

PREMIÈRES LIGNES

QU'EST CE QU'UN CALLIGRAMME ?.....5

Le calligramme, quesako ? Notre enquêtrice le raconte avec ses mots. Avec des dessins et des termes choisis, c'est ainsi que naît une poésie aussi originale que poétique.

LA PLUME ET LE FEU.....9

Comment l'auteur de "Alcools" s'est engagé, à obtenu de haute lutte la naturalisation française, pris du galon avant que d'être blessé sur le front par un éclat d'obus dans la tête. Une guerre qui l'inspira.

APOLLINAIRE SE CONFIE 10

En replongeant dans le passé, deux reporters de la classe ont tenté de reconstituer une vraie-fausse INTERVIEW du grand poète. Ses réponses méritent un arrêt sur images.

QUESTIONS DE RIMES 13

LA CHANSON SOUS LE "PONT"...... 15-17

Sans certains chansons dans les années 60, la poésie n'aurait sans doute pas connu une telle audience auprès du grand public. La preuve avec "Le Pont Mirabeau" mis en musique par Léo Ferré et ensuite par Marc Lavoine.

JOUEZ AVEC LE POETE 24

La poésie tombe le masque!

Tout est parti de l'idée de faire un numéro spécial sur Guillaume Apollinaire, la poésie et les fameux calligrammes, ces poèmes-dessins dont il fut l'inventeur.

Pour la nouvelle séquence du cours de français, dédié à la création poétique, l'exerice collectif permettait

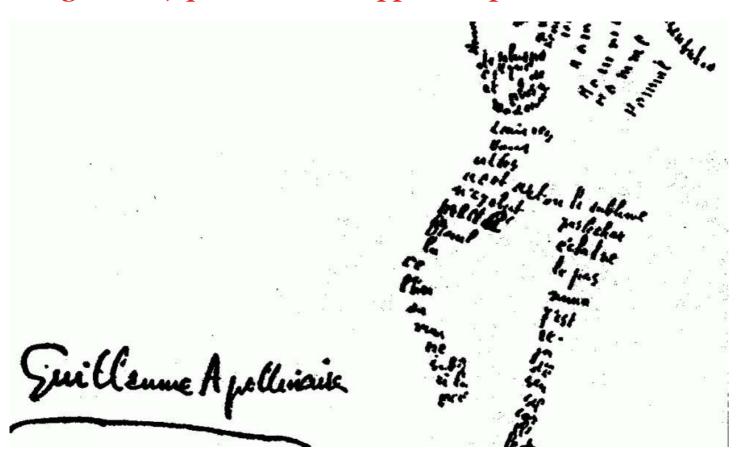
d'unir les mots et les images , voire les photos, de réunir le cours de lettres et celui d'arts plastiques. Talents des écrits et talents de concepteurs graphiques sont donc réunis pour proposer ce hors-série des 6ème C du collège Pompidou. Bravo aux élèves dont une majorité a bien joué le jeu . F.C.

QUE-SA-KO?

par Gabrielle De Pertat

Le mot fut inventé par le poète Guillaume Apollinaire. Un calligramme, quesako ? Une apprentie poète le dit...

Calligramme rappelle la calligraphie, la beauté de l'écriture et alors les calligrammes font référence à la beauté des formes adaptées à un poème donc sous forme de dessin. Un calligramme est un poème créé à partir d'un dessin. Les mots et les phrases forment le dessin. Il peut s'agir d'une fleur, d'un visage, ou de tout ce que l'on souhaite comme par exemple une montre.

Un calligramme a un sens et un ordre précis, il peut rimer Il reprend la forme versifiée qu'il adapte en dessin. Un calligramme est un poème très original car il mélange des vers avec un dessin exprimant la signification du poème. Apollinaire développe le calligramme en s'inspirant de ses amours. Par exemple, il dessine en mots le visage et le chapeau de sa maîtresse avec une grande précision. Les calligrammes permettent à la poésie d'être plus amusante tout en évoquant une idée et un message toujours aussi poétiques.

Cela rend le poème moins facile à lire aussi car il faut chercher le début du dessin et donc du texte et dans quel ordre il faut le lire. Mais c'est vraiment beau et plaisant. order or doct in a rember Et voile run

CE MYSTERIEUX POETE

3 QUESTIONS POUR EXPLIQUER CET ETERNEL CURIEUX

Fauché jeune encore par le virus de la grippe espagnole, Guillaume Apollinaire a révolutionné l'art au début du XIXème siècle.

1/ Un étranger ?

Apatride aux origines obscures, né Wilhelm de Kostrowitzky le 26 août 1880 à Rome d'une mère Polonaise et d'un père supposé officier d'origine italienne, et qui serait Francesco Flugi d'Aspermont. Apollinaire a fait ses gammes de poète dès 15 ans. Déjà il illuster son poème *Minuit*.

Gaspard Rembotte

2/ Quel mot a t-il inventé?

