

POÉSIE : JEUX ET CONTRAINTES

Catherine COMMIOT
Collège de Marquette-lez-Lille

Comment aborder la poésie, en particulier les poèmes à formes fixes, tel l'incontournable "Sonnet", que nous présentent les manuels, assortis souvent d'un fastidieux lexique de "vocabulaire poétique" ? Voici la démarche que j'ai adoptée, à la poursuite de cet objectif, avec des élèves de 4e, en m'appuyant sur la notion de jeux littéraires pour aller vers celle de contraintes poétiques.

Je ne prétends pas évidemment présenter ici tous les jeux poétiques et littéraires que nombre d'ouvrages nous aident à pratiquer, mais proposer ceux que j'ai subjectivement choisis pour les inscrire dans la perspective de l'explication de texte poétique. Le travail poétique est d'abord centré sur soi-même : chacun joue avec son prénom et/ou son nom, puis avec la classe et des références textuelles communes (fables, contes), enfin on cherche comment ont pu jouer les poètes du répertoire, sacralisés par les manuels ou les recueils.

I. Jouer avec son prénom et/ou son nom

Ouvrages de référence :

— *L'atelier d'écriture* (éléments pour la rédaction du texte littéraire)

Anne Roche - Andrée Guignet - Nicole Voltz

— *Petite fabrique de littérature*

A. Duchesne - Th. Leguay - Magnard

A. — *Anagrammes avec les lettres de son prénom et/ou de son nom (ou des deux en cas de vocables brefs)*

1) Ce travail sur les contraintes poétiques commence par un exercice très directivement mené. La méthode à suivre est présentée à la classe à partir d'un exemple simple (prénom de 5 à 6 lettres), au tableau, chacun faisant ses propositions à main levée.

ex. MARIE (ou autre prénom non représenté dans la classe)

- Mots d'1 lettre : a - à -

- Mots de 2 lettres : ma - mi - me - ai - Râ - ri - ré

(chaque lettre du mot est prise successivement comme initiale et associée à chacune des autres).

- Mots de 3 lettres : mai - mie - mer - are - air - âme - ami - ria - rie - rai - ire - ira - (il me semble que seule la recherche systématique permet de trouver des mots inconnus ou méconnus des élèves, telles les formes de subjonctif).

... et ainsi de suite... jusqu'à 5 lettres : aimer !

— voir en annexe 1 un exemple complet avec un prénom plus long, donc plus riche !

Chaque élève procède ensuite individuellement à sa propre recherche en suivant strictement la méthode et sa présentation écrite. Le dictionnaire est souvent le bienvenu mais pas omnipotent, en matière de formes conjuguées notamment. Le prof est très sollicité comme garant de l'existence de certains mots.

2) Une fois que chacun s'est constitué un stock de mots, interjections ou même abréviations comprises, *la consigne est de rédiger à partir du plus grand nombre possible de ces mots, une phrase qui deviendra "sa propre phrase"*.

Le travail individuel est important ici car il conditionne l'intérêt de l'exercice suivant.

J'ai pu remarquer que les difficultés qui naissent de ce nombre limité de mots (seuls quelques mots-outils, articles, relatifs, prépositions, v. être, peuvent être ajoutés) amènent, avec ou sans mon aide, à des recherches, voire des pirouettes syntaxiques (appositions, exclamations, compléments circonstanciels peu "naturels" pour certains), à des découvertes lexicales et à une utilisation massive, car forcée, des *allitérations et assonances*, notions facilement introduites alors.

3) Après avoir relevé et mis en commun les phrases des élèves, je bâtis un *exercice-jeu* qui est renvoyé à la classe, et éventuellement échangé avec une autre classe (cf. annexe 2).

B. — Acrostiches

Toujours à partir des prénoms et/ou des noms, cet exercice est plus facile que le précédent, car souvent déjà connu des élèves de 4e ; il peut être proposé dans le cadre d'une différenciation des exercices à des élèves en difficulté avec les anagrammes ou dotés d'un prénom peu productif (Frank, Mehdi, Peggy, etc...) : je préfère alors dans ce dernier cas associer le nom au prénom.

