FICHE DE LECTURE · PREMIÈRE

Poèmes saturniens

Paul Verlaine · 1866 · poésie

MÉLANCOLIE | MUSIQUE | SOUVENIR | BIZARRE

AUTEUR	PUBLICATION	GENRE	NIVEAU
Paul Verlaine	1866	poésie	1re (aussi 2de, Tle)

Édition de référence : Flammarion · Avec Fêtes galantes et Romances sans paroles · ISBN 9782080160874

Le livre en une phrase. Premier recueil de Verlaine, publié en 1866 alors qu'il a vingt-deux ans, les *Poèmes saturniens* placent le poète sous le signe néfaste de Saturne : mélancolie, souvenirs douloureux, paysages tristes, mais aussi visions étranges et satire.

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 dire que les poèmes sont tristes : montre comment la musique du vers (rythme, sonorités, répétitions) fait entendre la mélancolie et l'étrangeté.

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

Seuil et Prologue (1) — Melancholia (2) — Eaux-fortes (3) — Paysages tristes (4) — Caprices (5) — Les derniers poèmes (6)

1. Seuil et Prologue. Un poème liminaire explique le titre : ceux qui naissent sous Saturne, selon les anciens sages, sont voués à la mélancolie et au malheur. Le Prologue oppose ensuite les temps anciens, où le poète accompagnait l’action, à l’époque moderne.

2. Melancholia. Le souvenir et le regret dominent. « Nevermore » et « Après trois ans » reviennent sur un passé perdu ; « Mon rêve familier » évoque une femme inconnue, rêvée, qui seule comprendrait le poète. « L’Angoisse » et « Lassitude » disent le désenchantement.

3. Eaux-fortes. Comme des gravures, ces poèmes dessinent des tableaux sombres et étranges : un Paris nocturne dans « Croquis parisien », des visions de « Cauchemar », une « Marine », un « Effet de nuit », des « Grotesques ».

4. Paysages tristes. Le paysage devient un état d’âme : « Soleils couchants », « Promenade sentimentale », « Chanson d’automne ». La nature reflète la tristesse du poète, dans une musique faite de reprises et d’échos.

5. Caprices. Le ton change : l’ironie et la fantaisie l’emportent. « Monsieur Prudhomme » caricature le bourgeois satisfait, « Femme et chatte » et « Jésuitisme » cultivent l’ironie et le jeu.

6. Les derniers poèmes. Des pièces hors section, comme « Nocturne parisien », « Sérénade » ou « Un dahlia », précèdent l’Épilogue, où le poète fait l’éloge du travail obstiné et de la volonté plutôt que de l’inspiration.

> **Le tournant :** Le recueil alterne l’intime (Melancholia, Paysages tristes), l’étrange (Eaux-fortes) et l’ironie (Caprices), avant que l’Épilogue ne revendique un art de la maîtrise, fait de travail et de volonté.

> **Récite sans regarder :** Seuil et Prologue → Melancholia → Eaux-fortes → Paysages tristes → Caprices → Les derniers poèmes. 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 saturnien	amour rêvé, consolation	**La femme rêvée**
Le Souvenir	hantise	**Le poète saturnien**
Le paysage	reflet de l'âme	**Le poète saturnien**
Le poète saturnien	moquerie	**Monsieur Prudhomme**

LE POÈTE SATURNIEN — « je » lyrique, mélancolique : Né sous une mauvaise étoile, il souffre du souvenir et de l'ennui. Ce n'est pas Verlaine lui-même, mais une figure que le recueil construit dès son titre.

LA FEMME RÊVÉE — figure idéale et lointaine : Inconnue, aimante, toujours un peu autre : elle apaise le poète, mais n'existe qu'en rêve ou dans le souvenir.

LE SOUVENIR — force qui hante : Il ramène sans cesse le poète vers un passé perdu, un jardin, un amour, et nourrit sa mélancolie.

LE PAYSAGE — miroir de l'âme : Couchants, automne, brumes : la nature n'est pas décrite pour elle-même, elle exprime les états d'âme du poète.

MONSIEUR PRUDHOMME — type du bourgeois : Personnage satirique, satisfait et borné, il incarne le monde prosaïque que le poète raille dans les Caprices.