Surréalisme : un nom qui sera le futur signe de ralliement d'un grand mouvement littéraire

C'est le mot de « surréalisme" Il l'employa pour la première fois en 1917 quand il qualifia sa pièce Les Mamelles de Tirésias de «drame surréaliste»

Le mot deviendra un gage d'innovation et d'audace : il va désigner un courant artistique et politique du début du XXème siècle visant à libérer la création de toute contrainte et de toute logique. Un mouvement prônant la révolution autour de son pape : André Breton.

3/ Quels étaient ses plus proches amis?

Poète et critique d'art, Apollinaire fut l'ami d'une foule de peintres, de futures stars du marché de l'art moderne.

est étonnantes...

Picasso rencontrés en
1905 à Montmartre, au
fameux Bateau-Lavoir
dans l'atelier du peintre
(voir article page 18)

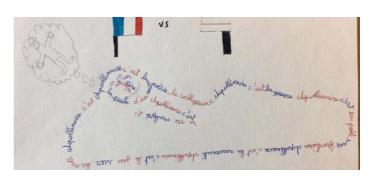
Marie Laurencin. Cette
peintre fut sa compagne
pendant cinq ans : c'est
elle qui lui a inspirée
le Le Pont Mirabeau.

Max Jacob, est un poète

La liste de ses copains

romancier et peintre (il fut très proche de Picasso). Et bien d'autres comme Jean Cocteau (voir dessin cicontre); Henri Matisse; Marc Chagall ... Il tient la rubrique

artistique du quotidien L'Intransigeant, dès 1910. Tout ce qui touchait l'art touchait Apollinaire!

L'HOMME FACE AU FEU

par Noa Biwole

D'origine étrangère, Apollinaire a pourtant tenu à servir la France dès le début de la guerre de 14-18.

En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Guillaume Apollinaire souhaite s'engager dans les forces françaises le 5 août 1914, deux jours après la déclaration de guerre de l'Allemagne

à la France. Apollinaire dépose au bureau de la revue *Les* Marches de l'Est une demande de recrutement seulement... il ne possédait pas encore la nationalité

A droite, Apollinaire en action près d'un canon(il est le soldat à gauche de la pièce d'artillerie)

française. Il devait donc être naturalisé au plus vite : ce sera chose faite le 14 mars1916. Il intègre tout de même l'artillerie du 38e régiment le 5 décembre 1914 puis le 96e régiment d'infanterie (l'ensemble des unités militaires qui

assourdissants de la guerre. Une joie qui sera de courte durée : le 17 mars 1916, un éclat d'obus le blessa grièvement à la tempe. Retour en urgence à Paris où il sera trépané (intervention chirurgicale très lourde). La période de convalescence sera longue et lui permet pourtant de mettre en

Des vers pour dire... ... l'amour dans l'enfer

"Pendant le blanc et nocturne novembre Alors que les arbres déchiquetés par l'artillerie

Vieillissaient encore sous la neige Et semblaient à peine des chevaux de frise Entourés de vagues de fils de fer Mon cœur renaissait comme un arbre au printemps Un arbre fruitier sur lequel s'épanouissent

Les fleurs de l'amour" Chevaux de frise - G. Apollinaire

Guillaume Apollinaire a combattu sur le front de Champagne tout en poursuivant ses écrits poétiques malgré les bruits

combattent à pied) le

18 novembre 1915 où

il obtiendra le statut

poète ne fait pas la

guerre en touriste.

de sous-lieutenant. Le

forme son recueil Calligrammes, dont les textes portent trace de sa vie dans les tranchées sanglantes. Apollinaire ne connaîtra pas les années folles, lui qui était curieux de toutes les formes artistiques : il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole. Deux jours avant l'armistice...

Sur cette photo ancienne de l'appartement du 202 Boulevard saint Germain à Paris, on voit 3 képis et un calot portés par Apollinaire.

GUILLAUME APOLLINAIRE "LE CALME M'INSPIRE"

Guillaume Apollinaire est considéré comme l'un des poètes français les plus importants du XXème siècle. Dans cette interview imaginaire mais documenté, le créateur de "Alcools" évoque sa vie et son œuvre.

Comment vous avez-vous su que ce métier était pour vous ?

Guillaume Apollinaire: Très jeune, j'ai beaucoup aimé écrire des poèmes et je me suis ensuite lancé. J'ai eu un déclic et l'inspiration est venue tout de suite.

Quelles sont vos sources d'inspiration?

G. A. : Je tire mon inspiration de mes nombreuses lectures comme des contes ou des légendes ou d'anciens livres rares. Je tire également mon inspiration de ma vie sentimentale avec certaines

femmes que je décris dans mes poèmes. La douleur du rejet amoureux par une gouvernante marqua ainsi mes premiers poèmes.

Comment définissez-vous le style de vos poèmes ?

