Les mains libres

- objectifs
  - connaissance du surréalisme
  - connaissance précise de l'oeuvre
  - connaissance des attentes de l'examen
  - manipulation aisée des problématiques
  - organisation construite d'une réflexion
- compétences visées
  - savoir présenter à l'oral le résultat de ses recherches et de ses analyses
  - savoir mobiliser des connaissances de façon organisée, pour répondre à une question à l'écrit
  - savoir décrire et interpréter un texte
  - savoir décrire et interpréter une image
  - savoir mettre en lien image et texte
  - connaître des problématiques artistiques liés à une période historique
  - savoir déployer différentes pistes d'interprétation sans chercher à unifier simplement
  - savoir faire des recherches personnelles pour prolonger l'étude de l'oeuvre
  - savoir prendre des notes
  - savoir utiliser le prisme du surréalisme pour parler d'une oeuvre
  - savoir mettre en lien textes et dessins sur l'ensemble du recueil
  - s'approprier les problématiques liées à la création
  - savoir identifier et interpréter des références et des citations dans le recueil
- oral
  - présentation d'un ensemble de son choix
  - mise en commun d'une prise de notes
  - présentation de recherches personnelles
- évaluations
  - fiches techniques dessin + poème
  - tableaux surréalistes (fiche d'analyse)
  - un commentaire composé
  - présentation orale d'un ensemble de son choix
  - réponses organisées à une question écrite
  - participation orale
- Etudes de textes + dessin
  - Fil et aiguille
  - La Toile blanche
  - Fille du pont et Préface
  - L'Evidence
  - L'Aventure
  - Les Tours du silence
  - Château abandonné
  - Les Mains libres
  - L'Arbre rose
  - Les Sens
  - Au Bal Tabarin
  - Où se fabriquent les crayons
  - Les Amis
  - Main et fruits
  - Le Temps qu'il faisait le 14 mars
- études comparées de dessins
  - quelques nus
  - quelques mains
  - la couture
  - vieilles pierres
  - collages hétéroclites
  - portraits
- études d'ensemble
  - Sens possibles du titre
  - Pourquoi peut-on dire que les "Objets" symbolisent le travail poétique?
  - Comment le rêve reconstruit-il le monde dans ce recueil?
  - quelle importance tient le langage dans l'oeuvre surréaliste?
  - Pourquoi peut-on parler de terrorisme littéraire en parlant du surréalisme?
  - De quelles manières le surréalisme tente-t-il de mettre en place un mythe nouveau?
  - Figures connues
  - Quelle place occupe Sade dans le recueil?
  - Comment dans "Le Désir", le poème illustre-t-il le dessin?
  - De quelle manière le poème "le Don" complète-t-il la vision de la femme développée dans "C'est elle"?
  - Qu'est-ce qu'une image à la lecture de ce recueil?
  - Quel caractère cosmique peut développer un poème comme "Des Nuages dans les mains"?
  - Quelles visions de la nature offrent les poèmes "l'Arbre-rose" et "la Plante aux oiseaux"?
  - Quelles images différentes de la femme s'invitent dans les poèmes "J", "Burlesque", "la Femme et son poisson" et "le Tournant"?
  - Quelles images fantastiques dans "les Tours du silence", "le Tournant" et "Paranoïa"?
  - Synthèse finale et oublis éventuels
- prolongements
  - CDI: recherches sur Eluard et Man Ray
  - Capitale de la douleur (Paul Eluard)
  - montage de poèmes de Paul Eluard
  - http://www.manray-photo.com
  - films de/consacrés à Man Ray et Eluard sur le site lettres volées.
  - http:// www.lettresvolees.fr
  - "Palettes" consacrés à Picasso et à Duchamp

- *Les Mains libres*, Paul Éluard-Man Ray, Poésie Gallimard.

Le programme de l'enseignement de littérature en classe terminale de la série littéraire (arrêté du 12 juillet 2011 publié au B.O.EN spécial n° 8 du 13 octobre 2011) souligne que le travail sur le domaine « Littérature et langages de l'image » vise à « conduire les élèves vers l'étude précise des liens et échanges qu'entretiennent des formes d'expression artistique différentes ». Il envisage « quelques grands types de relations » entre l'œuvre littéraire et l'œuvre visuelle, et propose notamment « l'imbrication », « l'agrégation » ou « l'amplification » comme pistes d'études.

Le recueil *Les Mains libres* renverse les relations traditionnelles entre texte et image, en mentionnant dès la première page de l'œuvre : « dessins de Man Ray illustrés par les poèmes de Paul Éluard ». Les deux créateurs ont en effet inventé une collaboration, dans laquelle les dessins ont précédé l'écriture poétique. Derrière cette relation d'« illustration » assumée par le poète, la composition à quatre mains révèle toutefois un système organique sans doute plus complexe. Les poèmes d'Éluard relèvent-ils vraiment et seulement de l'illustration ?

Engageant deux langages de manière indépendante et mêlée, *Les Mains libres* échappent à la volonté d'emprisonner la réalité entre la représentation picturale et une quelconque « traduction » poétique. Le rapport au monde proposé par les deux artistes, rapport qu'on ne pourra détacher de l'aventure surréaliste, joint la vision à la vue, l'imagination au réel, l'aura au détail. Dans cet hymne à la voyance qu'est le recueil, l'architecture, l'organisation et le dialogue entre les pages ne sont pas laissés au hasard : ils orchestrent une véritable partition chargée d'entraîner le lecteur sur la voie de l'inspiration poétique.

L'étude de l'œuvre, éclairée notamment par cette réflexion sur la contagion créatrice, devra attirer l'attention des élèves sur le contexte artistique et théorique des années d'immédiate avant-guerre. Elle ne manquera pas de s'ouvrir de manière plus générale à l'esthétique surréaliste, comme à son « dialogue des langages artistiques » au cœur du domaine d'étude.

Propositions bibliographiques :

Textes de référence :

- Éluard (Paul), *Les Mains libres*, dans *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, collection « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, t. I, appareil critique p. 1503-1513.
- Éluard (Paul), *Facile*, photographies de Man Ray, Paris, GLM, 1935 [dans *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, collection « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, t. I, p. 457-466].
- Éluard (Paul), *Donner à voir*, Paris, Gallimard, 1939 [collection « Poésie », 1978, recueil où sont rassemblés la plupart des écrits du poète consacrés à la peinture de 1918 à 1938].
- Gâteau (Jean-Charles), *Paul Éluard et la peinture surréaliste*, Genève, Droz, 1982, chap. VIII « Illustrer Man Ray », p. 259-302.

Pour aller plus loin :

- Ray (Man), *Autoportrait*, traduction Anne Guérin, Paris, Robert Laffont, 1964 [Arles, Actes sud, collection « Babel », 1998].
- Breton (André,) *Le Surréalisme et la Peinture*, Paris, Gallimard, 1928 [collection « Folio Essais », 1965].

Sur le site de l'Ina http://www.ina.fr/ :

« La bande à Man Ray » (vidéo de 51 min. 28 s)

« Entretien avec Man Ray » (vidéo de 17 min. 26 s)

« Paul Éluard » (portrait-souvenir, vidéo d'1 h 37 min. 13 s)