

quel service
qu'à la Bourse aux bouquins
de vente ou d'achat bien
est jeune, plein de vœux de
dans tel livre il n'a pas

LES DESSOUS DE

Paul
Verlaine

Verlaine par
Roger-Viollet (1890)

Mais sur des tons d'Abner et de durs d'Oron
Il proclame qu'il n'a besoin que de l'Éisa
Et mange comme quatre, en train contre
Serait-ce qu'il serait le jouet d'une ch
Adverse, qu'il a la Bourse aux bouquins
Faut ~~le~~ de santé ou d'achat bien

monne
ne
l'encre !
perdit,
vous, son crédit ?

Introduction

Il existe un grand nombre de formes, de styles de poésie ainsi que de poètes à découvrir : Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, La Fontaine, Prévert, Senghor, Eluard, Carême, Vian, Neruda... Dans ce livret, nous vous proposons de lever le voile sur le poète Paul Verlaine, pour accompagner la visite de l'exposition **Verlaine. Cellule 252**.

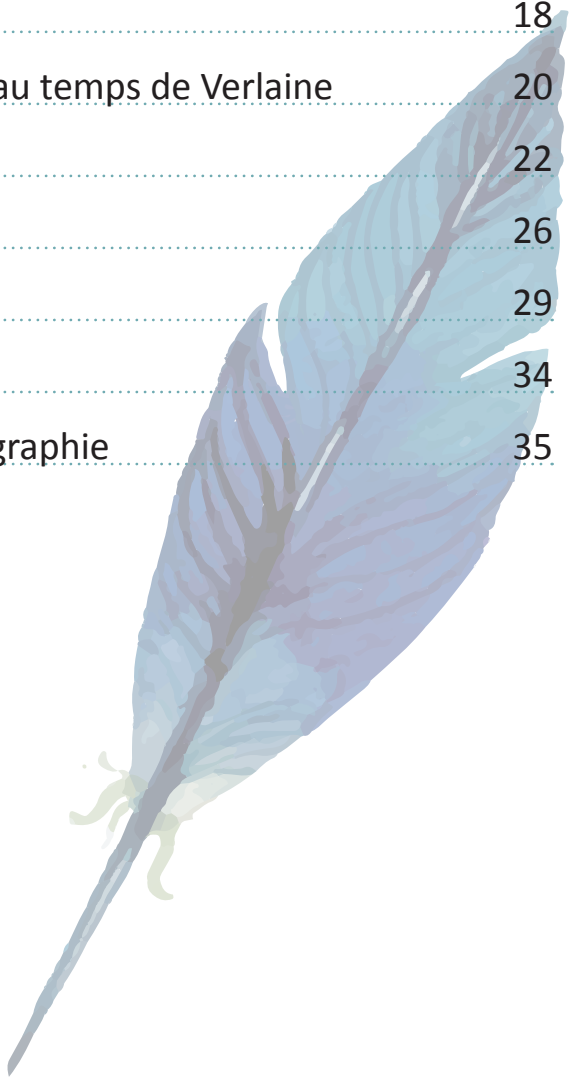
Organisée dans le cadre de Mons 2015, cette expo retrace l'histoire de Verlaine en Belgique. Passé par Bruxelles et la prison de Mons notamment, Verlaine n'a de cesse de venir et revenir en Belgique au cours de sa vie.

Ce livret est conçu pour vous laisser une trace de votre visite et vous apporter quelques éléments d'explication permettant de mieux comprendre l'artiste et son œuvre. Il vous propose aussi d'aiguiser votre plume de poète.

Vos commentaires et créations poétiques sont les bienvenus ! Merci de nous les envoyer à region.wallonne@article27.be

Table des matières

Entrée en matière	6
La vie de l'artiste	8
Où est le poète ?	18
Cellule 252 - la prison au temps de Verlaine	20
L'oeuvre de Verlaine	22
A vos plumes !	26
Lexique	29
Envie d'en savoir plus?	34
Bibliographie et webographie	35

...centre d'une humeur massacrée, sur
Pourtant dans la suspension la lampe a la
Autour des abat-jour dont son reflet éman

Légende

Les mots suivis d'une * dans le texte sont expliqués dans le lexique.

Ce symbole signale qu'une activité vous est proposée.

“ Tous les extraits de poésie représentés sous
cette forme sont de Paul Verlaine. ”

Entrée en matière

La poésie, c'est...

Une pensée dans une image. Goethe
(...) le plus joli surnom qu'on donne à la vie Prévert
(...) une salve contre l'habitude Pichette

- Un travail sur les **mots**, l'**écrit**...
- Pour créer des **images**, des **symboles**, des **associations d'idées**
- Pour **exprimer** quelque chose, sur des thèmes variés...
- Avec une recherche **esthétique** (pas toujours dans un but harmonieux, parfois pour faire apparaître des images choquantes)
- Et des formes variées : des **rimes**, des **vers***, des **calligrammes***, de la **prose**...
- ...

