

LES TECHNIQUES POETIQUES

ou comment analyser un poème

VERSIFICATION (ou son synonyme : LA PROSODIE)

A. LE NOMBRE DE SYLLABES

a) les vers

6 = hémistiche (càd la moitié d'un alexandrin)

7 = heptasyllabe

8 = octosyllabe

10 = décasyllabe

12 = alexandrin : se divise en 2 hémistiches de 6 syllabes séparés par une coupe appelée césure

.... = vers libre (ne pas confondre avec le vers blanc qui est un vers sans rime)

b) e muet est toujours prononcé devant une consonne (sauf en fin de vers)

Frères humains, qui après nous vivez - (Villon)

Dans la chaude prairie où le vent fait de l'ombr(e)

Poussent le lychnis ros(e) et l'oseille sauvag(e) - (Francis Jammes)

c) la diérèse >> insistance (prononciation séparée de voyelles)

Les sanglots longs

Des vi-olons - (Verlaine)

d) la synérèse (contraire de la diérèse)

violons - vieux

e) le hiatus (rencontre de 2 voyelles à la fin et au début de 2 mots) >> dissonance musicale

Le pré est vénéneux mais joli en automne - (Apollinaire)

f) la licence (liberté orthographique)

jusques, encor

B. LE RYTHME

a) l'accent se trouve sur la dernière syllabe, sauf si celle-ci comprend un E muet (dans ce cas, il se trouve sur l'avant-dernière). Un monosyllabique prend ou non l'accent.

/ / /

demain - abritera - platane

/ / / /

Un soir, t'en souvient-il ? Nous voguions en silence - (Lamartine): rythme des rames

b) la coupe (pause respiratoire après un accent tonique). La coupe qui partage un alexandrin en 2 moitiés égales : 6 / 6 s'appelle une césure. Ce demi-vers de 6 syllabes s'appelle un hémistiche.

/ / / /

Mon unique culotte // avait un large trou - (Rimbaud) rythme pair: binaire

I _____ 6 _____ I I I _____ 6 _____ I

hémistiche I hémistiche

I

césure

/ / / /

Il vit un oeil / tout grand ouvert / dans les ténèbres - (Hugo) rythme impair: ternaire
 4 I 4 I 4 (3 fois 4 = tétramètre)
 coupe coupe

c)le rejet - l'enjambement (= un rejet long, de plus de trois mots); le contre-rejet est un rejet en fin de vers.

vers 1 I _____ I I _____ I I _____ I
 vers 2 oooooooooo P I _____ I I _____ I
 vers 3 ooooooooooooooooooooooooooooo I _____ I
 vers 4 I _____ I I _____ IP ooooooooooooo
 vers 5 I _____ I I _____ I I _____ I

vers 2 = rejet } le vers continue au vers suivant
 vers 3 = enjambement } “ “ “ “ “ “ “ “ “
 vers 4 = contre-rejet } une phrase commence en fin de vers et continue au vers suivant

P = ponctuation (virgule ou point, point-virgule; ces 2 derniers sont obligatoires avant le contre-rejet)

Même il m'est arrivé quelquefois de manger
 Le berger - (La Fontaine) : rejet >> brutalité

C. LA RIME

a)richesse

*riche: 2 syllabes en commun (une syllabe = 1 son consonne + 1 son voyelle)

impossible - invincible - (sons s+i+bl+e muet = cons + voy + cons + voy)

*suffisante: une syllabe en commun

ses maux - animaux (sons m+o = cons +voy)

*pauvre: un son voyelle en commun = assonance

pas - combats (son a = voy)

b)le genre

*masculine: toute rime qui ne comporte pas de e muet

opéra, corail, maternel...

*féminine: rime se terminant par un e muet (rappel: ne se prononce pas en fin de vers)

fable,sages, portent...

c)alternance:

*plates ou suivies: AA BB CC ...

*croisées: AB AB ...

