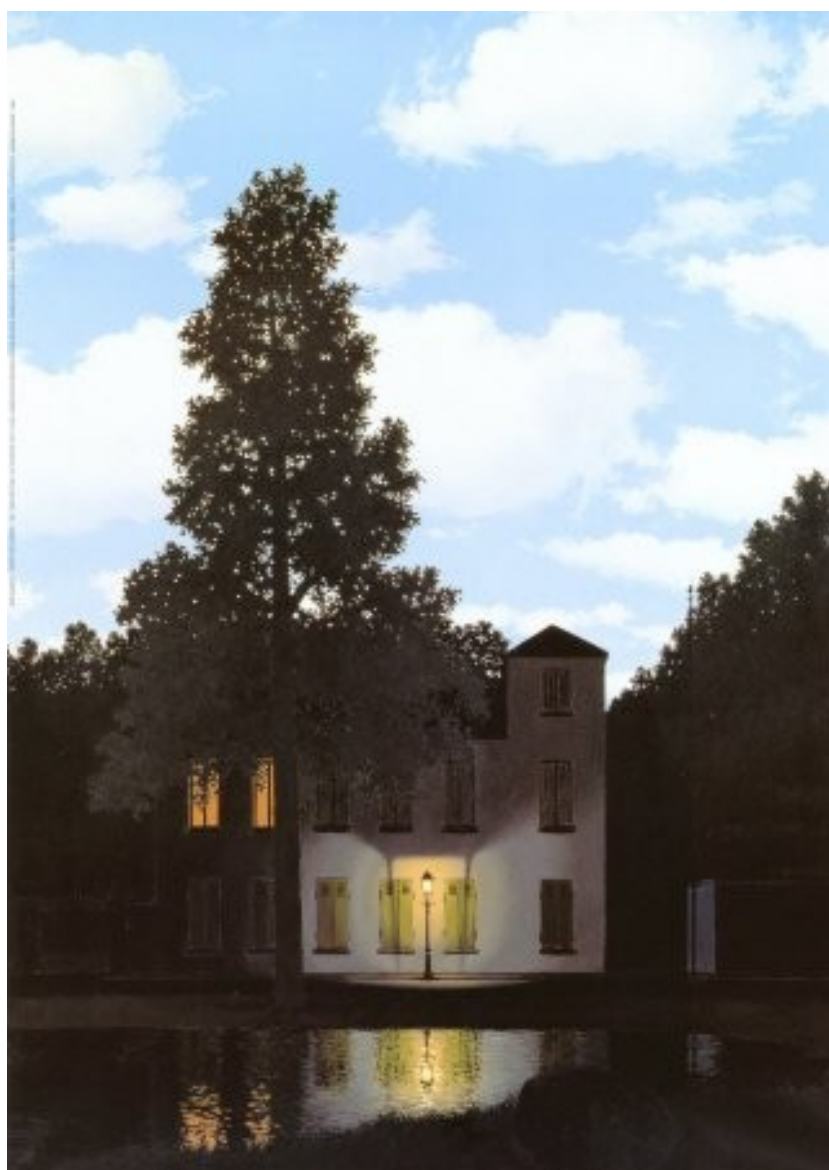
Robert Desnos, qui fait partie du mouvement surréaliste, a écrit un poème intitulé *Un jour qu'il faisait nuit*.

1) Comment réagis-tu à ce titre ? Pourquoi ?

.....

.....

Cette réalité nouvelle apparaît dans un tableau de Magritte, « L'empire des Lumières »

2) Prends connaissance de ce poème et relève-y des formules analogues à celles du titre. Tu peux les souligner dans le texte.

Un jour qu'il faisait nuit
Il s'envola au fond de la rivière.
Les pierres en bois d'ébène, les fils de fer en or et la croix sans branche.
Tout rien.
Je la hais d'amour comme tout un chacun.
Le mort respirait de grandes bouffées de vide.
Le compas traçait des carrés et des triangles à cinq côtés.
Après cela il descendit au grenier.
Les étoiles de midi resplendissaient.
Le chasseur revenait carnassière pleine de poissons
Sur la rive au milieu de la Seine.
Un ver de terre, marque le centre du cercle sur la circonférence.
En silence mes yeux prononcèrent un bruyant discours.
Alors nous avançons dans une allée déserte où se pressait la foule.
Quand la marche nous eut bien reposé
nous eûmes le courage de nous asseoir
puis au réveil nos yeux se fermèrent
et l'aube versa sur nous les réservoirs de la nuit.
La pluie nous sécha.

3) Laquelle trouves-tu la plus étonnante ?

.....

4) Quelle atmosphère ces formules contribuent-elles à créer ?

.....

.....

5) Ces formules sont des oxymores. Il s'agit d'une figure de style qui rapproche deux termes que leur sens devrait éloigner.

a) L'image suivante illustre cette figure. Prouve-le.

.....

.....

.....

b) Choisis eux termes ci-dessous et crée un oxymore pour chacun d'eux.