A l'origine, le mot poésie signifie **faire, créer** (en ancien grec).

La poésie est un **genre littéraire** très ancien qui remonte à l'Antiquité et continue à se développer sous de nouvelles formes aujourd'hui.

Voici quelques extraits poétiques de genres variés !

*"Moi, moi quand j'étais petit, j'avais mal
C'était l'état de mon esprit, je suis né malade
Sur l'échelle de Richter de la misère,
malade ça vaut bien 6 (...)"*

Les autres, Abd Al Malik (a)

*"Il est terrible
le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim"*

La grasse matinée, Jacques Prévert (b)

La vie de l'artiste

1844-1863 L'enfance et la jeunesse

Paul Verlaine naît à Metz dans une famille de la petite bourgeoisie, plutôt aisée. Après avoir connu trois fausses couches, le couple Verlaine se réjouit de la naissance de leur fils unique Paul.

Après plusieurs déménagements, la famille s'installe finalement à Paris en 1850. Adolescent difficile, Verlaine est placé dans un pensionnat où il termine sa scolarité. A l'école, il manifeste un talent pour la plume. Admiratif de Baudelaire*, **il s'essaie à la poésie** : il y exprime son **mal-être** dû à l'éloignement de sa famille.

A 14 ans, il envoie un poème à Victor Hugo*, écrivain français.

A 18 ans, il obtient son bachelier* et s'inscrit pour des études de droit. Un an plus tard, il publie son premier poème.

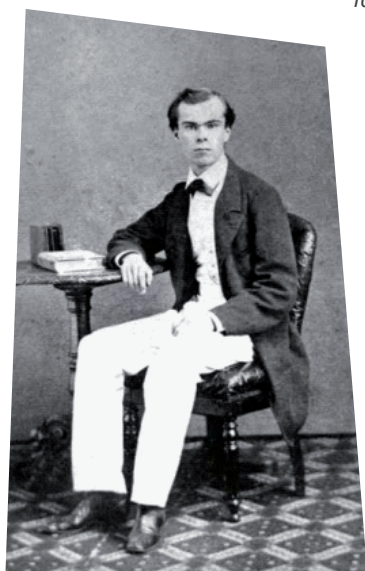
Le jouet d'une chance
Bourse aux bouquins le perdit,
Entre un d'achat bien vu, son crédit ?
... plein de vœux de vengeance,
... su ...

Les girafes

*Je crois que les longs cous jamais ne se plairont
dans ce lieu si lointain, dans ce si bel endroit
qui est mon Alaska, pays où nul ne va
car ce n'est que chez eux que comblés ils seront.*

Tout commence bien entre Verlaine et la Belgique : il vient souvent passer ses vacances chez sa tante paternelle, à Paliseul, dans les Ardennes.

Paul Verlaine vers 1866

La vie de l'artiste ∞ suite

1864-1871 L'âge adulte

Alors qu'il abandonne ses études, son père, inquiet, lui trouve une place d'employé dans une compagnie d'assurance, puis à l'Hôtel de Ville.

Durant cette période, il fréquente **les cafés et cercles littéraires parisiens**. A 22 ans, il publie son **premier recueil de poésie**, *Poèmes saturniens*, qui reçoit un accueil mitigé.

Après le décès de son père (1865), Verlaine s'installe avec **sa mère** avec laquelle il entretient une relation proche mais violente.

En 1867, **Elisa, sa cousine** avec laquelle il a été élevé, décède en couche. Il en était épris et son décès le plonge un peu plus dans **l'alcool**, qui le rend **violent**. L'alcool lui permet surtout d'échapper au réel et de l'oublier.

Il rencontre ensuite **Mathilde Mauté** dont il tombe **amoureux** et **qu'il épouse en 1870**. Elle a 17 ans, lui en a 27. Il lui écrit des **poèmes affectueux**, qui sont publiés dans le recueil *La Bonne chanson*.

La vie de Verlaine se complique alors pendant la période trouble de la Commune de Paris*, une insurrection populaire contre le gouvernement. **Il soutient ce mouvement et s'y engage** pour assurer la garde d'un secteur calme, une nuit sur deux. Son engagement lui coûte sa place d'employé et il doit fuir la répression.

*Ses rentes d'une humeur massacrée
Pourtant dans la suspension la
Autour des abais-jours*

Le soleil du matin doucement chauffe et dore
 (...le souvenir charmant de cette jeune fille,
 Blanche apparition qui chante et qui scintille,
 dont rêve le poète et que l'homme chérit,
 Évoquant en ses vœux dont peut-être on sourit
 La Compagne qu'enfin il a trouvée, et l'âme
 Que son âme depuis toujours pleure et réclame.

Mathilde Mauté, photographie d'A.
 Liebert (vers 1870).