*embrassées: AB BA

*mêlées: succession libre

*vers blanc: vers sans rime

D. LA STROPHE

a)les noms:

2 vers = un distique

3 vers = un tercet

4 vers = un quatrain

5 vers = un quintil

6 vers = un sizain

7 vers = un septain

b) la musique de la strophe est due à :

*la répétition d'un ou plusieurs mots :

Il tourne et tourne (Spingarn)

*la répétition de voyelles (assonance) :

Les sanglots longs

Des violons : assonance en on (PARTIR DU SON ENTENDU ET NON DE L'ORTHOGRAPHE)

*la répétition de consonnes (allitération)

Les sanglots longs

Des violons : allitération en l (interprétation : l liquide + on assourdi, doux : mélancolie)

*harmonie imitative (= assonance ou allitération qui imite un bruit)

glou - glou

Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèles (Hugo) : imite la fraîcheur et la diffusion du parfum

*coupes (cf plus haut)

LES REGLES DU SONNET

- venu d'Italie, introduit en France au XVIe siècle par Marot et légitimé par Du Bellay dans la Défense et illustration de la langue française (" Sonne-moi ces beaux sonnets ")
- **structure : 14 vers - 4 strophes : 2 quatrains (4 vers)+2 tercets (3 vers)**
- **PROGRESSION : il faut toujours comparer les quatrains aux tercets : un sonnet peut être construit en gradation ou en opposition entre ces deux parties ; cette progression est à étudier obligatoirement, ainsi que la fin du poème (dernier vers) appelée « chute ».** Elle doit être particulièrement belle ou expressive : en étudier le vocabulaire, le rythme, les sonorités...
- le sonnet italien classique a le système des rimes suivant :
- abba - abba - ccd - ede
- le sonnet français a préféré les rimes
- abba - abba - ccd - eed
- le sonnet repose en outre sur l'alternance des rimes masculines et féminines et parfois sur l'opposition rythmique des 2 quatrains et 2 tercets
- le nombre de syllabes est le plus souvent de 12 (alexandrin) ou de 10 (décasyllabe)
- la forme du sonnet, fréquente dans la poésie classique française, fut le plus souvent abandonnée au XIXe siècle par les romantiques, car les élans lyriques pouvaient difficilement s'accommoder d'un poème si court aux règles si contraignantes
- Pour Baudelaire au contraire, la contrainte formelle est un catalyseur (" l'idée jaillit plus intense ") et une sorte de filet protecteur pour le monde intérieur du poète : " L'armature est la plus importante garantie de la vie mystérieuse des oeuvres de l'esprit " ; il compare le sonnet à de la joaillerie : " il y a là la beauté du métal et du minéral bien travaillé "

POUR LE COMMENTAIRE : comment donner du sens au choix des vers

SYLL	NOM	HISTORIQUE	UTILISATION / EFFET
6	HEXASYLLABE		Pas de césure <ul style="list-style-type: none">• utilisé souvent en association avec d'autres vers plus longs : permet alors de produire un effet de chute ou de surprise.

