

Visions poétiques du monde

Cours de français en 3e

Poésie moderne 3e : le poète, un regard neuf sur le monde

Pendant des siècles, la poésie a obéi à des règles précises : un nombre fixe de syllabes, des rimes, des strophes codifiées. À partir du milieu du XIXe siècle, des poètes veulent **renouveler à la fois la forme et le regard**. Pour Baudelaire, la nature est une « forêt de symboles » où « les parfums, les couleurs et les sons se répondent » : le poète perçoit des liens secrets entre les choses. Pour Rimbaud, qui écrit en 1871 qu'il faut « se faire voyant », la poésie doit atteindre l'inconnu.

Définition

On appelle **poésie moderne** la poésie qui, depuis Baudelaire et Rimbaud, rompt avec les règles classiques et cherche à **transformer notre perception du monde** : elle s'intéresse à la ville, aux machines, aux objets quotidiens, et invente des formes nouvelles.

Le poète ne décrit pas seulement le monde : il nous en donne une **vision**, c'est-à-dire une façon personnelle et inattendue de le voir. Une image comme celle de Paul Éluard, « La terre est bleue comme une orange » (1929), surprend parce qu'elle rapproche deux réalités éloignées : elle nous oblige à regarder la planète comme un fruit, rond, lumineux et vivant.

Libérer le vers : des formes nouvelles

Quatre façons d'écrire un poème

Vers régulier

nombre de syllabes fixe
(alexandrin : 12),
rimes, strophes

Vers libre

longueur variable,
pas de rime obligatoire,
le blanc rythme le texte

Poème en prose

pas de vers ni de
retour à la ligne,
mais images et rythme

Calligramme

les mots dessinent
la forme de ce dont
parle le poème

Du vers régulier au calligramme, la poésie a multiplié ses formes.

Forme	Caractéristiques	Repères
Vers régulier	Mètre fixe (alexandrin, décasyllabe, octosyllabe), rimes, strophes.	poésie classique, sonnet
Poème en prose	Texte bref, sans vers, mais dense, rythmé et riche en images.	Aloysius Bertrand (1842), Baudelaire, <i>Petits poèmes en prose</i> (1869)
Vers libre	Vers de longueur variable, sans rime obligatoire ; le retour à la ligne crée le rythme.	Rimbaud, <i>Illuminations</i> ; Apollinaire, <i>Alcools</i> (1913)
Calligramme	Les mots sont disposés pour dessiner ce dont parle le poème.	Apollinaire, <i>Calligrammes</i> (1918)

Règle

Dans un poème en **vers libres**, la longueur des vers n'est pas fixe, mais rien n'est laissé au hasard : le **retour à la ligne** met un mot en valeur, le **blanc** crée une pause, la **répétition** et les **sonorités** remplacent la rime. Analyse toujours l'effet d'un vers très court ou d'un mot isolé.

Apollinaire, poète de la ville et du temps

Guillaume Apollinaire (1880-1918) incarne la modernité poétique. Dans son recueil *Alcools* (1913), il supprime toute ponctuation : c'est le rythme du vers et la voix du lecteur qui organisent le sens. Le premier poème, « Zone », célèbre le Paris moderne :

À la fin tu es las de ce monde ancien
 Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
 Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine
 Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes

Guillaume Apollinaire, « Zone », *Alcools*, 1913

Le poète se parle à lui-même (tutoiement) et rejette le « monde ancien ». La tour Eiffel, symbole de la modernité industrielle, devient une **bergère** qui garde un **troupeau de ponts** : cette **métaphore filée** mêle l'univers pastoral traditionnel de la poésie et la ville moderne. Le vers est libre, très long, sans ponctuation : il imite le mouvement d'une promenade dans Paris.