Paul Verlaine et Mathilde Mauté,
 aquarelle de Frédéric-Auguste Cazals (1870)

La vie de l'artiste ∞ suite

1871-1873 La relation Rimbaud-Verlaine

Sa vie connaît un nouveau tournant alors qu'il rencontre **Arthur Rimbaud***, jeune poète de 17 ans. Il entretient avec lui une **relation tumultueuse**. A deux, ils s'enivrent et sortent souvent. Verlaine introduit Rimbaud dans les cercles littéraires qu'il fréquente. Mais leur relation fait scandale, tout comme le comportement violent de Rimbaud.

Dans un nouvel épisode violent, Verlaine, saoul, frappe Mathilde alors qu'elle est enceinte. Leur fils Georges Verlaine naît en 1871. Entre plusieurs accès de violence, le couple se sépare, se reforme avant de se séparer définitivement. Verlaine part alors avec son « époux infernal », en Angleterre et en Belgique. Leur relation est également faite de séparations et de retrouvailles.

Cette période est aussi très productive pour les deux poètes, qui **composent quelques-uns de leurs meilleurs poèmes**. Ils s'influencent mutuellement. Verlaine les publiera plus tard dans son recueil **Romances sans paroles** (1874).

*Il pleure dans mon cœur
comme il pleut sur la ville
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ? (...)*

Le groupe d'artistes «Les vilains Bonhommes» se réunissaient pour un dîner une fois par mois. Les poètes déclamaient leurs vers et les discussions littéraires étaient enflammées...

Coin de table, Fantin-Latour (1872)

Rimbaud dessiné par Verlaine

*Serait-ce qu'il se
Adverser, qu'il a
Fauté ~~adverser~~
Non, il est je
Parce que dans*

La vie de l'artiste ∞ suite

Séparation et prison / 1873-1875

La relation entre Rimbaud et Verlaine s'achève lors d'une dispute, en juillet 1873. Craignant de voir Rimbaud partir, Verlaine achète un revolver et lui tire dessus.

L'affaire de Bruxelles

Alors qu'ils sont à Londres, Verlaine quitte Rimbaud et la ville le 3 juillet 1873. Il lui écrit : « (...) *il me fallait absolument partir, que cette vie violente et toute de scènes sans motif que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus !* ».

Rimbaud lui répond « *Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens.* ». Finalement, il décide de rejoindre Verlaine à Bruxelles le 8 juillet.

Régulièrement, Rimbaud parle d'aller à Paris. Le 10 au matin, Verlaine achète un revolver aux Galeries Saint Hubert.

L'arme de Verlaine

Vers midi, les deux amants mangent ensemble Grand Place.

Vers 14h, de retour à l'hôtel, Verlaine « (...) *a fermé la porte à clef, s'est assis devant, puis armant son revolver, il en a tiré deux coups en disant : « tiens, je t'apprendrai à vouloir partir (...) »* (extrait de la déposition d'Arthur Rimbaud).

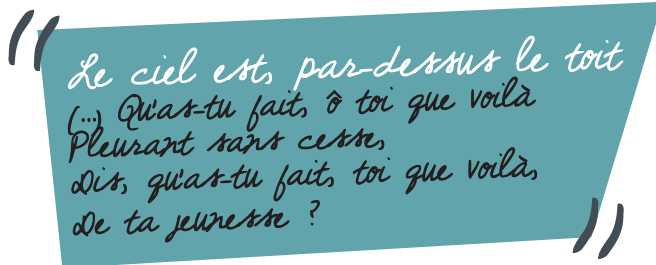
Rimbaud, qui est blessé au poignet gauche, est d'abord soigné par la mère de Verlaine. Puis, tous trois se rendent à l'hôpital Saint-Jean et retournent ensuite à l'hôtel.

Vers 19h, Rimbaud décide de partir bien que Verlaine lui demande de rester. Verlaine et sa mère l'accompagnent. Sur la route, Verlaine met la main dans sa poche. Rimbaud prend alors peur et se réfugie auprès d'un agent de police à qui il raconte l'affaire. Verlaine est arrêté.

Rimbaud retirera sa plainte : « (...) *M. Verlaine n'avait aucune intention d'être hostile contre moi (...)* » et attribuera ce geste à l'état d'ivresse de Verlaine.

Verlaine est condamné à **deux ans de prison**, la peine maximale, en raison de la nature de ses liens avec Rimbaud. L'homosexualité n'est pas illégale mais est considérée comme « inappropriée », comme une maladie mentale. Le juge réclame d'ailleurs un examen médical de Verlaine pour prouver son homosexualité !

Emprisonné à Mons, **Verlaine écrit**, notamment des poèmes, et **retrouve la foi**.

*Le ciel est, par-dessus le toit
(...) Qu'as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?*

Libéré un an plus tôt pour bonne conduite, Verlaine tente de renouer avec Mathilde et de voir son fils, sans succès. Ce n'est que des années plus tard qu'il parviendra à revoir son fils.

Il retrouve Rimbaud pour trois jours à Stuttgart, en Allemagne. C'est leur dernière rencontre.