			<ul style="list-style-type: none"> • s'il est employé seul, il apparaît comme un demi-alexandrin dont on exploite la coupe et les échos sonores très rapprochés
7	HEPTASYLLABE	Utilisé dès le Moyen-Age	Pas de césure <ul style="list-style-type: none"> • utilisé souvent dans les pièces légères (odes, fables, chansons), • il permet une accélération du rythme du poème
8	OCTOSYLLABE	Très utilisé au XV e s Redevient d'un emploi fréquent au XIX e s dans la poésie lyrique	Comporte une césure <ul style="list-style-type: none"> • concis, il met en relief les sonorités à la rime • vers très fluide, exprime souvent l'accélération ou l'écoulement
9	ENNEASYLLABE	Rare car compliqué (cf césure) Rendu célèbre par Verlaine au XIX e s dans son poème intitulé <i>Art poétique</i> , où il essaie d'en déplacer la césure le plus possible. Verlaine redécouvre d'ailleurs la musicalité légèrement déséquilibrée des vers impairs, qui permet de traduire un monde instable, en demi-teinte	Césure après la 3 ^e syllabe : mélange une mesure impaire (3 syll) à une mesure paire (6syll) <ul style="list-style-type: none"> • utilisé comme les autres vers impairs pour l'impression de déséquilibre • ou pour traduire la révolte en brisant le vers classique, harmonieux
10	DECASYLLABE	Utilisé fréquemment dans la poésie épique, puis dans la poésie lyrique	Césure qui le partage en 2 hémistiches dont le nombre de syllabes est d'ordinaire croissant (4/6) <ul style="list-style-type: none"> • d'où son rythme dynamique (pour la narration épique ou la confidence sentimentale)
12	ALEXANDRIN	Tient son nom du <i>Roman d'Alexandre</i> , poème du XII e s, qui utilisait un vers de 12 syllabes. Adopté au XVI e s par beaucoup de poètes français pour son ampleur majestueuse et vers le plus fréquent jusqu'au XIX e s. C'est le mètre de la poésie narrative, épique et dramatique (théâtre). Très harmonieux et	A . <u>Structure classique</u> : Césure qui le divise en 2 hémistiches de 6 syllabes ; deux coupes et 4 accents dont deux fixes (chaque hémistiche comporte une coupe secondaire et 2 accents dont le dernier en fin d'hémistiche) <ul style="list-style-type: none"> • >>structure binaire, équilibrée et harmonieuse, pleine de majesté, vu sa longueur :

		<p>équilibré à l'époque classique, Il est désarticulé par les romantiques qui déplacent ses accents et ses coupes afin de traduire la violence de leurs sentiments</p>	<ul style="list-style-type: none"> • permet les parallélismes (comparaisons ou oppositions) • et la disposition savante des mots en chiasme <p>B. <u>Structure romantique</u> : Elle divise l'alexandrin en 3 parties égales (4/4/4) d'où le nom de " trimètre romantique " ; il n'y a donc plus que 3 accents</p> <ul style="list-style-type: none"> • ce qui permet les balancements et les juxtapositions • qui traduisent une émotion violente
2,3,4	VERS RARES		<ul style="list-style-type: none"> • produisent des effets de contraste avec des vers plus longs • soulignent des mouvements, des bruits...
	VERS LIBRE	<p>Apparu dès la fin du XIX e s en réaction contre les contraintes du vers régulier</p>	<p>Pas d'accent fixe ni de rime obligatoire, et longueur variable</p> <p><u>S'il est très long et séparé</u> du vers suivant par un blanc, on l'appelle <u>verset</u>.</p> <p>N.B : <u>le verset peut aussi désigner</u> un ensemble de phrases rythmées, découpées dans un texte poétique et formant un paragraphe à la façon des <i>Psaumes</i> de la Bible.</p>