G. A: J'ai essayé de faire la synthèse des arts, en fusionnant la peinture, la poésie et même le cinéma. Mes "Calligrammes viennent de cette ouverture artistique. Quand je regarde ces poèmes, je vois d'abord la forme puis le sens vient après.

Dans quelles cadres, préférez-vous écrire vos poèmes ?

G. A : J'écris plutôt mes poèmes à la campagne : le calme m'inspire. Cela dit quand j'étais à la guerre j'écrivais mes poèmes dans les tranchées...

par Yaël Perek-Souibgui et Liora Tubiana

RIMES EN RÈGLES

Je joue avec les mots Et je rends beaux A moi des mots qui riment Quand je m'exprime.

Une poésie est un groupe de mots qui chantent Pour rendre la lecture encore plus touchante... Un vers dans un poème est une ligne Il est important qu'on le souligne

Un alexandrin est un vers de douze pieds

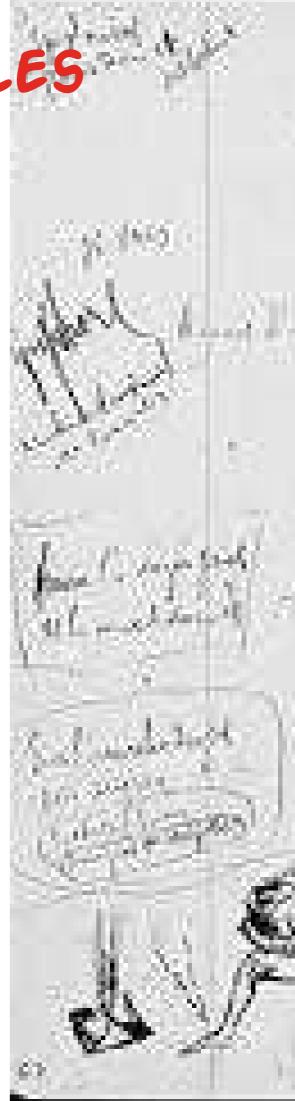
Qui permet de joliment remplir son papier

Les vers comportent un nombre de syllabes précis

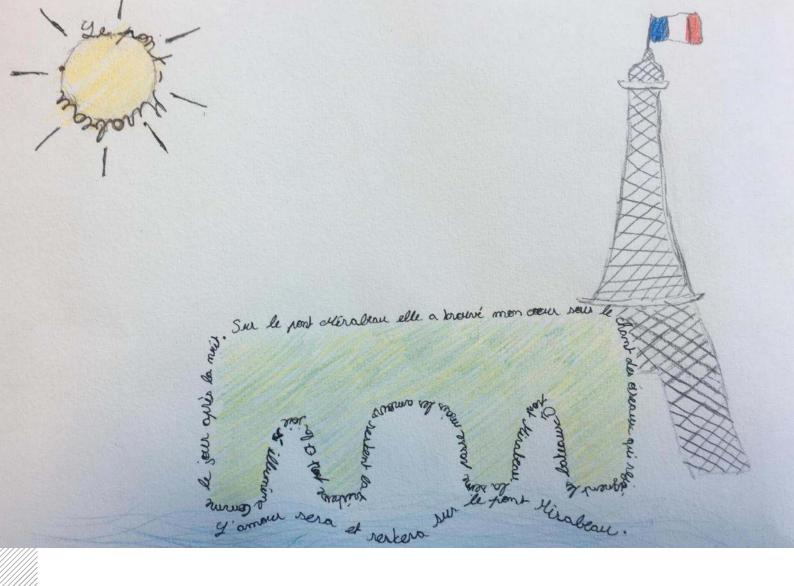
Pour que la lecture soit jolie et que l'on l'apprécie

Les strophes sont un ensemble de vers Ou'on utilise pour écrire sur des thèmes divers Les rimes sont plates dans certaine poésie Mais elles peuvent être croisées pour la fantaisie

On essaye de créer un mode original Pourquoi pas une ambiance artisanale Une poésie est la création du cœur Oui fait chanter notre âme en chœur Léo Bret

CE "PONT" ENTRE GUILLAUME ET LÉO

Sans certains chanteurs, des poètes n'auraient pas rencontré le grand public. Entre Léo Ferré et Guillaume Apollinaire, ce fut une longue histoire : elle commença avec « Le Pont Mirabeau »

Léo Ferré, à cause de sa timidité, a longtemps hésité à chanter des poèmes par peur d'affronter le public sans doute et fut d'abord chanté par les autres. Au fil du temps, il trouve doucement son public qui lui donnera confiance. Jusqu'à ce mois de mai 1968 où son univers de révolte trouve une résonance chez les jeunes...

Retour en 1953! Léo Ferré entre en studio en avril pour enregistrer son premier disque : en dehors de ses chansons comme *Paris Canaille*, un futur succès, il chante Apollinaire et son *Pont Mirabeau*.