Sortir pour entrer
Ouvrir pour refermer
Prévoir pour improviser

Hàir pour aimer
 Inspirer pour expirer
 Et vivre pour aimer

Elève de 4ème

Là encore, la recherche de chacun est valorisée par un exercice-jeu proposé à la classe (cf. annexe 3).

C. — *Autres jeux possibles*

1) *Télégramme ou "acrostiche linéaire"*

"Guillaume Urgent Immédiatement Lire
 L'Acrostiche Utilisé Minutieusement Ecrit".

2) *Tautogramme*

La consigne est de rédiger un petit poème dont tous les mots commencent par la lettre initiale de son prénom (ou un petit texte en prose).

Le dictionnaire permet de se constituer le stock de mots.

II. Jouer avec des textes connus

L'ouvrage de référence que j'utilise abondamment, et que je présente aux élèves est "*Les contes du miroir*" de Yak Rivais (Neuf en poche de l'Ecole des Loisirs) car ce travail s'appuie sur quelques transformations utilisées par Yak Rivais.

Exemple de jeux choisis dans ce livre :

— *Mots incrustés* : il s'agit de dissimuler des mots parmi ceux d'un conte, à raison, par exemple, d'un par phrase. Ici ce sont des prénoms.

«Le tigre, le brahmine et le petit chacal.

... (le tigre) marchait la *barbe à ras* de terre. Il se mit à feuler si fort que le *val en tinta*...»

— *Le français* : le jeu consiste à placer dans chaque phrase au moins un mot d'anglais couramment employé dans la langue française.

«Barbe-Bleue

Il était une fois un play-boy à la barbe bleue qui épousa une jeune pin-up. Cette pin-up avait un peu peur de son mari car il avait un look généralement sombre et mystérieux...».

— *Conte rhopalique* (en forme de losange) : la première phrase se compose d'un mot, la seconde de deux, la troisième de trois, etc... On augmente le nombre de mots par phrase d'un à chaque fois, puis on le diminue.

«Le Petit Chaperon Rouge
 "Fillette ?"
 "Oui, Maman !"
 "Mets ton chaperon.
 Va dans la cuisine...»

ainsi que le verlan dans "La cigale et la fourmi", la littérature définitionnelle dans "Le loup et l'agneau", etc...

Pour cette séquence, le travail se fait par groupes (de 3 ou 4).

‡ Au départ, les textes transformés de Yak Rivais sont donnés aux groupes indépendamment des titres et des règles de jeux. La première consigne est donc d'associer les titres et règles aux textes, ou bien de deviner la "règle du jeu" dans chaque texte.

‡ Ensuite commence le travail d'écriture : il s'agit de choisir et d'appliquer dans un texte collectif un des jeux présentés.

La familiarité avec les textes, du moins avec les histoires, permet de centrer le travail sur le jeu d'écriture et la multiplicité des jeux permet des consignes et des productions diversifiées, offrant un choix aux élèves et s'adaptant à la fameuse "pédagogie différenciée".

L'aspect ludique de l'exercice et la possibilité de choisir la consigne — après quelques essais pour certains — motivent indubitablement les élèves et donnent des productions que j'ai ensuite plaisir à reproduire en petit recueil.

Cf. en annexe 4 des textes de groupes (4 élèves) témoignant d'une grande réussite dans l'application des "mots incrustés", au prix d'un travail de recherche important soutenu par le désir de n'oublier aucun des camarades de la classe, et en annexe 4 bis un exemple de ce que des élèves moins à l'aise à l'écrit et moins tenaces ont pu réaliser.

III. Comprendre les jeux des poètes

Après que les élèves ont expérimenté l'écriture "sous contrainte", l'étape suivante les amène à la lecture et l'analyse de poèmes à formes fixes et à l'acquisition des outils lexicaux nécessaires au commentaire poétique.

A. — *Le sonnet*

Le matériau de base pour ce travail est un corpus de sonnets (sans que le mot lui-même soit prononcé) allant de Ronsard à Hérédia, en passant par Du Bellay, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire et Nerval. Comme pour les textes de Yak Rivais, les élèves sont invités dans un premier temps, par groupes, à découvrir les règles qui ont présidé à l'écriture de ces poèmes.