Rimbaud écrit à ce sujet

*Verlaine est arrivé ici l'autre jour, un
chapelet aux pincettes... Trois heures après
on avait renié son dieu et fait saigner
les 98 plaies de N-S*.*

Il part alors en Angleterre, où il trouve une place de professeur de français, latin, grec et dessin.

La vie de l'artiste ∞ suite

La période Lucien Létinois / 1877-1882

Verlaine revient en France où il est également professeur. Il noue une **relation ambiguë avec l'un de ses élèves**, Lucien Létinois. Chassé du collège, ils partent ensemble pour l'Angleterre. Finalement, ils reviennent en France, où Verlaine achète une ferme pour les parents de Lucien. Lucien décède à 23 ans, en 1883. Verlaine pleure la mort de ce « fils adoptif ». Il lui dédie **25 poèmes dans le recueil *Amour*** (1888).

Lucien Létinois

Mon fils est mort. J'adore, ô mon Dieu, votre loi.
Je vous offre les pleurs d'un cœur presque parjure,
Vous châtiez bien fort et parferiez* la foi
Qu'alanguissait l'amour pour une créature

A jeun, Verlaine était le plus doux, le plus aimable des compagnons, et je suppose des maris ; intoxiqué d'absinthe, de bitter curaçao, de genièvre et de grogs américains, il devenait, pour ses meilleurs camarades, désagréable, agressif, violent, bref insupportable.

Lepelletier, ami de Verlaine

Entre reconnaissance et déchéance / 1882-1896

De retour à Paris, Verlaine **renoue avec les milieux littéraires**. Il publie un essai remarqué sur les Poètes maudits, ainsi que de nouveaux recueils de poésie.

Il est reconnu par de nombreux poètes comme un **maître** et un **précurseur**. Sa célébrité dépasse le milieu littéraire. Il est ainsi qualifié de «**Prince des poètes**». Il gagne sa vie grâce à des soutiens publics et privés et en donnant des conférences. Il continue d'écrire, notamment des poèmes érotiques.

Mais, malgré son succès, Verlaine se laisse aller : alcool, crises de violence, «**amours misérables**»... En 1885, il retourne un mois en prison pour avoir tenté d'étrangler sa mère, avec laquelle il vit. Il a une fin de vie de **quasi-clochard**, qu'il passe **entre les cafés et l'hôpital**.

Affligé de plusieurs maux (maux d'estomac, rhumatismes, syphilis...), il meurt d'une congestion pulmonaire à 51 ans.

Verlaine buvant une absinthe,
photographie de Dornac
(après 1893)*

Où est le poète

Dame souris trotte
Noire dans le gris du soir,
Dame souris trotte
Grise dans le noir.

On sonne la cloche,
Dormez les bons prisonniers !
On sonne la cloche :
Faut que vous dormiez.

Pas de mauvais rêves,
Ne pensez qu'à vos amours.
Pas de mauvais rêve :
Les belles toujours !
Le grand clair de lune !
On ronfle ferme à côté.
Le grand clair de lune
En réalité !

Un nuage passe,
Il fait noir comme en un jour,
Un nuage passe.
Tiens le petit jour !

Dame souris trotte,
Rose dans les rayons bleus.
Dame souris trotte :
Debout les paresseux !

Quelle est l'atmosphère qui se dégage du poème ? Quelle couleur lui attribueriez-vous ?

A quelle période de la vie de Verlaine ce poème peut-il faire écho ?

Quelles sont les 3 autres personnes qui sont au cœur de l'exposition consacrée à Verlaine ?

A.

B.

C.

Réponses : 1. Chacun est libre de donner son interprétation. / 2. A son séjour en prison, entre 1873 et 1875 : « Dormez bon prisonniers ». Verlaine a en effet écrit ce poème en prison, à Bruxelles, en 1873.
Les 3 personnes sont les suivantes : A. Sa mère, Elisa Dehée. B. Mathilde Maute, son épouse (photographie de Charles Gallot). C. Arthur Rimbaud, poète et amant (Photographie d'Etienne Carjat vers 1871)