Le commentaire DES VERS : EXEMPLES

SYLL	EXEMPLE	EFFET
6	<p>Tout à coup des accents inconnus à la terre Du rivage charmé frappèrent les échos Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère</p> <p>Laissa tomber ces mots : (LAMARTINE, <i>Le lac</i>, XIX e s)</p>	<p>3 alexandrins suivis d'un hexasyllabe : produit un effet de chute, renforcé par une coupe après la 4e syllabe >>dramatise la confiance annoncée, renforce le registre lyrique et oratoire du poème</p>
7	<p>Je ne songeais pas à Rose.</p> <p>Rose au bois vint à moi (HUGO, <i>Vieille chanson du jeune temps</i>, XIX e s)</p>	<p>La structure en chiasme des deux vers (" je , Rose / Rose, moi ") renforce la légèreté du propos et accentue l'effet du hiatus (" Rose au bois "). L'heptasyllabe donne un rythme alerte à la confiance amusée de Victor Hugo âgé se remémorant sa jeunesse</p>
8	<p>Et les enfants s'en vont devant Les autres suivent en rêvant (APOLLINAIRE, <i>Salimbanques</i>, XX e s)</p>	<p>Ici absence de césure dans les deux vers + échos sonores rapprochés (" enfants, devant, rêvant ") >>traduit la fluidité et la musicalité de la marche</p>
9	<p>Toute chose // aux délices conspire. Mettez-vous // en votre humeur de rire (MALHERBE, <i>Chanson</i>, XVI e s)</p> <p>De la musique // avant toute chose (VERLAINE, <i>Art poétique</i>, XIX e s)</p>	<p>Les vers présentent une attaque alerte (3/6) qui sert l'enthousiasme de la pensée</p> <p>Le poète qui désire renouveler l'écriture poétique propose un rythme 4/5 qui " affranchit " le vers en le " brisant "</p>
10	<p>Estoc d'honneur // et arbre de vaillance Cœur de lion // épris de hardement, La fleur des preux // et la gloire de la France Victorieux // et hardi combattant (DESCHAMPS, <i>Ballade sur la mort de Du Guesclin</i>, XIV e s)</p>	<p>Le rythme ascendant 4//6 traduit l'enthousiasme et l'admiration du poète</p>
12	<p>Ce soir, l'odeur du sang ; // demain, / l'odeur des morts (HUGO, <i>La Bataille perdue</i>, XIX e s)</p> <p>Satan, égaré, sans haleine (...) Battit de l'aile, / ouvrit les mains, /</p>	<p>Symétries expressives (" ce soir / demain, odeur / odeur, sang / morts ") qui traduisent la fatalité tragique de la guerre dans un registre proche du registre épique, grâce à la majesté de l'alexandrin et au thème du malheur collectif.</p> <p>Le trimètre romantique juxtapose ici les trois propositions dans une</p>

	puis tressaillit (Hugo, <i>La Fin de Satan</i>)	structure ternaire qui montre les différentes étapes qui annoncent progressivement l'affaiblissement du personnage
VER S RAR ES	Ni vu ni connu Je suis le parfum Vivant et défunt Dans le vent venu ! (VALÉRY, <i>Le Sylphe</i> , XX e s)	Le vers court traduit ici la légèreté du parfum par la profusion des notations rapides et le rapprochement des sonorités à la rime

Le commentaire DES RIMES / CONSEILS

- 1) **si vous ne savez pas en tirer du sens, n'indiquer le genre des rimes que dans l'introduction du commentaire**, au moment de la présentation du poème et de sa forme poétique (type de strophes, nom de la forme s'il y en a une : sonnet, etc). On vous pénalisera de faire la liste des rimes sans en tirer du sens, alors évitez.
- 2) Il y a différentes manières de **trouver du sens aux rimes** :
 - Observer **le mot qui est à la rime** : il peut être **important** du point de vue de son sens (le fait de le placer à la fin du vers en est la preuve) >>**souligner ce choix de place**
 - **Si deux mots placés à la rime forment une unité de sens, ce n'est pas un hasard, et cela permet d'insister sur le sens** que le poète cherche à faire passer : par ex « pouvoir » rimant avec « victoire », « douleur » rimant avec « peur », « amour » rimant avec « toujours »...
 - **Rimes masculines et féminines** : (rappel : une rime féminine se termine par un « e » muet ; toutes les autres formes de rimes sont masculines). Le « e » muet est un son doux : ce type de rime peut servir à créer une ambiance de **douceur**, de calme, etc – alors que les rimes masculines forment des sonorités fortes, puissantes (par ex « oir »), qui sont liés à d'autres ambiances et d'autres sens (« ir » peut être à la fois **puissant** et douloureux comme un gémissement, ou justement exprimer un cri de victoire – **toujours voir le contexte !** - , « ant », « ou », « in », « on », sonorités nasales, et « eu », diphtongue, ou encore « o », sont souvent mélancoliques... à vous de voir)
 - **Rimes plates ou suivies** : peuvent être choisies pour raconter une histoire et « **glisser** » plus rapidement dans la narration (mais ne pas en faire une généralité !)
 - **Rimes embrassées** : expriment rarement le sentiment de l'amour, peuvent aussi servir à créer un **chiasme** au niveau du sens... à voir !