Ensuite, Ferré mettra bien des poèmes d'Apollinaire

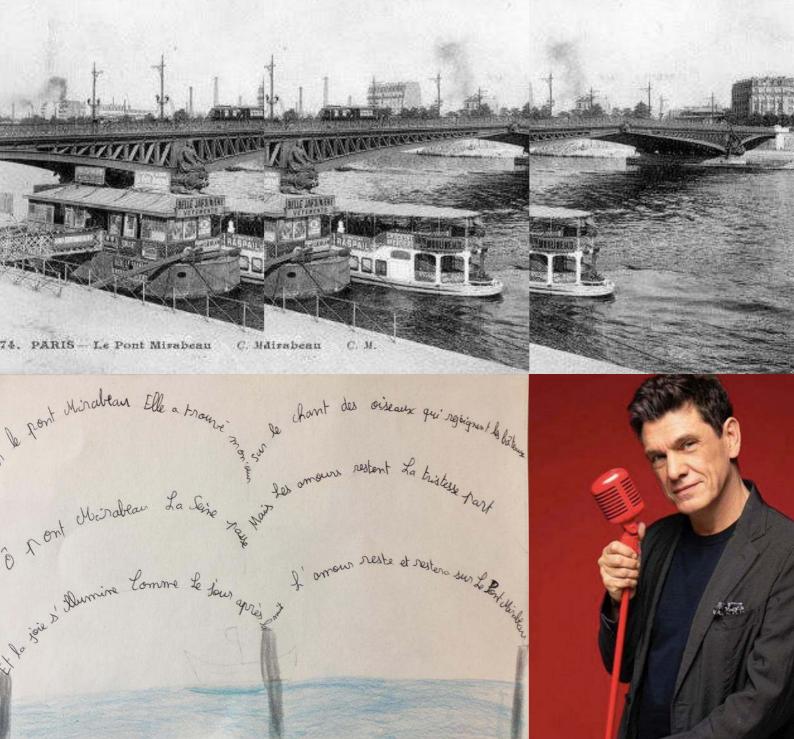
tiré du recueil *Alcools*, en musique, pour faire découvrir la poésie à un grand public.

Même quand il s'agit d'un poème aussi long et difficile que *La Chanson du mal-aimé*, adapté en oratorio. Ces poèmes d'Apollinaire, on le sait, parlent souvent du vécu du poète. Ferré les adapte et les adopte.

Fait pour la mise en musique

Avec *Le Pont Mirabeau*, Ferré s'attaque à un poème de construction classique : il se prête très bien à la mise en musique. Grâce aux répétitions cela donne un refrain donc un rythme proche de celui de la chanson. Sur les différentes versions enregistrées, Léo interprète ce poème en le vivant comme si c'était lui qui avait écrit le poème, subit cette rupture amoureuse, été marqué par le temps qui passe. Il habille le texte d'une superbe mélodie.

Le Pont Mirabeau décrit en effet une solitude amoureuse et le souvenir d'un amour perdu. Et le véritable pont permet aussi au poète de comparer cette relation amoureuse à Seine qui coule sans retour et qui évoque la fuite du temps.

D'autres poèmes...

D'autres chansons mis en musique par Léo Ferré évoquent les amours d'Apollinaire : *La Chanson du mal aimé (1957), Marie* (1973)... Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment si ce *Pont Mirabeau* est une chansonde Léo Ferré ou un poème de Guillaume Apollinaire, tant cette mélodie est liée intimement au texte.

La poésie n'a pas fini d'être mise en musique... tant la chanson lui a souvent offert un écrin magnifique.

Paul Figère et Nicolas Leluault

UNE VERSION PLUS MODERNE

2001: Marc Lavoine qui aime les poèmes depuis son enfance adapta également Le Pont Mirabeau en chanson. Pour sonner comme les chansons du 21eme siècle, la musique est plus rythmée. Le texte reste le même mais Marc Lavoine accentue les mots qui lui semblent importants.

Picasso, Portrait de Guillaume Apollinaire, [La-Rue-des-Bois], août 1908.

Picasso, illustrations pour Les Mamelles de Tirésias, 1946.

Carte de Picasso à Apollinaire

L'AMI PABLO PICASSO

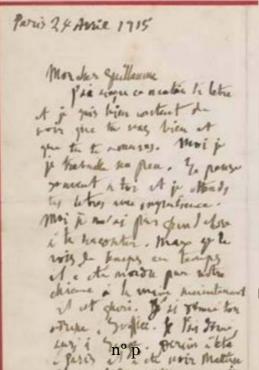
La relation de Guillaume Apollinaire avec les peintres était très importante, on l'a vu. La peinture a beaucoup influencé sa poésie. Le Musée Pompidou à Paris lui a consacré une grande exposition en 2016. Entre 1902 et 1918, Apollinaire a été très actif come critique d'art. Il s'est intéressé à de grands artistes comme Matisse et bien d'autres. Il a participé activement