La mise en commun consiste à relever les règles repérées : structure d'ensemble, strophes, vers, rimes... et à introduire progressivement le vocabulaire adéquat.

La définition du sonnet est ainsi élaborée.

Diverses prolongations sont possibles pour consolider et élargir cet acquis :

- t recherche d'autres sonnets, dans le manuel ou ailleurs.
- t réinvestissement des éléments d'analyse et du vocabulaire dans l'explication d'un sonnet choisi.
- t choix personnel d'un sonnet à réciter.
- t etc...

B. — Autres formes fixes et vers libres

1) La même démarche peut être adaptée à des *pantoums*, des *odes*, etc...

2) Que reste-t-il de ces contraintes poétiques dans les vers dits "libres" ?

Je laisse ici la question ouverte en me contentant de signaler les exercices possibles à partir en particulier des poèmes de Prévert.

Voir en annexe 5 une imitation de "Cortège" réalisée avec des phrases proposées et choisies par des élèves de 4e.

Annexe 1 — Anagrammes

CATHERINE

1. a - à - t' - c' - n'.
2. ça - ce - ri - re - te - eh - ta - ré - ni - na ! - en - et - ai - ah - ha - hi - né.
3. car - air - âne - thé - tri - tir - ter - tic - ère - ric - arc - rac - ria - rat - rée - rie - nie - nia - cet - née - are.
4. cite - cire - ciné - cane - chie - chia - chat - char - cher - acné - aîné - aéré - âtre - aire - âcre - crin - tare - tire - taie - tiré - trié - tain - tien - tari - cran - hier - haie - hein - hâte - être - rien - race - rate - rite - raté - rène - anti - ente - crie - cria - nait - rein - créa.
5. carte - crête - citer - citée - chère - chier - niche - chien - chine - chêne - rèche - chair - criée - crâne - criât - craie - aînée - hêtre - hâter - créai - haine - hanté - chant - chéri - tâche - taire - riche - tarie - ténia - étain - cirée - carie - catin - cirai - étaie - entre - antre - nacre - cerne - canné - cerna - encre - ancre - renie - rente - reine - rance - rince - cathé - train - entra - riant - étire - étira - écart.
6. inerte - cariée - cartée - chérie - chiner - chinée - chaîne - nicher - chaire - crânée - carnée - hantée - chante - tâchée - ratine - cernai - cernât - cirait - ancrée - renaît - tâcher - triche - traîne - craint - criant - cirant - tricha - encart - entrain - entier - riante - chiant - cranté - écarté - charte - cherté - crétin - créait - échine.
7. trachée - traînée - tranche - crainte - criante - cirante - cernait - encarté - chantré - chanter - chiante - étanche - crantée - charité - crétine - certain - chinera - entiché - enticha.
8. tranchée - chrétien - certaine - enticher - entichée - étancher.

Phrase : Un chrétien entiché d'une certaine charité cirait la rate et le rein d'un chien hanté par un ténia chiant.

Annexe 2

Quel prénom se cache dans chacune des phrases suivantes ? Rendez à chacun son bien.

1. Le voilier, ivre de vie, vire et vole vers Rio et le roi Léo.
2. Diane danse en l'air, draine une sardine et des raies pour que Nadine en dîne.
3. Marie aime le mari d'une amie et rit du maître qui aime son métier.
4. Luc coud le cil de Vic avec un clou, quel duo !
5. Sur l'image, l'ami a une luge à lame qui lime mal le gui.
6. Renault Artel et Laure Ratel ont tenu l'autel avec art sous une lune en taule.
7. La mule est émue, la lune se mêle à l'âne né, un mâle.
8. En mai, au Mali, l'ami du lama lia l'ail dans un gai gala.
9. L'ogre Roger se gorge d'orge et d'or.
10. Fred le fier défie Eric le ridé, un jour férié, sur le récif aux ifs, pour du fric.
11. L'ivre, né du vin de la vigne, sur la rive, nie sa vie comme le ver nie la grive : dans du gin givré.
12. Il lia dans le ciel la clé de l'aile qui allie le ciel et le lac.
13. Bête Bastien, tiens bien ta tasse basse et le bassin du basset !
14. Un colin au loin lia dans le lac Lisa et Ali par des câlins.
15. La muse se mêla à l'eau des élus aux U.S.A. et sema le mal.
16. Il scia avec soin son colis en lin dans le coins du salon.
17. Help ! La pie au nid dans la pinède a une épine au pied, elle peine !