Cellule 252

La prison au temps de Verlaine

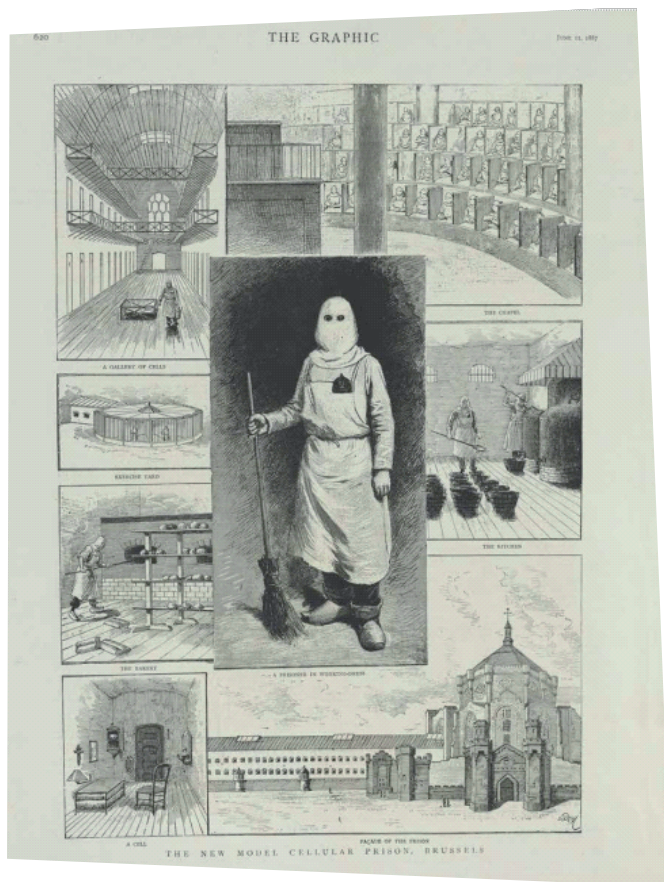
Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, la Belgique et la Grande-Bretagne sont à l'**avant-garde en matière de prisons**.

La prison de Mons, comme celle de Saint-Gilles, est composée de **cellules individuelles** distribuées en de longs couloirs pour une surveillance optimale. Ces couloirs sont disposés selon un plan en étoile.

L'isolement des condamnés est total, aussi bien dans leur cellule qu'à la chapelle ou dans les fourgons cellulaires lors de leurs transferts.

Les prisonniers portent **une cagoule** en toile lorsqu'ils passent dans le préau ou les corridors afin de dissimuler leur visage.

Paul Verlaine, poète français, passe donc 18 mois en prison en Belgique, à Bruxelles puis à Mons. Il y écrit beaucoup : des poèmes mais aussi des lettres. Il prépare également l'édition de textes qu'il a écrits plus tôt. Et puis, bien sûr, il réfléchit. Il pense à sa vie passée, à ses regrets... Il a une sorte de révélation et devient un fervent catholique.

Prison de Saint Gilles et Prisonnier - 1887

Fourgon Cellulaire - 1870

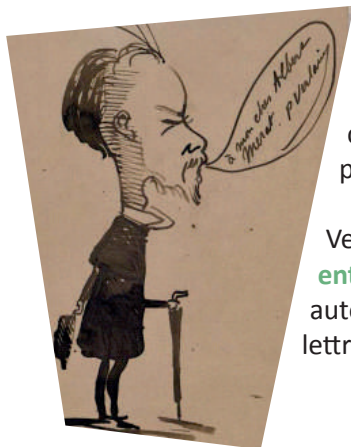

L¹ oeuvre de Verlaine

Verlaine est devenu une figure emblématique du **poète maudit**, de par sa vie en rupture avec la morale de son époque (alcool, violence, bisexualité), de ses errances, de son mal-être.

Connaissez-vous d'autres artistes maudits ? (Réponse ci-dessous)

Pourtant, sa poésie est appréciée : elle **influence les poètes** de son époque et inspire aussi d'autres artistes (notamment des compositeurs, comme Fauré*, qui ont écrit de la musique sur ses poèmes).

Verlaine écrit la majeure partie de ses poèmes **entre 22 et 35 ans**. Il a également écrit des textes autobiographiques et un nombre conséquent de lettres. Il dessine aussi.

*Il ne sera jamais possible de parler de Vers
sans en venir à Verlaine*

Mallarmé, poète

Réponse : Pete Doherty, Amy Winehouse, Vincent Van Gogh, Serge Gainsbourg, Jim Morrison, Rimbaud, Baudelaire... Vous en connaissez sans doute d'autres!

En poésie, il prend des **libertés nouvelles**.

⇒ Il compose des **vers** comprenant des **nombre impairs** de syllabes alors que jusque-là le vers pair était la norme (voir plus loin pour un exemple).

⇒ Verlaine **ne respecte pas les règles de la rime** :

Par exemple, il était considéré beau d'alterner rimes se terminant par un « e » non prononcé (rime féminine) avec d'autres sons (rimes masculines). Ici, Verlaine termine chaque vers par une rime féminine (un « e » muet) :

*Dans l'interminable
Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable (...)*

⇒ Il affaiblit l'aspect répétitif des rimes en plaçant

- des **répétitions de sons** au sein du vers : « *Par un ciel d'automne attiédi* »,
- des **répétitions de consonnes** : « *Plus vague et plus soluble que l'air* ».

Dans l'exemple suivant, quels sont les sons qui sont répétés ? Aidez-vous en lisant ce poème à haute voix :

*Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime
Et qui n'est chaque fois ni tout-à-fait la même
Ni tout-à-fait une autre et m'aime et me comprend*

Verlaine introduit une « **musique verbale** » à travers les rythmes et les sonorités.