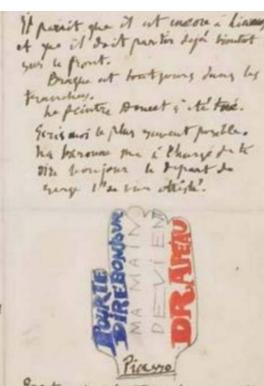
à l'éclosion de l'art moderne et s'est intéressé particulièrement aux arts africains. Il a publié, plusieurs articles sur Picasso, Matisse et le Douanier Rousseau. Rencontré en 1905, Picasso deviendra même un intime comme le prouvent les dessins, portraits et le courrier (voir ci-contre). Familier de l'atelier du peintre catalan, il le décrit ainsi: « Des idoles océaniennes et

africaines, des pièces anatomiques, des instruments de musique, des flacons et pas mal de poussière. » Visionnaire de l'avantgarde picturale, il sera un précurseur de ce que deviendra la critique d'art dans les années 1920 et 1930. Sa poésie est inséparable de son intérêt pour l'art. Les calligrammes montrent bien cette influence.

Fares Bougdal

LE RAP DES EMBROUILLES

par Timothé Boisson

Guillaume Apollinaire ne se doutait pas que le rap allait changer la donne de la poésie moderne. Et pourtant !

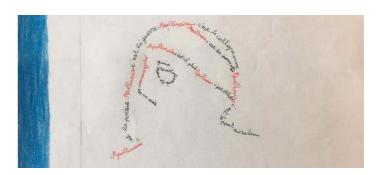
Moi je viens du collège Pompidou, Si t'es pas gentil on ne sera pas doux, Arrête de nous embrouiller, Sinon tu seras viré. Si tu te fais harceler par « eux », Va directement voir la CPE, Et si la nourriture ne te plaît pas, Va te plaindre à ta maman et ton papa, Et si tu sors ton portable, Planque-le vite sous la table, Et si les 3èmes t'embêtent, Ne cherche pas la petite bête, C'est pas à nous de faire des slaloms, Pour éviter tes chewing-gums, Le masque n'est pas une muselière, Donc respecte les gestes barrières.

Moi je viens du collège Pompidou, Si t'es pas gentil on ne sera pas doux, Arrête de nous embrouiller, Sinon tu seras viré!

On préfère f'air' de la musique

Dans notre classe nous sommes sympas,
Les casse-pieds on n'aime pas ça,
On évite de se prendre la tête,
On préfère jouer au basket.
Pour pallier les punitions,
On recopie nos leçons.
On préfère faire d'la musique,
Plutôt qu'des mathématiques,
Et faut apprendre l'histoire-géo,
Pour éviter les zéros.
C'est pas facile la sixième,
Mais ça se passera bien quand même.
Et on f'ra le rap d'la cinquième!

Moi je viens du collège Pompidou, Si t'es pas gentil on sera pas doux, Faut pas nous emberlificoter, Sinon tu seras viré! Viré, tu seras viré!

Mirroure ce poète qui m'écritait

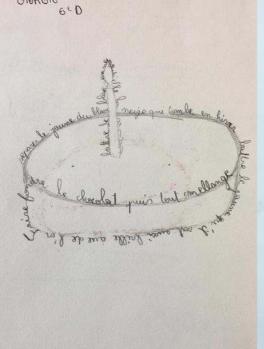
Derre pour et s'est ground tre

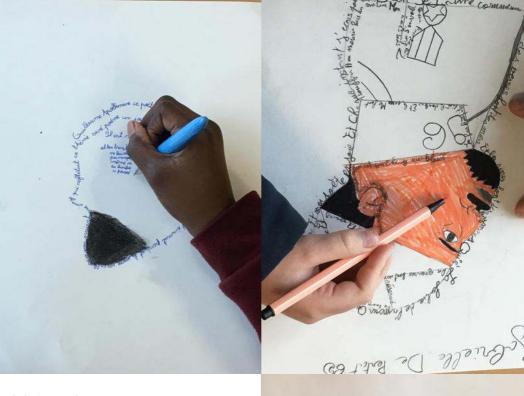
Prêve De et rentre à Paris les bruits

Pres me buiet

pre même ri

sa bonde
a pause January Reserved Transce I. To any the state of the state

L'ATELIER DES JEUNES POÈTES

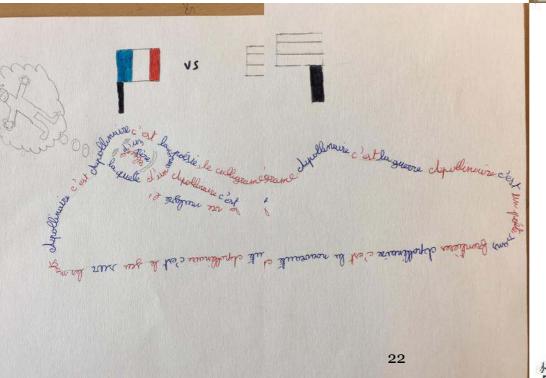
Courageusement ils ont accepté l'aventure.
Jouer avec le papier un crayon des mots des images des émotions des couleurs...
Dessiner les mots du poème.

tous n'étaient pas inspirés mais, la plupart ont accepté le défi : ce fut un atelier pour s'initier au calligramme avec la professeur d'arts plastiques.