Prénoms cachés : Sandrine - Ludovic - Emmanuelle - Magali - Frédéric - Clélia - Nicolas (2) - Sébastien - Olivier - Guillaume - Samuel - Laurent - Mariette - Virginie - Grégory - Delphine.

N.B. : Les noms de famille utilisés par certains élèves ont été volontairement retirés de cette liste exemple. Tous les élèves de la classe ont produit une phrase.

Annexe 3 — Acrostiches

Rendez à chacun son bien en inscrivant en couleur les lettres de son prénom.

renouille	mma	éverine	arçon
tilise	ue	dberg	aisonnable
ntelligemment	al,	elle	légant,
es	ux	u	ai,
égumes	ues	ourire	bèse
rrache	n	encre,	echerche
ne	lu	ntéresse	vette.
inuscule	a	tienne	
pine	aisse	oah.	
	mue		

amien	aison	'	es	dire,
t	ménagée	venture	armes	nsouciante,
e	arage	niverselle	toilées	rie
etit	'	ecommencera	umineuses	"ui"
enri	ouer	n	lluminent	oyalement
ront	ci	ovembre	nna	u
ager		rente		ergent
nsemble				

n	ndré	ick	ernard	oleil,
age	oya	llustre	t	ir,
sabelle	adine	orrectement	hierry	e
oule	vanouïe	"rang-outang"	errorisent	onnent
		u	vette	ien,
		vec		ls
		entiment		oient
				ternellement.

ranck	eorges	on	arage	ertaines
appelle :	egarde,	ravail	echerche	mes
"ttention,	tonné,	st	ssence	ordues
ous	inette	endu	asoil	antent
oulons,	u	ntièrement	u	n
arine !"	egrette		eprend	ampant,
	olande		acht	nsidieusement,
				os
				sprits

ux
sa
aniél
encontra
milie
ako

r
oue
ntéressante
oiture
guare,
ntièrement
évisée.

uy
rcanologue
llustre
es
ivres
"rgent
ranium,
étaux,
mail."

or
mie
éfléçhit
ntelligemment
t
oujours
res
vasiment

orce atomique,
ttention !
édiger le rapport :
ntellectuel démasqué,
octeur Van Gogh !

Annexe 4

Il s'agit de dissimuler des prénoms parmi les mots d'une histoire.

Il avait de la purée dans son assiette. Il dit : « Je n'aime pas la purée ! » « Tu n'aimes rien alors ! » dit son père.
« Si ! J'aime la mortadelle fine ! » « fine ? » « Oui ! En tranches fines ! » « De toutes façons tu mangeras de tout avec ta nourrice car maman et moi nous partons en voyage au Israël.

À l'aéroport, le gargon et la nourrice regardaient un avion haut dressé dans le ciel en partance pour le sud.

À la maison, le gargon s'ennuyait pendant que la nourrice, filé et laine, à la main, tricotait. Elle lava ses canaux le lendemain car le gargon y avait envoyé de l'eau rance comme du beurre.

Il planta un petit arbuste et s'il vivait longtemps, il pourrait l'offrir à sa mère. Au souper, il avalait, rigolait en même temps car la nourrice avait avalé une mouche qui était dans sa soupe. Le soir il se coucha très tard et le lendemain il n'a déjeuné qu'à onze heures.

L'après-midi, lorsque la nourrice fut partie, il invita tous ses copains pour jouer aux pirates. Il y eut un grand houbaha. Quand la nourrice rentra, elle entendit un grand cri : « À l'aide rigie ! ». Quand elle vit le grand désordre qu'il y avait, elle prit tout de suite une aspirine dans l'eau diluée. Le petit gargon alla voir sa nourrice et lui dit : « pourquoi étais-tu si longtemps partie ? » elle lui dit : « J'ai été chez Martine et j'ai fait des matées à Lise ».