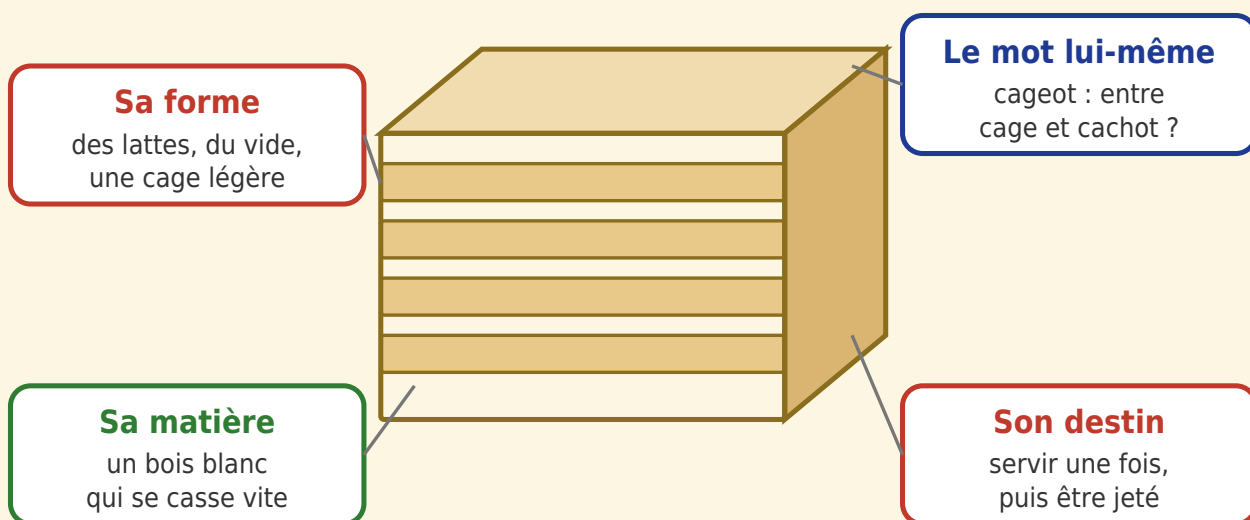
Dans « Le Pont Mirabeau », Apollinaire associe l'écoulement de la Seine à la fuite du temps et à la fin d'un amour. Le refrain « Vienne la nuit sonne l'heure / Les jours s'en vont je demeure » oppose le temps qui passe au poète qui reste, immobile et mélancolique. Le poème joue avec la forme régulière : des décasyllabes y sont parfois coupés en deux vers plus courts.

Ponge et le parti pris des choses

Francis Ponge (1899-1988) choisit un chemin original : dans *Le Parti pris des choses* (1942), il consacre de courts poèmes en prose à des **objets ordinaires** : un cageot, une huître, une bougie, un morceau de pain, une orange. Il veut « prendre le parti » des choses, c'est-à-dire se mettre de leur côté, les observer avec une précision presque scientifique, sans les charger des sentiments du poète.

Sa méthode associe trois regards : il décrit la **forme** et la **matière** de l'objet ; il cherche son **usage** et son destin (le cageot, fragile, ne sert qu'une fois) ; enfin il fait travailler le **mot** lui-même, ses sons et son origine, comme si le langage révélait l'objet. Ainsi, il rapproche le mot « cageot » des mots « cage » et « cachot ».

Regarder un objet ordinaire en poète

Le poète observe un objet banal jusqu'à le rendre neuf.

Les quatre regards d'un poète sur un objet banal, à la manière de Ponge.

Exemple

Un élève écrit à la manière de Ponge : « La **gomme** est une petite brique molle qui ne bâtit rien : elle détruit. Mais elle détruit avec douceur, en s'usant elle-même, et chaque **faute** effacée lui coûte un peu de son corps. »

Au même moment, d'autres poètes explorent le rêve et l'inconscient : ce sont les **surréalistes** (André Breton, Paul Éluard, Robert Desnos), qui recherchent des images surprenantes nées du rapprochement de réalités lointaines.

Méthode

1. Observe la **forme**: vers réguliers, vers libres, prose, calligramme ? Ponctuation ou

non ?

2. Repère les **sonorités**: répétitions, allitérations, assonances, refrain.
3. Relève les **images**: comparaisons, métaphores, personnifications. Quelles réalités rapprochent-elles ?
4. Dis quel **regard** le poète porte sur le monde : émerveillé, mélancolique, ironique, précis ?

Attention

Le vers libre n'est pas de la prose découpée au hasard. Ne confonds pas non plus **vers libre** (longueur variable) et **poème en prose** (aucun vers, des paragraphes). Enfin, l'absence de rime ne signifie pas l'absence de musique : cherche les répétitions et les sonorités.

À retenir

- La poésie moderne renouvelle le regard sur le monde : ville, machines, objets quotidiens.
- Elle invente des formes : poème en prose, vers libre, calligramme, suppression de la ponctuation.
- Apollinaire (*Alcools*, *Calligrammes*) mêle tradition et modernité, et chante la ville et le temps qui passe.
- Ponge (*Le Parti pris des choses*) décrit les objets ordinaires avec précision et fait jouer les mots.
- Une image poétique rapproche deux réalités éloignées pour nous faire voir autrement.

Pour aller plus loin

Exerce-toi avec les exercices de poésie moderne et vérifie tes acquis avec le QCM de poésie moderne. Pour revoir métaphores, anaphores et gradations, consulte le cours Figures de style pour l'analyse.