ET MERCI GUILLAUME!

Bravo à tous!

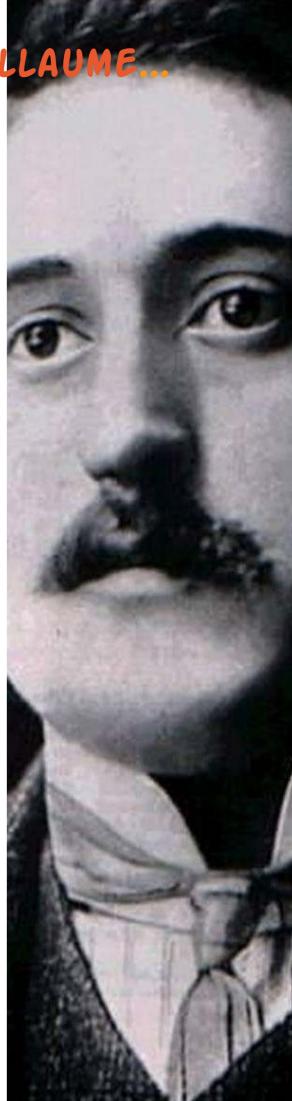

CONNAISSEZ-VOUS GUILLAUM

par Samuel Sadat et Lucas Godart

- 1) Quand et où le poète est-il né?
- a) 26 août 1860 à Paris. b) 26 août 1880 à Rome. c) 12 juillet à 1889 à Hambourg.
- 2) Quel est le nom de la conjointe de Guillaume Apollinaire ?
- a) Amélia Kolb. b) Lucie Blok. c) Amélie Magnoli.
- 3) Quels sont ses différentes nationalités?
- a) Italienne, allemande, russe. b) Russe, italienne, française et anglaies. c) Polonaise, russe, italienne et française.
- 4) A quelle date a-t-il obtenu sa nationalité française?
- a) Décembre 1914. b) Janvier 1913. c) Mars 1916.
- 5) Quel est le nom de la mère de Guillaume Apollinaire?
- a) Paulína Fialková. b) Angelika Kostrowitzky. c) Natasha Popov.
- 6) Comment Guillaume Apollinaire a-t-il été blessé?
- a) En attaquant une tranchée allemande. b) Par une balle perdue.
- c)Par un éclat d'obus à la tempe.
- 7) Pourquoi Apollinaire a-t-il été arrêté en 1911?
- a) Car il est étranger. b) Car il a volé pour manger. c) Car on l'a accusé de complicité dans le vol de « La Joconde ».

... APOLLINAIRE ?

7) Pourquoi Guillaume Apollinaire a-t-il été arrêté en 1911 ?

a) Car il est étranger. b) Car il a volé pour manger. c) Car on l'a accusé de complicité dans le vol de « La Joconde ».

8) De quoi ce poète est il mort?

a) D'un arrêt cardiaque. b) De la grippe espagnole. c) En accident de voiture.

9) Quand l'artiste est il mort?

a) Le 9 Novembre 1918. b) Le 3 décembre 1926. c) Le 5 février 1915.

10) Où Guillaume est il enterré?

a) Au Panthéon. b) Au Cimetière Montmartre. c) Au cimetière du Père-Lachaise.

estil Heat Holling

CONNAISSEZ-VOUS SON ŒUVRE ?

Solutions du quizz

- 1) 26 Août 1880 à
- 2)Amélia Kolb.
- 3) Polonais, Russe,
- Italien et Francais
- 4) Décembre 1914.
- 5)Angelik
- Kostrowitzky
- 6)Par un éclat d'obus
- /)1 out complicité dans le vol de la « Joconde »
- 8)De la grippe
- espagnole.
- 9) Le 9 novembre 1918. 10)Au cimetière du Père- Lachaise

Quel est votre profil?

De o à 5

Le calligramme n'est pas votre dessin de chevet et la poésie votre passion.

De 6 à 8

La poésie aurait-elle touché votre cerveau :

Au dessus de 8

Guillaume est presque un parent pour vous....

Solutions du quizzœuvre (ci-contre)

- 1 b
- 2 c
- 3 c 4 - b
- 5 a
- 6 c
- 7 a

par E.Bidel et E. Trang

Testez-vous?