C'est également lui qui fera en sorte que les poésies de Rimbaud ne tombent pas dans l'oubli, grâce à son essai **Les poètes maudits**.

Quelques thématiques

Dans son recueil **Poèmes saturniens**, ses poèmes sont marqués par une certaine **mélancolie**.

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone. (...)

Les poèmes des **Fêtes galantes** évoquent des badinages amoureux et des scènes de **séduction**.

Les hauts talons luttaient avec les longues jupes,
En sorte que, selon le terrain et le vent,
Parfois luisaient des bas de jambes, trop souvent
Interceptés ! et nous aimions ce jeu de dupes.

La Bonne chanson est un recueil reprenant les poèmes écrits **pour sa fiancée**, Mathilde.

Donc, ce sera par un clair jour d'été :
Le grand soleil, complice de ma joie,
Fera, parmi le satin et la soie,
Plus belle encore votre chère beauté

Les poèmes écrits durant sa période « Rimbaud » témoignent d'une touche nouvelle, plus dynamique. Certains poèmes relatent des **souvenirs amoureux**, des impressions. Il fait également un parallèle entre ses états d'âme et le paysage.

C'est l'estase langoureuse,
C'est la fatigue amoureuse,
C'est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brins,
C'est, vers les ramures grises,
Le chœur des petites voix.

Dans **Sagesse**, les poèmes dévoilent sa conversion à la **foi catholique**, sans pour autant faire disparaître son mal-être.

Frères trop chers,
Laissez-nous rire un peu,
Nous les fervents d'une
logique rance,
Qui justement n'avons de
foi qu'en Dieu
Et mettons notre espoir
Dans l'Espérance,

Séquedille

Brune encore non nue,
Je te veux presque nue
Sur un canapé noir
Dans un jaune boudoir*,
Comme en mil huit cent trente.

Verlaine écrit aussi des **poèmes érotiques**.

Son poème **Art poétique** révèle les **choix** de Verlaine en matière de **poésie**.

De la musique avant toute chose
Et pour cela préfère l'impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose

Il parle du vers, qui doit contenir un nombre de syllabes impairs :
De-la-mu-si-que-a-vant-tout-e-chose
Et-pour-ce-la-pré-fèr-e-l'im-pair

à vos plumes

Il existe bien des façons d'écrire et de faire de la poésie... Voici quelques exemples pour libérer votre imagination !

Rimons un peu !

Les mots se terminant par le même son riment ! **Listez les mots** se terminant par les sons suivants.

eur

on

Vous pouvez aussi **lister des mots** où le même son se répète (bikini, cétacé...).

i

z

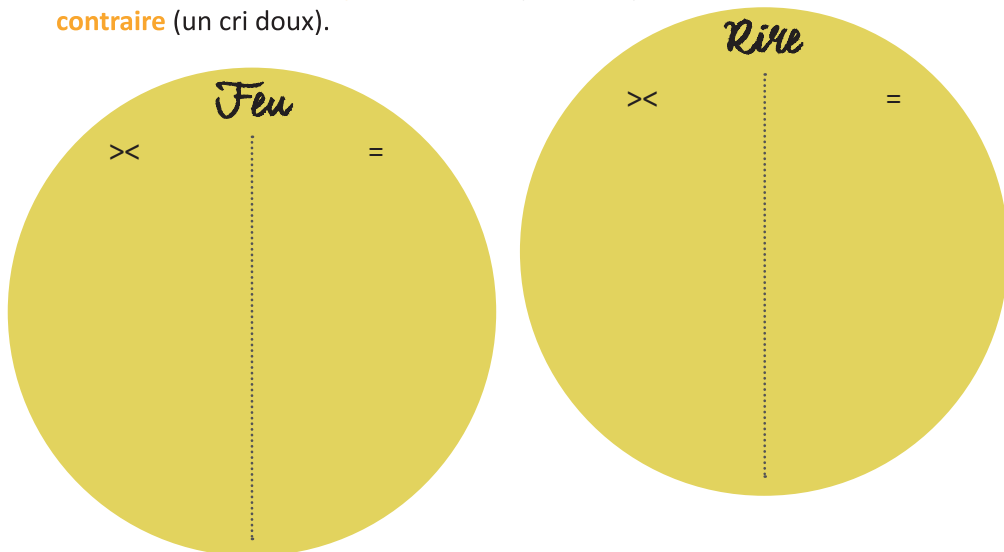
Créez une phrase à partir de ces mots ou inspirez vous de ces mots pour composer votre nouveau statut Facebook !

.....
.....

Par exemple : « Derrière le bar, un canard bavard prépare un pinard de batard. », un statut Facebook « Mylène aime les jolis poèmes de l'ami Verlaine ».

L'image poétique

Pour faire surgir une image évocatrice ou surprenante, vous pouvez aussi **associer à un mot un adjectif évident** (par exemple : un cri strident) ou **contraire** (un cri doux).

Y'a-t-il **une émotion ou un phénomène** que vous pourriez décrire en utilisant une de ces associations ?

