

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	5
Chapitre I. LE TERRITOIRE DES POÉSIES	7
ACTUALITÉ DES POÉSIES	9
La mésestante • Les mécénats • L'obscurité • La lecture	
LE MOT POÉSIE	15
En grec • En latin • En français • Ce que disent les dictionnaires • Ce que disent les poètes	
LES POÉSIES ET L'HISTOIRE	24
CE QUE DISENT LES LINGUISTES	27
L'INTROUVABLE DÉFINITION	30
Méthode	
Chapitre II. LE CONTENU DES POÉSIES	33
LE CONTENU ET LA NOTION DE GENRE	35
De quoi parlent les poésies • La distinction des genres	
VARIÉTÉ DES GENRES	37
La poésie lyrique • La poésie élégiaque • La poésie dialoguée • Les poésies parlées	
LA POÉSIE ÉPIQUE	41
La chanson de geste • Caractères de la poésie épique • Les ambitions du <i>xvie</i> siècle • L'époque classique • Permanence du style et de l'inspiration épique	

POÉSIE ET SAVOIR	46
Origines didactiques des poésies • L'érudition	
AU-DELÀ DE LA NOTION DE GENRE	50
Le mélange des genres : la poésie doit tout dire • La notion de « poésie pure » • Poésie et politique	
Chapitre III. L'INSPIRATION	61
QUI PARLE ?	63
LA FUREUR POÉTIQUE	64
La notion d'inspiration • La théorie platonicienne de l'inspiration • La transe dionysiaque • Apollon et Dionysos • Les droits de la raison	
LA SINCÉRITÉ	72
La poésie du cœur • Lorsque le pélican... • Une poésie humaine, sensible, authentique...	
LE LANGAGE DE L'INCONSCIENT	76
Le surréalisme ou la liberté rendue à l'esprit • L'écriture automatique • La nostalgie du borborygme • La bête, la bêtise	
IMITATION ET CRÉATION	82
Traduction ou imitation ? • La paraphrase • La Muse polyglotte • Vérité de la traduction • L'intertexte • Poésie et citations	
LE TRAVAIL DU POÈTE	94
L'ignorance du poète • Le poète et sa Muse • Le désir et la peine	
Chapitre IV. L'IMAGE	99
Les poésies donnent-elles à voir ?	
COMPARAISON, MÉTAPHORE ET MÉTONYMIE	102
POÉSIE ET MÉTONYMIE	104
La métonymie pour mieux voir • L'épithète de nature et la périphrase	

LA MÉTONYMIE POUR DONNER SENS AUX CHOSES	108
• La métonymie pour prendre possession des choses • La métonymie amoureuse • L'hypallage ou la contagion	
POÉSIES MÉTAPHORIQUES	113
La comparaison • La métaphore remplace un objet par un autre	
• La métaphore pour s'éloigner • La métaphore pour penser	
• La métaphore pour interpréter • La métaphore prolongée	
• La métaphore pour rassembler ou le fondu enchaîné	
UNE AUTRE VISION DU MONDE	126
Les correspondances • Métaphore et hallucination • Le symbolisme • L'image en liberté	
Chapitre V. LA PROSODIE	141
Qu'est-ce que la prosodie ?	
LA SYLLABE	144
Le compte des syllabes • Diérèse et synérèse dans la prononciation d'aujourd'hui • Diérèse et synérèse dans le « bon usage » classique • Comment lire aujourd'hui les vers ?	
L'E MUET	150
L'e muet dans la langue parlée d'aujourd'hui • L'e muet dans les poésies du Moyen Âge et du XVI ^e siècle • L'e muet dans la prosodie classique • L'e muet toujours vivant • L'e muet en liberté • L'apostrophe ou non	
LA QUESTION DE L'HIATUS	164
Définition de l'hiatus • Règles classiques concernant l'hiatus • Pourquoi proscrire l'hiatus ? • L'hiatus sauvé	
L'ACCENT LE TON ET LA DURÉE	170
Le ton et l'accent • Règles concernant la place de l'accent en français • Variations de la place de l'accent • Les temps forts du vers • L'attaque du vers • Les variations du tempo • Silences et ponctuation	
LA TRANSGRESSION	181

Chapitre VI. LA VERSIFICATION

183

LE VERS

185

La notion de rythme • Le rythme et la mesure • Contrainte et liberté • La versification quantitative • Le « vers mesuré » du XVIe siècle • La poésie latine du Moyen Âge • Principes de la versification française

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VERS

205

Les vers courts • Les vers de 9 et de 11 syllabes • Le décasyllabe ou vers de 10 syllabes • L'alexandrin ou vers de douze syllabes • Les vers de plus de 12 syllabes