- 1-Quel poème Guillaume Apollinaire a t'il écrit ?
- a- Apparition
- b Le Pont Mirabeau
- c Au lecteur
- 2- Apollinaire n'a pas fait une de ces trois formes de calligramme. Laquelle?
- a-Un cigare
- b- La cravate et la montre
- c- L'Arc de triomphe
- 3- Quel recueil de poèmes, Apollinaire a-til écrit durant la guerre ?
- a- Poèmes à Lou
- b-Alcools
- c- Les Fleurs du mal
- 4-Lequel de ces trois poèmes n'est pas un calligramme?
- a- Chevaux de frise
- b- Arbre
- c- La Tour Eiffel

5-Quel a été le premier recueil de ses poèmes ?

- .a -Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée
- b Les Pâques à
- New-York
- c- L'Avion

6-Dans sa bibliothèque se trouvaient

- a-100 livres?
- b-500 livres?
- c- 5 000 livres?

7-Quel a été le nom de la dernière conférence de Apollinaire ?

- a- Le théâtre italien
- b- L'esprit nouveau
- c- La peinture moderne

Fan de Guillaume?

Calculez le nombre de bonnes réponses et suivez le guide.

De o à 3 bonnes réponses

Vous buvez du jus de fruit : vous avez raison. Les "alcools" ne vous procurent aucune ivresse.

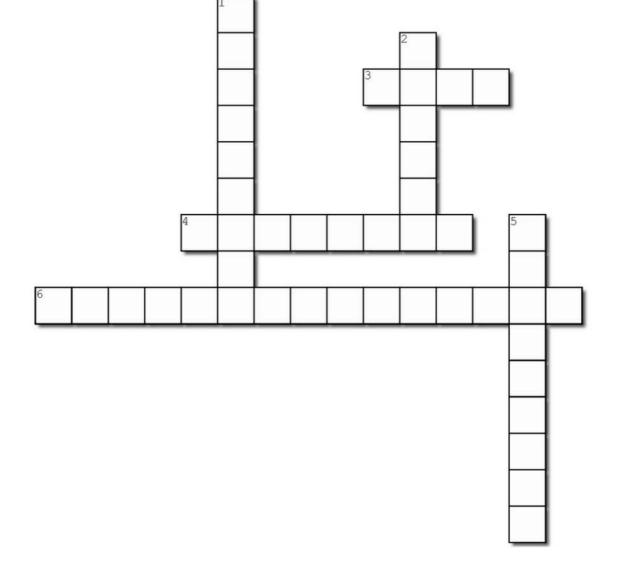
De 4 à 5 bonnes réponses

Vous parvenez à déchiffrer les dessins et les vers, mais avec certaines difficultés.

Plus de 5 bonnes réponses

"L'esprit nouveau" n'a plus de secret pour vous. Ne seriez-vous pas un peu poète à vos heures ?

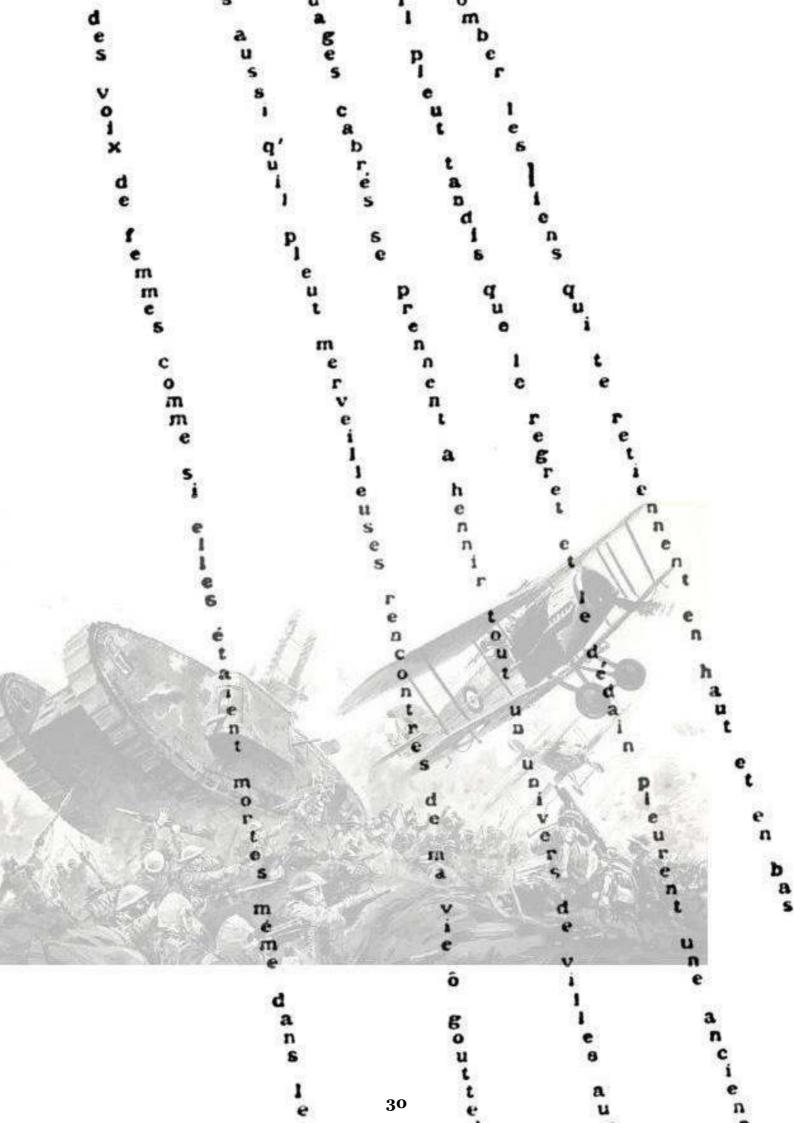
NOS MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

