TABLE DES MATIÈRES

IN	TRODUCTION	11
	PREMIÈRE PARTIE	
	LE POËTE DANS TOUS SES ÉTATS	
I.	Les «faiseurs» de vers	25
	A. Les poëtes burlesques 1) Le Poëte et Danse-la-Nuit 2) Don Rodilard B. Les poëtes lyriques 1) Les deux poëtes de La Ville 2) La Femme dans La Femme et son ombre C. Deux figures autobiographiques de poëtes 1) Mesa 2) Orian D. Claudel en son absence	25 30 32 32 39 40 40 44 47
II.	L'architecte, le peintre et l'archéologue	53
	A. Le «Maître du Compas» B. Le vieux peintre Rodrigue C. Le poëte restaurateur du passé: l'Archéologue	53 57 61
Ш	. Les métaphores de poëtes	
	A. Les personnages lyriques et rêveurs 1) Les êtres faits «de pure substance lyrique» 2) Les créateurs de songes 3) L'illusionniste Protée 4) Un personnage de Commedia dell'arte: le Sergent Napolitain	65 65 68 69 72
	B. Les prophètes, figures du poeta vates	73
	Avare et Pasme	74

652 TABLE DES MATIÈRES

	2) Les prophètes à l'antique C. Les voyageurs et les conquérants de l'inconnu 1) Des êtres au « goût de néant » 2) Les « piéton[s] de la grand-route » 3) Les rassembleurs de la terre de Dieu a) Le conquérant Don Rodrigue et ses doubles b) Le « Révélateur du Globe » Christophe Colomb	79 82 82 88 98 99 108
IV.	«La Muse qui est la Grâce»	
	A. Les Ames 1) Les incarnations polysémiques d'Anima 2) Les rôles poétiques et spirituels d'Ames B. Les Muses 1) Les Muses de La Ville 2) La Muse-actrice de L'Echange 3) Ysé, la Muse autobiographique 4) Les trois Muses du Soulier de satin C. Les Saintes 1) Violaine, «ce doux narcisse» 2) Jeanne d'Arc, ou l'éloquence de l'épée	115 115 120 128 128 134 139 141 153 153
	DEUXIÈME PARTIE	
C	UN ART POÉTIQUE EN ACTE ET EN SPECTACLE : CONNAISSANCE DU MONDE ET CONNAISSANCE DE DI	EU
I.	Les premières découvertes poétiques et spirituelles	167
	A. La «co-naissance» au monde	167
	des sensations poétiques	167
	2) La « parole intelligible » de Cœuvre3) «Je suis la force de la voix et l'énergie de la parole	172
	qui fait!»	179
	B. L'omniprésence de Dieu dans le poëme	184
	 Les cérémonies poétiques et mystiques de La Ville La joie et la charité chrétiennes dans 	185
	La Jeune Fille Violaine	188
	dans la deuxième version de La Ville	193

ГАВ	TABLE DES MATIÈRES	
II.	Une réflexion dramatisée sur l'«acte» poétique	207
	A. La connaissance du monde	207
	1) Le poëte «au milieu de l'horizon complet»	209
	2) La connaissance de la Muse	213
	B. Le cœur de la lutte entre le poëte et Dieu	227
	1) La mission sacrée de l'artiste dans La Jeune	
	Fille Violaine (2° version) et L'Annonce faite à Marie	228
	2) Partage de Midi, ou le « partage » entre poésie et prière.	233
	3) Le Père humilié, «cette espèce de promontoire abrupt».	240
III.	La mise en scène d'un art poétique total	245
	A. La connaissance qui «rassemble» et «compose»	245
	1) «La belle pomme parfaite»	246
	2) Poésie humaine et Création du monde	254
	B. Vers une poésie parfaite	262
	1) Une poétique de la charité	263
	2) «Il n'y a de musique sinon là que celle de ce monde	
	empêche d'entendre»	269
	TROISIÈME PARTIE	
	L'ART POÉTIQUE DE CLAUDEL: UN UNIVERS TOTAL ET ORIGINAL	
I.	Définition(s) et sources du poème claudélien	287
	A. Le poëme comme monde total	287
	1) La terminologie poétique de Claudel	288
	2) Une définition catholique de la poésie	303
	3) Les «états» de la poétique claudélienne	313
	B. Le creuset des influences littéraires et spirituelles	316
	1) Les Maîtres antiques	316
	2) Les Saintes Ecritures et les ouvrages des théologiens	321
	3) I e «Grand Théâtre du Monde»	331
	4) Symbolisme et «Renouveau catholique»	336
	5) La suggestion de l'invisible dans le théatre	354
	extrême-oriental	334
II.		~~
	A. Le livre	359
	1) Les vains livres	359

	2) Les ambiguïtés du livre dans Partage de Midi 3) La théâtralisation du Livre B. Les métaphores de la création 1) Le sommeil et le songe 2) La respiration et la conception a) Souffle, «sacrifice de salive» et battement du cœur b) Conception et enfantement de la parole 3) Une poétique des éléments naturels 4) Deux objets symboliques: l'épée et la croix C. Deux motifs-personnages inédits: la Lune et l'Ombre 1) «La Reine des songes» 2) Les fantômes de l'imagination créatrice	362 363 369 381 381 387 390 401 406 411
III.	Le spectacle polychrome de l'art poétique claudélien	423
	A. Le souffle épique B. Le lyrisme, ou la parole à l'état naissant C. Le sel comique 1) L'art des nuances dans L'Echange et Partage de Midi 2) La « somme » du Soulier de satin 3) La veine comique de Claudel D. Art poétique et métathéâtralité	423 428 433 434 437 449 462
	QUATRIÈME PARTIE	
	LES ENJEUX DE LA MISE EN DRAME DE L'ART POÉTIQUE	
I.	Les atouts du drame	475
	A. Le drame: une imitation de l'action humaine B. Le drame: un lieu de tensions C. Le spectacle total 1) Le drame et la musique 2) L'âme devenue oiseau 3) Le mariage «cinéma-théâtre»	477 483 487 489 493 495
II.	Le drame: un laboratoire d'art poétique supérieur	501
	A. Le rejet du genre romanesque B. Le drame et l'essai en prose 1) Genèse dramatique d'une théorie sur la poésie	501 504 505

TABLE DES MATIÈRES

2) La consécration d'une théorie poétique dans les drames postérieurs C. Le drame et le poème en prose ou en vers 1) La naissance du poëte dans les premières œuvres poétiques et dramatiques 2) Une inspiration poétique commune dans les poèmes et les drames de la maturité D. Le commentaire biblique, ou le couronnement de l'art poétique 1) Le commentaire biblique et la relecture théologique des drames claudéliens 2) L'Histoire de Tobie et de Sara, adaptation scénique du Livre de Tobie III. Art poétique, drame et théologie: une équation fondamentale A. La poésie, une notion extra-littéraire 1) Claudel et la question des genres littéraires 2) Du poème écrit à la poésie de Prâkriti B. Un enjeu existentiel et théologique 1) Une connaissance de soi authentique 2) La triade Drame-Poétique-Théologie a) Des notions poétiques majeures: analogies et figures	513 523 529 540 541 551 551 556 561 568 569 577
b) Dramatique divine et poétique humaine	577
c) Rejet de l'art pour l'art et nouveau réalisme	587
CONCLUSION	595
THÉÂTRE DE CLAUDEL – PREMIÈRES ÉDITIONS	603
BIBLIOGRAPHIE	607
INDEX	639