Nom de code

Verlaine a publié certains de ses poèmes sous le nom de **Pauvre Lélian**, une **anagramme** de Paul Verlaine (le premier reprend toutes les lettres du second dans un autre ordre). Vous aussi, inventez-vous un nom de code ! Commencez par écrire les lettres de votre prénom et nom. composez des adjectifs, noms et adverbes à partir de ces lettres. Ensuite réalisez un autre mot avec les lettres restantes.

Message caché

Un acrostiche est une forme écrite dans laquelle les premières lettres ou les premiers mots de chaque vers, s'ils sont lus verticalement, composent un autre mot, une autre phrase.

Faites un acrostiche avec le prénom d'une personne que vous appréciez ou avec le mot « Amour » !

A

M

O

U

R

Lexique

ABSINTHE

Liqueur alcoolisée de couleur verte, à base de plantes, en vogue à la fin du 19ème siècle.

ALANGUISSAIT (ALANGUIR)

Mettre quelqu'un dans un état d'abattement, de mollesse.

BACHELIER

Titulaire d'un baccalauréat, grade donné à la suite d'examens qui terminent les études secondaires en France.

BAUDELAIRE Charles

Poète français (1821-1867), auteur du recueil *Les Fleurs du mal*. Sa poésie en prose a largement influencé les poètes français du 19ème siècle, dont Verlaine et Rimbaud. Dans le débat sur le rôle de la littérature, Baudelaire se positionne en affirmant que la poésie doit être consacrée à la recherche du beau (et ne doit pas être liée à la morale, ni à la vérité).

(...) Le Poète est semblable
au prince des nuées
Qui hante la tempête et se
rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu
des huées,
Ses ailes de géant
l'empêchent de marcher.

L'Albatros, Baudelaire

Charles Baudelaire, photographie
d'Etienne Carjat (vers 1862)

BOUDOIR

Petit salon élégant de dame.

CALLIGRAMME

Poésie graphique ; poème dont la disposition sur la page forme un dessin, souvent en lien ou en opposition avec le texte.

Ce terme a été inventé par le poète français, Guillaume Apollinaire. C'est une contraction des mots « calligraphie » (l'art d'écrire) et « idéogramme » (symbole graphique illustrant un mot ou une idée – comme dans l'écriture chinoise ou japonaise). Il signifie *Belles Lettres*.

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
LEM ANDS

Apollinaire, Calligramme

*Guerre civile,
lithographie d'Edouard Manet (1871)*

COMMUNE DE PARIS

De mars à mai 1871, une insurrection contre le gouvernement soulève la ville. Les communards refusent la capitulation face à l'Allemagne (guerre franco-prussienne) et veulent un système proche de l'autogestion pour la ville. La Commune est vaincue pendant la « Semaine sanglante », du 21 au 28 mai, qui démarre avec l'arrivée des troupes militaires et finit dans les combats au cimetière du Père Lachaise.

FAURÉ Gabriel

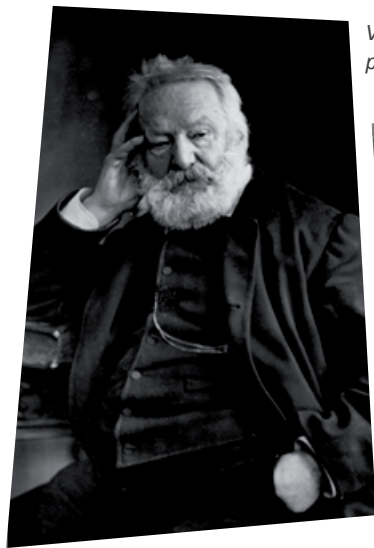
Pianiste, organiste (joueur d'orgue) et compositeur français (1845-1924). C'est l'un des plus grands musiciens français de son époque.

HUGO Victor

Ecrivain, poète et dramaturge, personnalité politique et intellectuel engagé français (1802-1885). Il a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Romancier du peuple, il connaît un succès populaire avec Notre Dame de Paris et Les Misérables.

Ses prises de positions politiques ont fait germer une réflexion chez de nombreux auteurs sur l'engagement dans la vie sociale et politique des écrivains. Son engagement condamne Hugo à l'exil pendant 20 ans.

Ses choix moraux et politiques, son œuvre hors du commun font de lui une personnalité importante. A sa mort, des funérailles nationales sont organisées.

*Victor Hugo,
photographie de Nadar (vers 1884)*

*Cosette, personnage
des Misérables, gravure
d'Emile Bayard (1886)*

*Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. (...)*

LANGUEUR

Mélancolie douce et rêveuse (langueur amoureuse, langoureux).

N-S

Abréviation de l'expression « Notre Seigneur ».

PARFEREZ (PARFAIRE)

Mener quelque chose à son complet développement, figoler, perfectionner.

RIMBAUD Arthur

Poète français, 1854-1891. Il écrit la majeure partie de son œuvre entre ses 15 et 20 ans, âge auquel il renonce à écrire.