LE RYTHME DU VERS est, quant à lui, à analyser (il transcrit l'émotion ou l'accélération/ralentissement d'une narration)

- toujours **vérifier si un alexandrin est bien coupé à la césure** (6//6 : 2 hémistiches). **S'il ne l'est pas, il y a déséquilibre, donc émotion** : par ex l'alexandrin coupé en 4 qui s'appelle le tétramètre : « Je le vis, / je rougis, //, je pâlis/ à sa vue » (RACINE, Phèdre : le coup de foudre de Phèdre pour Hippolyte, un amour interdit)
- les autres types de vers jouent aussi sur la coupe : **observer tout ce qui sort de l'ordinaire**
- observer les **enjambements, rejets et contre-rejets** les plus significatifs en rapport avec l'émotion (douce/violente) ou la narration (ralentir/fluidifier/accélérer). Un **rejet** peut traduire la **violence**, la brutalité, la **rapidité** ; un **enjambement** au contraire rend la phrase **fluide, lente**, parfois **majestueuse**.

LE TYPE DE VERS n'est aussi à citer que dans l'introduction sauf s'il est rattaché au sens :

- Vers **court** : souvent **accélération** narrative (l'octosyllabe et le décasyllabe sont courts, mais il y en a de plus courts)
- Vers **long** : **majesté, lenteur**... (surtout l'alexandrin)
- Vers **impair** : **déséquilibre** émotionnel (heptasyllabe...)
MAIS TOUJOURS VOIR D'APRES LE CONTEXTE, ne pas généraliser ET TOUJOURS VERIFIER LES E MUETS pour compter, sauf dans les vers libres...

LES SONORITES : comment les analyser

(pour tous les textes ! prose ou poésie)

1) LES ALLITERATIONS : répétitions de consonnes

- Sons **doux** : b, d, f, g (suivi de e), j, l, m, n, v, w, z (et le s qui sert de liaison)
- Sons **durs** : c (dans sa prononciation k ou s), g (dur), k, p, q, r, s, t, x

On remarque que l'orthographe écrit différemment le même son :

Son [K] traduit par c, k, q

Son [S] traduit par c, s, ss, t (suivi de i)

>> pour étudier un son, on ne regarde pas l'orthographe, on « écoute » le texte

VOICI LES PRINCIPAUX EFFETS DES ALLITERATIONS :

- Sons durs, court, violents, **explosifs** : K, T, P
- Sons **fluides**, doux, oniriques (fait rêver) : M, L (appelé « **liquide** »), N, mais aussi les autres sons doux
- Consonnes qui « frottent ou sifflent » : les **fricatives** : F, S (appelée « sifflante »), Z – mais distinguer la dureté parfois inquiétante du S de la douceur du F et du Z

METHODE pour toutes les sonorités : regarder le contexte : normalement l'allitération, si elle est voulue, évoque directement ce dont l'auteur est en train de parler, ou instaure une ambiance d'accompagnement

PS : si l'imitation est si exacte que l'on dirait entendre un bruit (sifflement du serpent avec des S, vent dans les branches avec des F..., on parle « **d'harmonie imitative** »)

Ex d'allitérations :

- « **C'**est Vénus **s** tout en **t**ière à **S**a pr^oie **att**achée » (RACINE, *Phèdre*) : les allitérations en [s, t], et les autres sons durs comme le « p » et le « r » traduisent la cruauté de la déesse Vénus qui devient une prédatrice pour Phèdre
- « Sous **l**e pont Mirabeau cou**l**e **l**a Seine » (APOLLINAIRE, *Alcools*) : la liquidité du sujet (eau) se traduit par l'utilisation massive de la liquide « l » dans tout le poème, ainsi que par l'emploi de l'octosyllabe, vers fluide par excellence

- « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » (RACINE, *Andromaque*) : harmonie imitative

2) LES ASSONANCES : répétitions de voyelles

- Listes des voyelles françaises : a, e, i, o, u, y
- A cette liste s'ajoutent les voyelles nasales (elles passent par le nez !) : an, ou, in
- Et la diphtongue « eu »

ATTENTION : comme pour l'allitération, seul le son compte, et non son orthographe : « an » peut s'écrire « ent, en, an, am... », le « o » peut s'écrire « eau, au »...

VOICI LES PRINCIPAUX EFFETS DES ASSONANCES

- Les sons clairs qui expriment une certaine violence (joie ou peine) : A, I (souvent cri de joie ou gémissement), U
- Les sons doux qui expriment la fluidité, le rêve, ou une tristesse douce comme la mélancolie : voyelles nasales, diphtongue, le « o »

EX :

« Le s**an**g**o**t l**on**g

Des v**io**l**on**s

De l'**au**t**o**mn**e** » (VERLAINE, *Poème saturniens*) : accumulations de voyelles douces et mélancoliques pour exprimer son spleen. Mais une diérèse (cf cours de méthode sur la versification) explosive, comme un cri de désespoir : I-O dans « vi-o/lons »

« Je le vis, / je rougis, //, je pâlis/ à sa vue » (RACINE, *Phèdre*) : l'incohérence des sonorités violentes (i gémissant, a/i/a/u : dissonance) traduisent sa souffrance

COMMENT ANALYSER UN POEME

1. Désigner le poème à étudier en se servant du **paratexte** (titre, recueil, contexte...)

2. Observer : **sa forme** : strophe, mètre, rimes, mise en page (>>poème classique ? moderne ? contraintes poétiques ou liberté ?)

3. Dégager le **thème** : réseaux lexicaux, appel aux 5 sens, énonciation (>>thème traditionnel ? original ?)

4. Observer l'énonciation : qui parle à qui ? de qui ? (pronoms, temps/modes des verbes >>passé ? présent ? réel ? irréel ?) >>sentiments ? relations entre le locuteur et le destinataire ?

5. Chercher la **progression** du poème ou sa **structure** : répétitions, symétries, oppositions, équilibre / déséquilibre, début-milieu-fin, rapport entre la forme poétique choisie et le fond, càd le thème traité

6. Vérifier :

-le **type de texte** (narratif, descriptif, argumentatif, explicatif)

-le **registre** (lyrique, épique, satirique, polémique, pathétique, tragique, didactique...)

7.Trouver l'enjeu : faire un éloge ou un blâme, convaincre, persuader, émouvoir, critiquer, informer, peindre...

8.Situer dans **le courant littéraire** (poème classique, romantique, symboliste, surréaliste, moderne...)

9.Approfondir par l'étude des **procédés d'écriture / versification (en plus des procédés de la prose)** :

✚ **ASPECT VISUEL DU POEME** : surtout relever les **images** et les **comparaisons** les plus importantes (y a-t-il une métaphore filée ?)

✚ autres figures de style

✚ **ASPECT NARRATIF / rédaction du DISCOURS** : choix du **vers**, **mise en page**, **enjambements**, **rejets**, **coupes** des vers, etc. Etre attentif au **lexique** utilisé : au jeu avec les mots, à leur polysémie ou connotation : à l'ordre des mots, leur **place** dans le vers, au niveau de langue, aux marques de jugement, au caractère concret ou abstrait du vocabulaire...

✚ **ASPECT MUSICAL** : **allitérations**, **assonances**, anaphores et autres **répétitions** (y compris la structure d'ensemble), **diérèses**, rimes, rimes internes, **rythmes** binaires, ternaires, refrain...