Un silence – un blanc – brûler – un/une jeune – une lumière – monter – une chaleur - la liberté

Ex : un silence assourdissant

.....

.....

Exercice 4: Tu es un poète surréaliste

1) Pioche quelques réponses dans les exercices précédents et compose un ou deux vers surréalistes de ton cru.

.....

.....

.....

ACTIVITÉ 4 : TU OBSERVES DES COLLAGES SURRÉALISTES

« Si ce sont les plumes qui font le plumage,
ce n'est pas la colle qui fait le collage. » (Max Ernst)

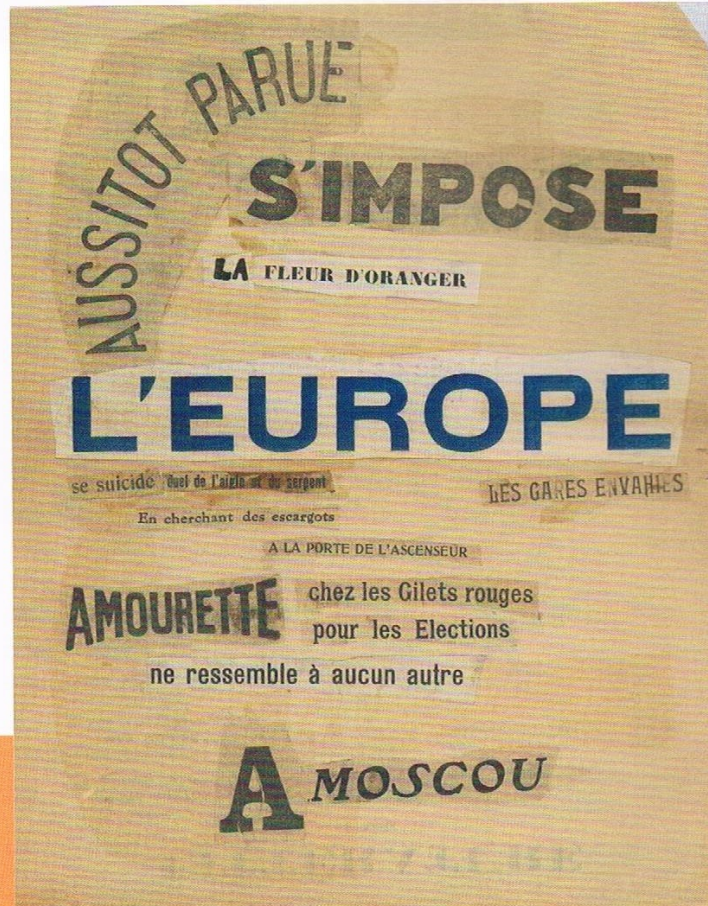
Exercice 1 : Tu dégages les caractéristiques de collages surréalistes

Observe les trois œuvres surréalistes

Francis PICABIA, *Chapeau de paille*, 1921

8B→

8C↓

BENJAMIN PÉRET

© Van In

a) De quoi sont-elles composées ? Quelle techniques ont été utilisées ?

.....

.....

b) Jacques Prévert, un poète français qui a fréquenté les surréalistes, disait :
« Quand on ne sais pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et des ciseaux. » Que t'inspire cette phrase ?

.....

.....

Exercice 2 : Tu conçois le projet d'une œuvre surréaliste

1) Prends connaissance du texte ci-dessous rédigé par un surréaliste belge : Paul Nougé (1895-1967).

L'écriture simplifiée

Méthode

Il s'agit de poser des questions adroites et pertinentes :

Étant donné une FEUILLE DE PAPIER

et

une jeune

femme, un jeune homme, un vieillard,

un malade, un amoureux, un avare, etc.

comment

faire pour que cette feuille de papier leur devienne

un objet d'agrément, de plaisir, de désir, d'horreur,

d'épouvante, de chagrin, de mélancolie ?

2) Choisissez parmi les propositions de Nougé

a) un destinataire :

b) un effet à produire sur lui :

3) Imaginez un projet de « message » (texte, image, pliage, collage) afin de produire l'effet choisi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TÂCHE FINALE : TU RÉALISES UN COLLAGE SURREALISTE

Tu vas réaliser un collage poétique dans la veine des surréalistes.

1) Prends connaissance des consignes suivantes (qui ne doivent pas toutes être exécutées dans l'ordre ci-dessous)

- Prends des revues, journaux, magazines.
- Collecte des mots selon les critères que tu décides (caractères, couleurs, en gras...) ou en te laissant guider par le hasard.
- Prévois des déterminants, des signes de ponctuation, des prépositions, des pronoms...
- Découpe l'une ou l'autre illustration ou réalise un dessin.
- Étale ta sélection devant toi et laisse-toi guider par elle, par ta créativité, par ta humeur du moment et par ce que tu as appris dans cette séquence...
- Pour composer ton texte et le mettre en page, procède par essais successifs : ne colle pas tes (groupes de) mots et illustrations tout de suite.

2) Présente ta production à ton professeur et réponds aux questions de celui-ci, s'il y en a.