Élevé par sa mère, il est un étudiant brillant mais difficile. De caractère emporté, il fugue régulièrement. Son professeur de terminale le pousse à écrire de la poésie. Son goût de la révolte l'incite à rejoindre Paris, sous la Commune*. Il est arrêté et ramené chez sa mère. Ses poèmes traduisent son anticonformisme face à la morale bourgeoise, la politique et la religion.

Il envoie des poèmes à Verlaine qui l'invite à Paris et l'introduit dans le milieu littéraire. Son attitude grossière y fait scandale. A deux, ils mènent une vie d'errance, en Angleterre et en Belgique.

Dès 1875, il cesse d'écrire. Il passe alors la fin de sa vie à la pratique des langues, la lecture et au commerce lors de voyages et d'aventures exotiques. Atteint d'une tumeur au genou, il est amputé. Il meurt quelques mois plus tard, à l'âge de 37 ans. Ses poèmes comptent parmi les plus célèbres de la poésie française (notamment le recueil *Une saison en enfer*).

*Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. (...)*

Sensation, Rimbaud

VERS

En poésie, le vers est la partie d'un énoncé identifiable par le retour à la ligne. Souvent, il est soumis à des contraintes formelles : par exemple, contenir un certain nombre de syllabes, rimer avec un vers suivant ou précédent...

Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants

Ici chaque ligne est un vers, composé de 5 syllabes (une – aube – a – ffai – blie). Le premier vers rime avec le 3ème (affaiblie, mélancolie) et le 2ème avec le dernier (champs, couchants).

L'alexandrin est un vers de 12 syllabes, composé de deux parties égales (appelées hémistiches) de 6 syllabes chacune.

Que toujours, dans vos vers, le vers coupant les mots
Suspende l'hémistiche, en marque le repos.

Hémistiche

+

Hémistiche

=

Alexandrin

Art poétique, Boileau

En savoir plus

Pour découvrir ou redécouvrir VERLAINE :

⇒ Visionnez le film **Rimbaud Verlaine** (de Agnieszka Holland, 1995, avec Léonardo Di Caprio), pour mieux comprendre la relation entre les deux poètes (disponible auprès de Point Culture).

Pour ÉCOUTER de la poésie :

⇒ Le site **thalieenvolee.artaban.be** propose gratuitement des enregistrements poétiques (Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, Hugo, Sand...), « *interprétés par des comédiens professionnels, les mots prennent vie et retrouvent un sens actuel et concret* ».

⇒ **Point Culture** : CDs et DVD autour de la poésie à louer (pointculture.be).

Pour LIRE de la poésie :

⇒ Les **bibliothèques** proposent un large éventail de livres de poésie, ainsi que des biographies d'artistes à emprunter.

⇒ Sur **wikisource.org**, vous trouverez de nombreux recueils de poésie, libres d'accès, dont ceux de Verlaine.

Pour S'INITIER à la poésie avec votre groupe :

⇒ **Ça rime et ça rame** : Article 27 et la Compagnie Artaban proposent une animation d'initiation à l'écoute et à la découverte de la poésie (plus d'informations auprès d'Article 27 – T. 081 26 18 43)

Bibliographie et webographie

B. BOUSMANNE, *Verlaine en Belgique. Cellule 252. Turbulences poétiques*, Bibliothèque Royale de Belgique, Mardaga Editions, 2015.

A. LAGARDE, L. MICHARD, *XIXème siècle*, Collection Littéraire Lagarde et Michard, Bordas, 1993.

A. REY (dir.), *Le Robert Micro*, Dictionnaire de la langue française, Paris, 2006

Verlaine, Cellule 252. Dossier pédagogique de l'élève, Fondation Mons 2015 et KBR, 2015.

Verlaine, Cellule 252. Dossier pédagogique pour enseignants, Fondation Mons 2015 et KBR, 2015.

Vive la poésie. Cahier d'activités, Minus Editions, 2012.

wikipedia.org

wikisource.org

Nous remercions chaleureusement Charlotte Benedetti de la Fondation Mons 2015 pour le temps qu'elle nous a accordé et les documents qu'elle a mis à notre disposition. Certains passages de ce livret sont directement tirés ou inspirés du Dossier pédagogique de l'exposition.

PÔLE MUSÉAL
Musées et expositions de la Ville de Mons

MONS 2015
CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE

programme
sur mons2015.eu

Son ou plutôt le mauvais de
 S'y rendre d'une humeur massée
 Pourtant dans la suspension la
 Autour de l'abat-jour dont son re
 Sur un dîner servi comme il n'est
 Mais sur des tons d'Abnès et de air
 Il proclame qu'il n'a besoin que
 Et mange comme quatre, en train
 Serait-ce qu'il serait le jouet d'un
 Adversaire, qu'il a la bourse aux bouy

Article 27 Wallonie

4 Rue de Bavière

5000 Namur

081 26 09 70

www.article27.be

