FICHE DE LECTURE · PREMIÈRE

Alcools

Guillaume Apollinaire · 1913 · poésie

MODERNITÉ | AMOUR PERDU | TEMPS | IVRESSE

AUTEUR	PUBLICATION	GENRE	NIVEAU
Guillaume Apollinaire	1913	poésie	1re (aussi 2de, Tle)

Le livre en une phrase. Publié en 1913, *Alcools* rassemble des poèmes écrits sur une quinzaine d'années : Apollinaire y mêle la mélancolie de l'amour perdu, les légendes anciennes et la modernité de la ville, dans des vers sans ponctuation.

Programme chronométré : 50 minutes

TEMPS	TRAVAIL	OBJECTIF
0–8 min	**Résumé et étapes**	Raconter l'histoire
8–15 min	**Personnages et liens**	Comprendre les conflits
15–25 min	**Thèmes et symboles**	Analyser le sens
25–33 min	**Écriture et titre**	Le vocabulaire littéraire
33–42 min	**Questions probables**	Préparer les réponses
42–47 min	**Paragraphe argumenté**	Structurer la copie
47–50 min	**Quiz final**	Vérifier les acquis

Objectif : être prêt en 50 minutes. Comprendre l'histoire, les personnages et les symboles, puis s'entraîner à répondre et à argumenter.

Règle d'or : Ne te contente pas de relever l'absence de ponctuation : montre comment Apollinaire unit tradition et modernité, la chanson mélancolique et l'image neuve, le passé et le monde moderne.

MA LECTURE

Le moment que je retiens, et pourquoi :

Ce que je n'ai pas compris, à demander en classe :

1 L’histoire en 6 étapes

Zone (1) — Le Pont Mirabeau (2) — Le mal-aimé (3) — Rhénanes (4) — À la Santé (5) — Vendémiaire (6)

1. Zone. Le poème d’ouverture, placé en tête du recueil. Le poète, las du monde ancien, marche dans Paris d’un matin à l’autre : rues industrielles, avions, souvenirs d’enfance et de voyages. Le « tu » et le « je » alternent ; à la fin, il boit un alcool brûlant comme sa vie.

2. Le Pont Mirabeau. La Seine coule sous le pont comme passent les amours et les jours ; seul le poète demeure. Lié à la rupture avec la peintre Marie Laurencin, le poème repose sur un refrain qui revient comme le temps.

3. Le mal-aimé. « La Chanson du mal-aimé », long poème né de l’amour malheureux pour Annie Playden. Dans un brouillard, un passant rappelle au poète la femme perdue ; les légendes et les souvenirs se mêlent à la plainte, coupée de pièces insérées.

4. Rhénanes. Un ensemble de poèmes nés du séjour d’Apollinaire en Rhénanie, où il était précepteur. « Nuit rhénane », « Mai », « La Loreley » associent le fleuve, le vin, les légendes allemandes et la mélancolie amoureuse.

5. À la Santé. En 1911, soupçonné à tort dans l’affaire du vol de *La Joconde*, Apollinaire est emprisonné quelques jours à la Santé. Le poème dit l’humiliation, la cellule, l’ennui et le temps qui ne passe plus.

6. Vendémiaire. Le poème de clôture. Dans Paris, au temps des vendanges, le poète boit le vin des villes et du monde jusqu’à s’en dire ivre : il se fait la voix d’un univers qu’il célèbre et absorbe. Le recueil s’achève sur une ivresse joyeuse.

> **Le tournant :** Placé en tête alors qu’il est parmi les plus tardifs, « Zone » donne le ton : le recueil s’ouvre sur la modernité, puis revient vers les amours perdues et les légendes, comme pour fondre l’ancien et le nouveau.

> **Récite sans regarder :** Zone → Le Pont Mirabeau → Le mal-aimé → Rhénanes → À la Santé → Vendémiaire. Essaie de raconter ces 6 étapes en moins d’une minute.

À TOI : LE LIVRE EN 6 PHRASES

Sans regarder la fiche, une phrase par étape.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

2 Personnages et relations

Le poète	amour, regret	**La femme perdue**
Le Temps	fuite, usure	**Le poète**
Le poète	errance, fascination	**Paris**
Les figures légendaires	miroir du chagrin	**Le poète**
Le Temps	l'emporte	**La femme perdue**

LE POÈTE — « je » lyrique, mal-aimé : Errant, mélancolique, souvent abandonné, il se parle parfois à lui-même en se tutoyant. Ce n'est pas tout à fait Apollinaire, mais une figure construite par le recueil.

LA FEMME PERDUE — figure de l'amour enfui : Elle prend plusieurs visages, inspirés d'Annie Playden ou de Marie Laurencin. Toujours absente ou infidèle, elle laisse au poète le regret.

PARIS — ville moderne : La ville des rues neuves, des avions, de la foule et de la Seine : le poète y erre et y trouve la matière d'une poésie nouvelle.