> **Conflit central :** Le poète est pris entre une sensibilité blessée, tournée vers le souvenir et le rêve, et un monde prosaïque qu'il refuse. Il répond par la musique du vers, l'étrangeté et l'ironie.

3 Le poète saturnien, un mélancolique

CE QU'IL SUBIT	CE QU'IL CHERCHE	CE QU'IL FAIT
• Un destin placé sous Saturne • Le souvenir d'un bonheur perdu • La lassitude et l'angoisse	• Une femme qui le comprenne • Un refuge dans le rêve • Une harmonie entre âme et paysage	• Il change sa plainte en musique • Il peint des visions étranges • Il raille le bourgeois

> **À retenir :** Le poète saturnien n'est pas seulement triste : il fait de sa mélancolie une musique, et sa révolte prend la forme de l'étrangeté et de l'ironie.

4 L'écriture poétique

La musicalité : Assonances, allitérations, répétitions et refrains : le sens passe autant par le son que par les images.

Le vers court : « Chanson d'automne » alterne des vers de quatre et de trois syllabes : le rythme brisé imite la plainte.

Le sonnet : Verlaine utilise la forme fixe, comme dans « Mon rêve familier », avec une grande fluidité de rythme.

L'héritage parnassien : L'Épilogue revendique le travail et la maîtrise, en accord avec le Parnasse, alors que les poèmes disent souvent l'abandon et le rêve.

> **Phrase utile :** Dans les *Poèmes saturniens*, la mélancolie ne se dit pas seulement : elle s'entend, dans la musique des sonorités, des répétitions et des rythmes.

5 Les 5 grands thèmes

1. La mélancolie saturnienne : Le titre place le poète sous l'influence de Saturne, astre de la mélancolie : tristesse, ennui, sentiment d'un destin malheureux.

2. Le souvenir et la nostalgie : Le passé revient sans cesse : un lieu revu après des années, un amour disparu. Le poète interroge sa mémoire, qui le console autant qu'elle le blesse.

3. Le rêve et la femme idéale : La femme aimée est souvent rêvée, lointaine, presque irréelle. Elle offre une consolation que la réalité refuse.

4. Le paysage état d'âme : Couchants, automne, brumes et crépuscules reflètent l'intériorité du poète : la nature devient le miroir de ses émotions.

5. Le bizarre et la révolte : Visions nocturnes, figures grotesques, satire du bourgeois : le poète refuse le monde ordinaire par l'étrangeté et par l'ironie.

6 Les symboles et le titre

SYMBOLE	SENS À EXPLIQUER
Saturne	L'astre de la mélancolie et du mauvais sort : il donne son identité au poète et au recueil.
L'automne	Le déclin, la fuite du temps et la tristesse : le poète se sent emporté comme une feuille morte.
Le couchant	La lumière qui s'éteint : image d'une âme lasse et d'un bonheur qui s'achève.
La femme du rêve	L'idéal amoureux, inaccessible, qui console le poète mais n'existe qu'en songe.

Le titre : Saturnien qualifie ceux qui sont nés sous l'influence de Saturne, astre que la tradition associe à la mélancolie et au malheur. Le titre annonce donc un poète voué à la tristesse, mais aussi au bizarre, à l'écart du monde ordinaire.

Conseil : Associe chaque thème à un poème : le rêve, « Mon rêve familier » ; le souvenir, « Nevermore » ; le paysage état d'âme, « Chanson d'automne » ; la satire, « Monsieur Prudhomme ».

À TOI : UN THÈME, UN MOMENT DU LIVRE

THÈME	LE MOMENT DU LIVRE QUI LE MONTRE
La mélancolie saturnienne	
Le souvenir et la nostalgie	
Le rêve et la femme idéale	
Le paysage état d'âme	

7 Questions probables au contrôle

Que signifie l'adjectif saturnien ?

→ Né sous l'influence de Saturne, astre associé à la mélancolie et au mauvais sort.

Quand paraît le recueil, et à quel âge ?

→ En 1866 ; Verlaine, né en 1844, a vingt-deux ans. C'est son premier recueil.

Qu'est-ce qu'un paysage état d'âme ?

→ Un paysage qui exprime les émotions du poète plutôt qu'il ne décrit la nature pour elle-même.

Comment la musicalité se manifeste-t-elle ?

