FICHE DE LECTURE · PREMIÈRE

Cahier de Douai

Arthur Rimbaud · 1870 · poésie

LIBERTÉ | RÉVOLTE | SENSUALITÉ | FUGUE

AUTEUR	PUBLICATION	GENRE	NIVEAU
Arthur Rimbaud	1870	poésie	1re (aussi 3e, 2de)

Édition de référence : Flammarion · ISBN 9782080418166

Le livre en une phrase. Recopiés à Douai en 1870 par un Rimbaud adolescent, les vingt-deux poèmes du *Cahier de Douai* disent l'éveil des sens, la révolte contre les puissants et la guerre, et l'ivresse d'un adolescent qui part sur les routes.

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 lis pas ces poèmes comme des exercices d'écolier : montre comment le jeune poète s'empare des formes reçues (sonnet, alexandrin) pour les bousculer et y faire entendre sa propre liberté.

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

Un cahier de fugue (1) — L’éveil des sens (2) — La satire (3) — La révolte politique (4) — La mort et la guerre (5) — La bohème (6)

1. Un cahier de fugue. En 1870, Rimbaud fuit deux fois Charleville. Après la première fugue, Izambard, son professeur, l’accueille à Douai ; il y revient après la seconde, par la Belgique. Il y recopie ses poèmes pour le poète Paul Demeny : ce sont ces feuillets qu’on appelle le Cahier de Douai.

2. L’éveil des sens. « Sensation » rêve d’une marche dans la nature d’été, sans parole ni pensée. « Première soirée », « Roman » ou « Les Reparties de Nina » mettent en scène les premiers émois amoureux, avec une ironie qui tient le sentiment à distance.

3. La satire. « À la Musique » caricature les bourgeois de Charleville réunis pour la musique militaire. « Le Châtiment de Tartufe » démasque un hypocrite, et « Vénus Anadyomène » renverse le mythe de la déesse en montrant un corps laid sortant d’une baignoire.

4. La révolte politique. « Le Forgeron » fait parler un homme du peuple face à Louis XVI. Pendant la guerre franco-prussienne, « Le Mal » et « Rages de Césars » accusent les puissants, et un sonnet ironique raille l’image glorieuse d’une petite victoire de l’Empire à Sarrebruck.

5. La mort et la guerre. « Le Dormeur du val » montre un jeune soldat couché dans un vallon lumineux : on croit qu’il dort, le dernier vers révèle sa mort. « Bal des pendus » et « Ophélie » font aussi de la mort une matière poétique.

6. La bohème. Des poèmes suivent le fugueur : halte heureuse « Au Cabaret-Vert », servante coquette de « La Maline », voyage amoureux de « Rêvé pour l’hiver ». « Ma Bohème » clôt le cahier sur le poète vagabond.

> **Le tournant :** La guerre de 1870 traverse le cahier : aux rêveries sensuelles et aux satires de province s’ajoutent la colère contre l’Empire et la vision du soldat mort. La fugue, elle, transforme la révolte en liberté vécue.

> **Récite sans regarder :** Un cahier de fugue → L’éveil des sens → La satire → La révolte politique → La mort et la guerre → La bohème. 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 adolescent	fusion, liberté	**La nature**
Le poète adolescent	désir et ironie	**Les jeunes filles**
Le poète adolescent	révolte, satire	**Les puissants**
Le poète adolescent	compassion	**Les humbles**
Les puissants	domination	**Les humbles**

LE POÈTE ADOLESCENT — « je » lyrique, fugueur : Moqueur, sensuel et révolté, il a quinze ou seize ans et veut vivre libre. Il n'est pas Rimbaud lui-même, mais une figure que les poèmes construisent, jusqu'au bohème de la fin.

LA NATURE — espace de liberté : Chemins, prés, vallons et ciel étoilé : elle accueille le marcheur, éveille ses sens et s'oppose à la ville close et à l'école.

LES JEUNES FILLES — figures du désir : La jeune fille de « Première soirée », Nina, la servante du cabaret : elles incarnent les premiers émois, souvent traités avec humour et distance.

LES PUISSANTS — cibles de la satire : L'empereur Napoléon III, le roi, les bourgeois, l'hypocrite religieux, et même un Dieu indifférent : le poète dénonce ceux qui dominent ou envoient les autres mourir.

LES HUMBLES — victimes et héros : Le forgeron, les enfants pauvres des « Effarés » regardant le boulanger, le soldat mort : le poète prend leur parti contre les puissants.

> **Conflit central :** Le cahier oppose un désir de liberté (marcher, aimer, écrire autrement) à tout ce qui enferme : la province bourgeoise, l'autorité, la religion hypocrite, l'Empire et sa guerre. Écrire, pour le jeune poète, c'est déjà s'émanciper.