LE TEMPS — force qui emporte tout : Comme l'eau sous le pont, il emporte les amours et les jours. Le poète le subit, mais lui oppose sa permanence et son chant.

LES FIGURES LÉGENDAIRES — Loreley, Merlin, mythes anciens : Sorcières, enchanteurs, héros antiques : les légendes donnent aux chagrins du poète une dimension intemporelle.

Conflit central : Le poète est tiraillé entre le passé, celui des amours perdues et des vieilles légendes, et un présent moderne qui l'attire. Il cherche à transformer sa mélancolie en un chant nouveau.

3 Le poète, entre mélancolie et modernité

CE QU'IL A PERDU	CE QU'IL DÉCOUVRE	CE QU'IL FAIT
• Les femmes aimées • L'enfance et sa foi • Le temps qui ne revient pas	• La ville moderne • La beauté des choses neuves • Le monde entier à boire	• Il erre et se souvient • Il mêle légendes et présent • Il chante sa peine

À retenir : Le poète d'Alcools ne choisit pas entre le passé et le présent : il fait de sa mélancolie amoureuse la matière d'une poésie moderne.

4 L'écriture poétique

Sans ponctuation : Apollinaire supprime toute ponctuation : le rythme et la coupe des vers suffisent, et le sens devient plus libre, parfois ambigu.

Vers variés : Octosyllabes, alexandrins et vers libres se côtoient : la tradition et l'audace dans un même recueil.

Chanson : Refrains, répétitions, rythmes de complainte : beaucoup de poèmes ont la musique d'une chanson populaire.

Images neuves : Des rapprochements surprenants (la tour Eiffel en bergère, des avions) font entrer le monde moderne dans la poésie.

Phrase utile : Apollinaire unit la mélancolie de la chanson traditionnelle et l'audace moderne : sans ponctuation, le vers libère son rythme et ses sens multiples.

5 Les 5 grands thèmes

1. L’amour perdu : Le recueil est hanté par les amours malheureuses : la femme aimée part, trahit ou oublie, et le poète reste avec son regret.

2. La fuite du temps : L’eau qui coule, l’automne, les jours qui passent : le temps emporte tout, mais le poème garde la trace de ce qui a été.

3. La modernité : La ville, l’industrie, les avions entrent dans la poésie. Le poète, las du monde ancien, cherche la beauté dans ce qui est neuf.

4. Les légendes : La Loreley, Merlin, les mythes antiques et les contes des bords du Rhin donnent à la mélancolie une profondeur intemporelle.

5. L’ivresse : Le vin et l’alcool reviennent souvent : ivresse des sens, mais surtout ivresse poétique, qui permet d’embrasser le monde entier.

6 Les symboles et le titre

SYMBOLE	SENS À EXPLIQUER
L’alcool	L’ivresse poétique : la vie intense, brûlante, distillée dans le poème.
L’eau qui coule	La Seine ou le Rhin : le temps qui emporte les amours.
L’automne	La mélancolie, la fin de l’amour, le déclin ; dans « Les Colchiques », une beauté qui empoisonne.
Le pont	Ce qui demeure au-dessus de l’eau qui passe : le poète et son chant.

Le titre : Les alcools, au pluriel, sont autant d’ivresses : celle de l’amour, de la ville, des voyages, de la poésie. Ils évoquent aussi une vie distillée, brûlante, comme celle que le poète boit à la fin de « Zone ».

Conseil : Associe chaque thème à un poème : la fuite du temps, c’est « Le Pont Mirabeau » ; la modernité, « Zone » ; les légendes, « La Loreley ».

À TOI : UN THÈME, UN MOMENT DU LIVRE

THÈME	LE MOMENT DU LIVRE QUI LE MONTRE
L’amour perdu	
La fuite du temps	
La modernité	
Les légendes	

7 Questions probables au contrôle

Pourquoi le recueil n'a-t-il pas de ponctuation ?

→ Apollinaire l'a supprimée : le rythme et la coupe des vers suffisent à guider la lecture, et le sens devient plus ouvert.

Quel poème ouvre le recueil ?

→ « Zone », poème de la marche dans Paris et de la modernité.

Quel poème le clôt ?

→ « Vendémiaire », où le poète s'enivre du vin de l'univers.

Que dit « Le Pont Mirabeau » ?

→ Les amours passent comme l'eau sous le pont ; seul le poète demeure. Un refrain rythme cette fuite du temps.

Qu'est-ce que les Rhénanes ?

→ Un ensemble de poèmes inspirés par le séjour d'Apollinaire en Rhénanie, mêlant fleuve, vin et légendes.

En quoi Apollinaire est-il moderne ?

→ Il fait entrer la ville, les machines et les avions dans le poème, supprime la ponctuation et ose des images nouvelles.