- 3- Dans quelle ville le poète Apollinaire est-il né ?
- 4 Quel mot marqua sa poésie durant son engagement dans le conflit de 14-18 ?
- 6 Quelle maladie va l'emporter après sa terrible blessure de guerre ?

VERTICALEMENT

- 1 Quel était son premier prénom?
- 2 Qu'est-ce qu'il va révolutionner?
- 5 De quelle origine était-il?

RECETTES POÉTIQUES

Pour ce spécial Apollinaire, nos cuisiniers en herbe sont allés s'inspirer de l'Italie natale du poète...

Ingrédients

-500g de farine

-200g de sucre

-100g de beurre

-2 jaunes d'œuf

-1 sachet de sucre vanillé

-1 sachet de levure

pane

-1 c. à soupe de lait

-1 zeste de citron

râpé

Dolce vita, dolce gusto

par Cherine Abdelhoumene et Camelia Amazzoug

Comme les nuages dans les cieux.

Faites fondre votre beurre Puis additionnez le petit-à-petit Le lait et le zeste de citron aussi, Vont se joindre à la fête De ce mélange plus que réussie.

Dès que celle-ci ne colle plus,

Formez vos biscuits!

Sur une plaque disposez-les. Tout comme une toile, Peignez vos petit rond d'œuf battue. Quinze minutes suffiront, pour transformer cette pâte brillante en de petits chefs d'œuvre plus que réussis.

A la mémoire de Guillaume, né en Italie.

LES BISCUITS AMARETTI

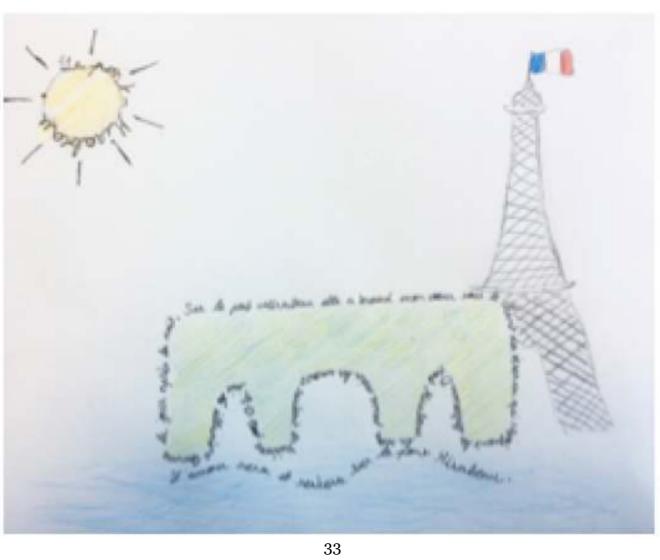
Mélangez la farine, la levure et le sucre vanillé. Quand ils sont tous dans le saladier, Mélangez -les jusqu'à ce qu'il ne fasse qu'un.

Dans ce mélange poudreux, Ajoutez votre sel granuleux, Puis faites un trou au milieu.

Dans ce gouffre, versez -y vos jaunes d'œufs Et votre sucre blanc.

Yail Perek-Souise de d'on taet 6°D of the name. Cydans on y met des sent xouche d'inattendu cleat toujour, a de P'Aumout, de P'amout, de la joie, de la trinteane

REVERIE ITALIENNE AU CHOCOLAT...

Ingrédients

20 cl de café aux senteurs d'ailleurs 4 œufs à la fraicheur poétique 110 g de sucre à la blancheur de ciel de bataille 1 petit verre de marsala 30 biscuits à la cuiller cacao en poudre magique 100 g. de chocolat noir de nuit

Avec passion, tapissez le fond de biscuits imbibés de café non sucré. Avec force et patience, monter les blancs en neige pour former une crème Sans en mettre des mascarpone, elle en sera plus bonne. Elle aura plus de goût avec les sucres vanillés et roux. Mais, le plus beau sera le cacao,

aupoudré au-dessus du tiramisu. Composé de deux couches, il sera meilleur en bouche. Sa fraicheur viendra du réfrigérateur ou il aura reposé pendant 4 heures.

Ce tiramisu, vient du pays où, un jour, Guillaume naquit!

Giorgio Freeman Kuzo et Amir Akli