3 Le poète adolescent, un émancipé

CE QU'IL FUIT	CE QU'IL AIME	CE QU'IL INVENTE
• L'ennui de Charleville	• La marche et les chemins	• Un ton familier et moqueur
• L'autorité, l'école, l'ordre bourgeois	• La nature, vécue par les sens	• Des sonnets qui bousculent la règle
• La guerre voulue par les puissants	• Les premiers émois amoureux	• La figure du poète vagabond

> **À retenir :** Le Cahier de Douai montre une émancipation en train de se faire : le jeune poète imite encore ses modèles, mais il les parodie, les détourne et y fait entendre une voix qui n'appartient qu'à lui.

4 L'écriture poétique

Le sonnet bousculé : Rimbaud écrit de nombreux sonnets, mais multiplie enjambements et rejets, et place souvent l'effet décisif au dernier vers, comme dans « Le Dormeur du val ».

Le mélange des tons : Le lyrisme côtoie l'ironie et la satire ; des mots familiers ou triviaux entrent dans des vers réguliers.

La parodie : Le poète détourne les modèles : la déesse de l'Antiquité devient un corps disgracieux, la fête bourgeoise devient caricature.

Des héritages : On entend Hugo dans les poèmes politiques et le goût parnassien pour l'Antiquité dans « Soleil et Chair » : Rimbaud s'en nourrit pour mieux s'en détacher.

> **Phrase utile :** Rimbaud respecte en apparence les formes classiques, mais il les fait vaciller de l'intérieur : rejets, mots familiers et chutes ironiques font entendre la voix d'un adolescent libre.

5 Les 5 grands thèmes

1. L'émancipation : Fuguer, marcher, écrire : le recueil est porté par un élan de liberté contre la famille, l'école et la province. La création poétique elle-même devient une manière de s'affranchir.

2. La nature et les sens : La nature est vécue physiquement : l'herbe, le vent, la fraîcheur du soir. Le poète cherche une fusion heureuse avec le monde, plus sentie que pensée.

3. L'amour adolescent : Les premiers émois sont dits avec sensualité, mais aussi avec une ironie qui se moque de la sentimentalité, y compris de celle du poète.

4. La révolte et la satire : Bourgeois, hypocrites, rois et empereur sont tournés en ridicule ou accusés. Le poète se range du côté du peuple et des humbles.

5. La guerre de 1870 : La guerre franco-prussienne traverse le cahier : propagande raillée, empereur vaincu, soldat mort dans un paysage paisible. Le contraste rend la dénonciation plus forte.

6 Les symboles et le titre

SYMBOLE	SENS À EXPLIQUER
La route, la marche	La liberté conquise par la fugue, et l'élan créateur lui-même : marcher et écrire vont ensemble.
Le dormeur	Un sommeil apparent qui cache la mort : la jeunesse sacrifiée par la guerre, sous une nature indifférente.
Le cabaret	La halte simple et heureuse du voyageur : un plaisir concret, loin de la maison et des règles.
Les étoiles	Dans « Ma Bohème », le ciel devient l'auberge du poète : la pauvreté se change en richesse rêvée.

Le titre : Le titre n'est pas de Rimbaud : il désigne les feuillets recopiés à Douai et laissés à Paul Demeny, d'où l'autre nom de recueil Demeny. Il rappelle qu'il s'agit d'un ensemble rassemblé par un adolescent en fugue, non d'un livre publié par lui.

Conseil : Associe chaque thème à un poème : la nature, « Sensation » ; la guerre, « Le Dormeur du val » ; la satire, « À la Musique » ; la liberté, « Ma Bohème ».

À TOI : UN THÈME, UN MOMENT DU LIVRE

THÈME	LE MOMENT DU LIVRE QUI LE MONTRE
L'émancipation	
La nature et les sens	
L'amour adolescent	
La révolte et la satire	

7 Questions probables au contrôle

Pourquoi parle-t-on de Cahier de Douai ?

→ Parce que Rimbaud a recopié ces poèmes à Douai, en 1870, pour Paul Demeny : le titre vient du lieu, non de l'auteur.

Quel âge a Rimbaud quand il écrit ces poèmes ?

→ Quinze puis seize ans : il est né en 1854 et les poèmes datent pour l'essentiel de 1870.

Quel événement historique traverse le recueil ?

→ La guerre franco-prussienne de 1870, qui conduit à la chute de Napoléon III.

Quel est l'effet de la chute du Dormeur du val ?