Est-il aussi un poète traditionnel ?

→ Oui : il garde souvent le vers régulier, la rime, le refrain et les thèmes lyriques de l'amour et du temps.

Que raconte le poème À la Santé ?

→ L'emprisonnement d'Apollinaire en 1911, soupçonné à tort dans l'affaire du vol de *La Joconde*.

8 Trois sujets de réflexion

A. La poésie moderne doit-elle rompre avec la tradition ?

Idée : Apollinaire montre qu'on peut innover sans tout rejeter. **Exemple :** « Zone » est en vers libres et parle d'avions, mais « Le Pont Mirabeau » garde le refrain d'une chanson ancienne. **Conclusion :** La modernité d'Alcools naît de l'union de l'ancien et du nouveau.

B. La poésie peut-elle retenir le temps ?

Idée : Elle ne l'arrête pas, mais elle fixe ce qui passe et lui donne une forme durable. **Exemple :** Dans « Le Pont Mirabeau », tout s'en va, mais le refrain revient et le poète demeure. **Conclusion :** Le poème devient ce qui reste quand l'amour a passé.

C. La souffrance amoureuse est-elle une source de poésie ?

Idée : Chez Apollinaire, l'amour perdu nourrit la plupart des grands poèmes. **Exemple :** « La Chanson du mal-aimé » transforme une rupture en long chant mêlé de légendes. **Conclusion :** La peine devient chant, et le chant la rend partageable.

> **Conseil :** ne raconte pas tout le livre. Choisis un ou deux exemples précis et explique ce qu'ils prouvent.

9 Réussir une réponse argumentée

Méthode : idée → exemple → explication → conclusion.

1. Répondre directement : Donne une réponse claire dès la première phrase, sans commencer par raconter tout le livre.

2. Prouver : Choisis un moment précis de l'œuvre, et un seul par idée.

3. Expliquer : Relie ce moment à une idée : ce qu'il révèle d'un personnage, d'un thème, du sens du livre.

4. Conclure : Reviens à la question et montre ce que ton exemple a permis de comprendre.

Connecteurs utiles : d'abord · en effet · par exemple · cependant · pourtant · ainsi · finalement.

10 Paragraphe modèle à adapter

Sujet : Montrez que, dans Alcools, Apollinaire unit la tradition et la modernité.

Dans *Alcools*, Apollinaire ne rompt pas brutalement avec la poésie du passé : il la renouvelle de l'intérieur. « Le Pont Mirabeau » en est un bon exemple. Le poème reprend des thèmes lyriques très anciens, l'amour perdu et la fuite du temps, et il a la forme d'une chanson, avec un refrain qui revient entre les strophes. Pourtant, l'absence totale de ponctuation transforme la lecture : les vers coulent comme l'eau de la Seine, et leur sens reste ouvert. Le recueil s'ouvre d'ailleurs sur « Zone », où le poète, las du monde ancien, fait entrer dans le poème les avions et les rues industrielles de Paris. Apollinaire montre ainsi que la modernité peut naître de la tradition qu'elle prolonge.

Adapte-le : Sujet sur le temps : centre-toi sur le refrain du « Pont Mirabeau ». Sujet sur la ville : développe « Zone » et « Vendémiaire ».

11 Les erreurs à éviter

- Croire que l'absence de ponctuation est un oubli : c'est un choix délibéré d'Apollinaire.
- Attribuer à Alcools des poèmes de Calligrammes, recueil plus tardif d'Apollinaire.
- Faire d'Apollinaire un poète uniquement moderne : il reste très attaché au vers régulier et à la chanson.
- Confondre le « je » du poème et l'auteur : le mal-aimé est une figure construite.
- Réduire le titre à l'éloge de la boisson : l'alcool est surtout l'ivresse poétique.

Phrase-mémo : « Chez Apollinaire, l'ancien et le neuf se mêlent dans le même verre. »

12 Quiz flash et auto-évaluation

En quelle année paraît Alcools ? → En 1913.

Quel signe Apollinaire supprime-t-il ? → Toute la ponctuation.

Quel est le premier poème ? → « Zone ».

Quel est le dernier poème ? → « Vendémiaire ».

Quel fleuve coule sous le pont Mirabeau ? → La Seine.

Quelle femme inspire « La Chanson du mal-aimé » ? → Annie Playden, rencontrée en Rhénanie.

Avant le contrôle, je sais :

- ☐ raconter l'histoire dans l'ordre
- ☐ expliquer les thèmes et les symboles
- ☐ présenter les personnages et leurs liens
- ☐ rédiger idée, exemple, explication

Mémo express : Apollinaire, 1913 · aucune ponctuation · de « Zone » à « Vendémiaire » · « Le Pont Mirabeau », « La Chanson du mal-aimé », Rhénanes, À la Santé · amour perdu, fuite du temps, modernité, légendes · tradition et nouveauté.