Table des matières

Introduction 1

I. La poésie des origines 3

1. Les noms du poète. 3
2. Poésie et religion 5
3. La poésie orale 7
   Le public — L'épopée — La langue de l'épopée — Auteurs et interprètes — Le poème dramatique et la tragédie

II. Fondements et fonctions du langage poétique 13

1. Principes d'analyse aristotéliciens 13
   Fonction métaphorique de la poésie — La poésie comme écart — Dialectique interne de la métaphore
2. La spécificité du langage poétique : Jakobson 18
   Facteurs et fonctions — La poéticité
3. Contestations modernes de la métaphore 22
   Guillevic — Bonnefoy

III. Le classicisme 25

1. Classiques et préclassiques 26
   Avatars de la notion de classicisme — Malherbe vint — Un préclassicisme affranchi
2. Le classicisme 29
   Boileau — Ébranlement de l'édifice classique

IV. Romantismes 33
1. Contre-révolution et premier romantisme 33
Le poète, hérault du christianisme — Lamartine
2. Victor Hugo et le second romantisme 35
La fonction du poète — Le don visionnaire — Doctrines de l'âge romantique

V. Naissance de la poésie moderne 39
1. Baudelaire 40
Le parti pris du mal — L'angoisse — Inconnu et imprévu — Éternel et transitoire
2. Rimbaud 45
La révolte — « Dérèglement de tous les sens » — « La réalité rugueuse à étreindre » — Provocation et frustration
3. Mallarmé 48
Donner « un sens plus pur aux mots de la tribu » — Transposition et structure — Un coup de dés...
4. Qu'est-ce que le symbolisme ? 54
Le Manifeste de Moréas — Récupération et contestation de Mallarmé — Des formules diverses — Dépasser le symbolisme : l'Abbaye et l'Unanimisme

VI. Le siècle nouveau et les avant-gardes 59
1. L'Expressionisme allemand 59
2. Le Futurisme italien 61
Les Manifestes de Marinetti — Une question troublante
3. Le Futurisme russe 64
Khlebnikov — Le Zaoum — Maïakovski
4. Le mouvement Dada 68
Le cabaret Voltaire — Un nihilisme ravageur
5. Apollinaire 73
Les Calligrammes — La poésie assassinée — Parallèlement Cendrars

VII. Le Surréalisme 77
1. Expériences médiumniques 78
2. Le Manifeste de 1924 81
Imagination et folie — Contre le réalisme —

L'exploration du rêve — Pratique de l'écriture automatique

3. L'image surréaliste 89
L'image selon Breton et selon Reverdy — Le « stupéfiant-image » (Aragon)

4. Émancipation, subversion du langage 92
La révolution surréaliste — Le surréalisme au service de la révolution

VIII. Les mutations. La poésie contemporaine 101

1. Poètes du signifié 101
Char — Frénaud — Bonnefoy — Jaccottet

2. Poètes du signifiant 108
Cratyle et Hermogène — Jouer de l'arbitraire des mots — Queneau et l'Oulipo — L'originalité de Ponge — Tortel et les solutions aléatoires — Les transgressions d'Henri Michaux

3. La modernité en quête d'elle-même 117
De l'illisibilité au « rythme » — Rupture et continuité — Marges et fragments

IX. Le métier poétique 125

1. Une versification moderne ? 125

2. L'héritage médiéval 128
Discours et chanson — Ballade et rondeau

3. Le système classique 133
Règle de l'alternance dans les rimes — La concordance entre mètre et syntaxe — Les vers mêlés — Les petites règles — La césure

4. La dislocation du système classique 146
Recherches de discordances — Assouplissements et subtilités — La libération du vers — La fin du code répressif

5. De nouveaux types de vers ? 153
Le vieil Alexandre... — Le décasyllabe — Allongements — Le vers approximatif — Le vers libre — Le problème du verset — Le blanc métrique — Vers « réglés » et rythme — La strophe ou quasi-strophe

6. Les aventures de la rime 167
Les « torts de la rime » ? — Déplacements de la rime — Le recours aux jeux typographiques
7. Du vers libre au poème en prose 173
L'exemple de Saint-John Perse — Le poème en prose — Lectures

Bibliographie 179

Index 187