→ Par les sonorités, les répétitions, les refrains et des rythmes brefs, comme dans « Chanson d'automne ».

Qui est la femme de Mon rêve familier ?

→ Une inconnue rêvée, qui aime et comprend le poète, et qui n'est jamais tout à fait la même.

Le recueil est-il seulement mélancolique ?

→ Non : les Eaux-fortes cultivent l'étrange, les Caprices l'ironie et la satire.

Quel lien avec le Parnasse ?

→ L'Épilogue fait l'éloge du travail et de la volonté, valeurs parnassiennes, contre l'inspiration.

Que vise Monsieur Prudhomme ?

→ Le bourgeois content de lui, borné et prosaïque.

8 Trois sujets de réflexion

A. La poésie peut-elle être une musique ?

Idée : Oui : chez Verlaine, le son porte le sens, et la mélancolie passe par le rythme. **Exemple :** « Chanson d'automne » joue sur des vers très courts et des sonorités répétées qui imitent la plainte. **Conclusion :** La musique du vers fait ressentir l'émotion avant même qu'on la comprenne.

B. La nostalgie est-elle une souffrance ou un refuge ?

Idée : Les deux : le souvenir console le poète mais lui rappelle ce qu'il a perdu. **Exemple :** « Nevermore » et « Après trois ans » reviennent sur un passé heureux qui ne reviendra pas. **Conclusion :** La poésie transforme la blessure du souvenir en beauté.

C. Le poète doit-il se tenir à l'écart du monde ?

Idée : Le poète saturnien se sent étranger au monde prosaïque et le refuse. **Exemple :** Dans « Monsieur Prudhomme », il raille le bourgeois ; le Prologue oppose le rêve à l'action. **Conclusion :** Cet écart n'est pas une fuite : il fonde un regard critique et une voix singulière.

> **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 les Poèmes saturniens, la mélancolie devient une musique.

Dans les *Poèmes saturniens*, Verlaine fait de la mélancolie une musique. Le titre place le poète sous le signe de Saturne, astre du malheur, et beaucoup de poèmes disent le regret ou la lassitude. Mais cette tristesse ne se dit pas seulement : elle s'entend. Dans « Chanson d'automne », des vers de quatre et de trois syllabes, très brefs, et des sonorités sourdes répétées imitent une plainte qui s'étire. Le paysage d'automne devient alors le reflet de l'âme du poète, emporté comme une feuille morte. Ainsi, Verlaine ne décrit pas sa mélancolie : il la fait ressentir au lecteur par le rythme et le son.

Adapte-le : Souvenir : développe « Nevermore » ou « Après trois ans ». Rêve amoureux : prends « Mon rêve familier ». Révolte : analyse la satire de « Monsieur Prudhomme ».

11 Les erreurs à éviter

- Attribuer au recueil des poèmes d'autres recueils, comme « Clair de lune » (*Fêtes galantes*) ou « Art poétique ».
- Croire que le recueil est uniformément triste : il contient aussi des visions étranges et de la satire.
- Confondre le poète saturnien avec Verlaine lui-même : c'est une figure construite par le titre.
- Décrire les paysages comme des descriptions réalistes : ils expriment des états d'âme.
- Oublier la musicalité : analyser seulement les images, sans le rythme ni les sonorités.

Phrase-mémo : « Chez le Verlaine saturnien, la tristesse se change en chanson : on l'entend avant de la comprendre. »

12 Quiz flash et auto-évaluation

En quelle année paraît le recueil ? → En 1866.

Quel astre donne son nom au recueil ? → Saturne, astre de la mélancolie.

Dans quelle section se trouve Chanson d'automne ? → Paysages tristes.

Quelle section rassemble des visions sombres, comme des gravures ? → Eaux-fortes.

Quel personnage incarne le bourgeois raillé ? → Monsieur Prudhomme, dans la section Caprices.

Que célèbre l'Épilogue ? → Le travail obstiné et la volonté du poète, plutôt que l'inspiration.

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 : Verlaine, 1866, premier recueil, vingt-deux ans · Saturne, astre de la mélancolie · Prologue, Melancholia, Eaux-fortes, Paysages tristes, Caprices, Épilogue · souvenir, rêve, paysage état d'âme · bizarre et satire · musicalité.