→ Le dernier vers révèle que le soldat est mort : toute la douceur du paysage se retourne en dénonciation de la guerre.

En quoi le recueil est-il satirique ?

→ Il caricature les bourgeois, les hypocrites et les puissants, comme dans « À la Musique » ou « Rages de Césars ».

Que montre Vénus Anadyomène ?

→ Une parodie : la déesse née de la mer devient une femme laide sortant d'une baignoire.

Pourquoi parler d'émancipation créatrice ?

→ Le jeune poète se libère de sa ville et de ses modèles : il reprend les formes reçues pour les détourner.

Sur quel poème s'achève le cahier ?

→ Sur « Ma Bohème », portrait du poète vagabond, libre et heureux sur les routes.

8 Trois sujets de réflexion

A. La poésie peut-elle être une forme de révolte ?

Idée : Oui : le jeune Rimbaud fait du poème une arme contre les puissants et l'ordre bourgeois. **Exemple :** « Le Mal » accuse ceux qui envoient les hommes mourir et un Dieu indifférent ; « À la Musique » ridiculise les notables. **Conclusion :** Chez Rimbaud, la révolte passe autant par le choix des sujets que par l'ironie du ton.

B. Peut-on dénoncer la guerre sans la montrer ?

Idée : Oui : en peignant la paix d'un paysage, le poète rend la mort plus scandaleuse. **Exemple :** « Le Dormeur du val » retarde jusqu'au dernier vers la révélation de la mort du soldat. **Conclusion :** La dénonciation naît du contraste entre la beauté du monde et la violence des hommes.

C. Créer, est-ce imiter ou s'affranchir ?

Idée : Les deux : Rimbaud imite ses modèles, puis les parodie et les dépasse. **Exemple :** « Vénus Anadyomène » reprend un sujet antique cher aux Parnassiens pour le renverser en caricature. **Conclusion :** L'émancipation créatrice commence par un dialogue avec les modèles.

> **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 le Cahier de Douai est le recueil d'une émancipation.

Le *Cahier de Douai* est le recueil d'une émancipation. Il naît d'abord d'une fuite réelle : en 1870, Rimbaud quitte deux fois Charleville, et c'est à Douai qu'il recopie ses poèmes. Cette liberté se lit dans les sujets : le poète rejette les bourgeois de sa ville, qu'il caricature dans « À la Musique », et accuse l'Empire en guerre. Mais l'émancipation est aussi poétique. Dans « Ma Bohème », le vagabond pauvre fait du ciel son auberge et rime au bord des chemins ; le sonnet, forme savante, accueille des détails familiers et un ton léger. Ainsi, Rimbaud ne se libère pas seulement de sa province : il s'affranchit des modèles et invente sa propre voix.

> **Adapte-le :** Révolte : développe « Le Mal » et « Rages de Césars ». Nature : prends « Sensation ». Guerre : analyse la chute du « Dormeur du val ».

11 Les erreurs à éviter

- Croire que Rimbaud a publié lui-même ce recueil : il s'agit de poèmes recopiés et confiés à Paul Demeny.
- Attribuer au Cahier de Douai des poèmes plus tardifs comme « Le Bateau ivre » ou « Voyelles », écrits après 1870.
- Confondre le « je » des poèmes avec Rimbaud lui-même : c'est une figure construite, souvent ironique.
- Lire « Le Dormeur du val » comme un simple tableau de nature : tout le poème prépare la révélation finale.
- Résumer un poème au lieu d'analyser ses procédés : rejets, registres, chute, parodie.

> **Phrase-mémo :** « Adolescent, Rimbaud prend la route et la plume : chaque poème du cahier est une porte qu'il ouvre. »

12 Quiz flash et auto-évaluation

Combien de poèmes compte le cahier ? → Vingt-deux, de « Première soirée » à « Ma Bohème ».

En quelle année les poèmes sont-ils recopiés ? → En 1870, à Douai.

À qui Rimbaud confie-t-il ces feuillets ? → Au poète Paul Demeny.

Qui est Georges Izambard ? → Le professeur de Rimbaud à Charleville, qui l'accueille à Douai.

Quel poème montre un soldat mort dans un vallon ? → « Le Dormeur du val ».

Quel personnage historique est visé dans Rages de Césars ? → L'empereur Napoléon III, vaincu en 1870.

Avant le contrôle, je sais :

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

Mémo express : Rimbaud, 1870, quinze-seize ans · vingt-deux poèmes recopiés à Douai pour Demeny · fugues et liberté · nature et sens · satire des bourgeois · guerre de 1870 · sonnets bousculés, ironie, parodie · de « Première soirée » à « Ma Bohème ».