LA RIME

235

Rime et versification • L'assonance • Le sexe des rimes • La rime pour l'oreille • Rime normande, rime pour l'œil • Richesse ou pauvreté de la rime • Rime facile et rime difficile • L'agencement des rimes et la strophe • La strophe • Les débordements de la rime • La rime répétée • Les rimes consonantiques ou allitératives • Les violences de la rime

LE VERS LIBRE

261

Le vers libre des Classiques • La naissance du nouveau vers libre • Une durée approximative • La coupure ou le passage à la ligne • La longueur du vers • L'enjambement • La poésie blanche • Le poème en prose

Chapitre VII. LA FORME DU POÈME

277

LE POÈME LONG

280

Le poème long du Moyen Âge • Le poème long classique • Le poème dialogué • Le poème à nombre indéterminé de strophes • Le poème long en vers libres ou en versets • Strophes ou types de vers mélangés

QUELQUES FORMES DU LYRISME MÉDIÉVAL

286

Les chansons • Rondeaux et triolets • Ballade et chant royal • Oubli et survivance des formes anciennes

TABLE DES MATIÈRES	521
LES NOUVELLES FORMES DU LYRISME	298
L'ode • Le sonnet • Le pantoum ou pantoun	
FONCTION DU REFRAIN	318
UNE EXTRÊME BRIÈVETÉ	320
L'épigramme • Du trait final de l'épigramme • Le madrigal • Le poème court dans les poésies modernes et contemporaines	
Chapitre VIII. EMPHASE ET NATUREL	327
LE TON AU-DESSUS	329
La poésie pour s'éloigner du prosaïsme • Le « style noble » : l'élégance et la correction • Le respect de la langue • Le vocabulaire poétique	
CONTRE L'EMPHASE	333
Un ton familier • Les poèmes-conversations • Un prosaïsme emphatique • Les langues basses	
SIMPLICITÉ OU SOPHISTICATION	342
Le « naturel », le « bon sens », le goût • Hyperbole et litote • L'amour de loin • Le maniérisme • Le style exclamatif • Toute poésie est une emphase	
Chapitre IX. LANGUE DES POÉSIES	
MUSIQUE ET PAROLE	355
Le sens ou le son • Le son a-t-il un sens ? • Onomatopée et harmonie imitative • De l'onomatopée à l'harmonie imitative • Mais les sons ne suffisent pas à signifier • Harmonie et cacophonie • La paronomase • Valeur et fonction de la rime • L'écriture paronomastique • La saturation sonore	

LE SENS DES MOTS	374
La liberté de langage • Catachrèse et homophonie • Défense de jouer sur les mots • Éloge du calembour • Les mots parlent	
LE NÉOLOGISME	385
L'invention de nouveaux mots • Création verbale et néologisme • Vers l'invention d'une nouvelle langue • Le paralloïdre • Les ancêtres d'André Martel • La langue de Joyce • La descendance de Joyce • La langue des rêves • Les langues insensées	
LA POÉSIE ET LA PHRASE	402
« Observons, si vous voulez, la syntaxe » • La métrique au service de la syntaxe • Les poésies syntaxiques • La répétition du même, le refrain • L'ordre des mots, parallélismes et antithèses • Poésies combinatoires • L'écriture énumérative • La liste • Les discordances entre syntaxe et prosodie • L'enjambement • Les syntaxes tordues • Le relâchement du lien syntaxique • Le mot éclaté	
Chapitre X. TERRITOIRES EXTRÊMES DE LA POÉSIE	427
CRITIQUE DE LA POÉSIE	429
Poésie et liberté • L'inadmissible poésie • La critique et le chant • Ceci est un texte • L'arbitraire de la fiction • Cruauté de Lautréamont • Le poète et sa langue	
L'ÉCRIT	441
L'ode et la stèle • L'inscription • La leçon du chinois • Le français comme du chinois • La lettre parle • La main écrit • Poésies et typographie • La blancheur de la page • Le poème dans l'espace • Au dos des affiches • Les calligrammes • Les yeux lisent • Le poète imprimeur • Poésie et peinture	
LA VOIX	462
La voix humaine • De la musique avant toute chose • La méfiance classique • La voix romantique • L'expulsion du sens • Le lettrisme • Noter les sons • La poésie illettrée • L'invention du magnétophone • Poésie sonore et poésie-action • La « voix de l'écrit » • Monstrueuses lectures	

TABLE DES MATIÈRES	523
--------------------	-----

ANNEXES	483
----------------	-----

REPÈRES CHRONOLOGIQUES	485
------------------------	-----

BIBLIOGRAPHIE	493
---------------	-----

INDEX DES NOTIONS	499
-------------------	-----

INDEX DES NOMS	509
----------------	-----