↳ c'était mardi soir le gargon faisait ses devoirs.

Il dit : « J'en ai marre ! Je veux finir mes devoirs demain ! C'est mercredi ! » « Non, non et non tu finiras tes devoirs ce soir ! Et il ne te reste qu'une ligne d'abord ! » répondit la nourrice. La nourrice regardait la télé. Le programme c'était une feuilleton : Les cygnes "tchatchaient". La nourrice entendit un grand bruit dehors : c'était une bande de gens ivres qui chantaient.

Le lendemain les amis du garçon vinrent le chercher. Dans le parc, ils fixaient Fanny, la chienne les aidait : le garçon tomba et se blessa, par terre il y avait du sang. Drôme ! Drôme ! Le téléphone sonna. C'était le gardien du parc pour prévenir la nourrice de l'accident. Pour le consoler, la nourrice lui donna un verre de lait, fissa ensuite et fit le ménage.

Le jour du retour des parents arriva. Le garçon et sa nourrice allèrent les accueillir. Ils étaient là, teint mat, yeux fatigués, mais tout de même contents des voyages. Le soir le petit garçon fit un dessin pour sa mère, qui lui dit : « L'éléphant que tu dessines, gris de partant est très joli ! Pourquoi ce zèbre à carreaux le cache-t-il en partie ? »

C'était un dimanche matin, Pierre, veuf âgé de quatre-vingt-six ans au teint mat, yeux bleus était installé dans une maison de retraite depuis six ans. S'il vivait là, c'était pour faire plaisir à son fils.

La nuit du Samedi au Dimanche, il avait fait un drôle de rêve : c'était une fille qui était surmontée d'ailes fines, elle devait descendre inévitablement par la fenêtre, heureusement qu'elle avait ses ailes, malheureusement elles s'arrachèrent. Mais Pierre s'était réveillé à cause de sa radio qui s'était mise en marche, il devint gris de colère, car il aurait voulu savoir la suite. Pierre descendit et alla chercher du lait à l'épicerie qui n'était pas

- loin de la maison de retraite, à son retour il rencontra son ami Stéphane qui venait à sa rencontre et lui demandait ce qu'il avait fait.
- « J'ai acheté du lait, ici à cette épicière.
- Ah! Tu n'es donc pas au courant de la nouvelle.
- Non, que se passe-t-il?
- Ben, c'est à dire que je n'ai pas le droit de le dire!
- Oh! dis le, si il te plaît, je suis ton ami.
- Oui, tu as raison. Voilà! Il paraît qu'il y a de l'or en ce lieu, et à la maison de retraite on organise une chasse au trésor, et il faut être deux. Veux-tu te mettre avec moi?
- Oui, tu as raison, il serait dommage de perdre un jour. C'est même étonnant que tu ne le saches pas.
- Je ne suis pas sorti ces derniers jours. Mais pourquoi tu n'as pas commencé avant?
- Parce que'il n'a dégelé qu'aujourd'hui.
- Et tu n'as pas idée d'où le trésor pourrait se trouver?
- Si, il paraît qu'il se trouve dans une vallée riche. Mais ce trésor date de plusieurs siècles, et nos ancêtres qui ont essayé de le trouver ont tous disparu. Une légende dit que des gens ivres sortant d'un bar, les tuèrent tous à l'aide d'un poignard. Et en plus, c'est au moins à six jours de route. Et les nouvelles voitures sont chères, de nos jours, ainsi que celles d'occasion.
- Oui, bien sûr. Mais on pourrait prendre le car. Moi je me rappelle que je suis monté dans un car olympique. Et il y avait une de ces filles avec des nattes à l'italienne. Elle était magnifique!
- Bon, je crois que nous devrions rentrer.
- Oui, tu as raison. Mais regarde, on dirait qu'il y a une ambulance devant l'établissement. »

Stéphane et Pierre arrivèrent en courant. Et ils apprirent par le directeur qu'un des retraités s'était cassé la jambe. Il faudrait une aide vigilante pour le soigner à son retour. Il fallait acheter des médicaments.

- « Qui veut aller à la pharmacie de Saint Yasmine ? »

demanda le directeur.

- « Stéphane y va, Monsieur et je l'accompagne. »
Répondit Pierre.

Mais tout d'un coup, des hommes armés de pioches arrivèrent avec un gros coffre rempli de pièces d'or. Les retraités étaient heureux et le directeur encore plus car l'argent aiderait à soigner les malades de l'établissement. On décida d'aller le lendemain à la pharmacie. Tous rentrèrent et au dîner on fit la fête; le dessert était délicieux: C'était du chocolat Line d'abord, puis du chocolat à croquer.
Le meilleur chocolat était le premier!

Annexe 4 bis

- CONTE RHOAALIQUE -

- Blanche ?
 - Oui, Madame.
 - Fais la vaisselle !
 Va dans le salon !
 Nettoie tous les petits carreaux !
 Ensuite la grande cheminée !
 Puis les chambres !
 - Bien, madame.
 - Va !

Voilà !
 C'est fini.
 J'ai terminé !
 Je peux me reposer.
 Quelle sorcière, cette méchante femme !
 Elle voulait tuer Blanche.
 Celle-ci tomba,
 Un prince
 arriva !

Puis
 Quelle joie !
 Ils se marièrent.
 Ils eurent six gentils nains,
 Dont les noms étaient :
 Simplet, Acheur, Dormeur,
 Timide, Joyeux,
 Prof.

Annexe 5 — CORTEGE

Un blouson en briques avec un mur en cuir.
 Une main pleine de bois avec une cheminée pleine de doigts.
 Une locomotive enragée avec un chien à vapeur.
 Une salade poilue avec une main frisée.
 Un hold-up de 9 volts avec une pile à main armée.
 Un chanteur de petits pois avec des conserves de rock.
 Une bouteille pressée avec une orange vidée.
 Un singe en kilt avec un écossais perché.
 Un professeur analphabète avec un éthiopien chimiste
 Une cheminée pondeuse avec une poule à bois.
 Une trompe à réaction avec un avion d'éléphant.
 Une blague à écouteur avec une radio à tabac.
 Des boules de soleil avec un rayon de Noël.
 Un manteau en porcelaine avec une assiette en fourrure.
 Une chaussure à bagues avec un dentier troué.
 Une sirène de Jacques Prévert avec un livre aux yeux bleus.
 Une tortue à mollette avec une clé de mer.
 Un volant aux oeufs d'or avec une poule de badminton.
 Une danseuse qui trompe avec un éléphant en chaussons.
 Une locomotive à ongles avec une lime à vapeur.
 Un professeur au jambon avec un sandwich de maths.
 Un grain de mariage avec une messe de café.
 Un char à dents avec une brosse à voile.
 Une grand-mère sans freins avec un vélo sans dents.
 Une chienne en feu avec une voiture en chaleur.
 Une prise dégonflée avec un ballon débranché.
 Une voiture chiffonnée avec un sac à cinq portes.
 Un stylo à gaz avec un masque à bille.
 Une crotte à la chlorophylle avec un chewing-gum de bique.
 Une route à canards avec une mare bitumée.
 Un homme à carreaux avec une chemise bronzée.
 Un rouleau de capitaine avec un brassard de papier toilette.
 Un problème de boxe avec un combat de math.
 Une chaussette en métal avec une poubelle en laine.
 Un ivrogne au biberon avec un bébé au whisky.
 Un prêtre assoiffé de sang avec un criminel confesseur.
 Madame sans matelas avec un lit sans gêne.
 Un blouson à moteur avec un bateau en jean.
 Un skate à réaction avec un avion à roues fluo.
 Des couches "Adidas" avec un survêtement "Pampers".
 Over the chou avec la soupe au top.
 Une grand-mère à vapeur avec une locomotive sans dents.
 Une femme aux champignons avec une sauce au régime.

Un cheval de mariée avec une robe de course.

Une moto à rats avec un piège de cross.

Un tire-dents avec un cure-fesses.

Un gâteau à essence avec une voiture au chocolat.

Un chien en maillot de bain avec une femme en laisse.

Les chevaliers-frites avec un steak de la Table Ronde.