

SOMMAIRE

INTRODUCTION	15
--------------------	----

REPÈRES ET ANALYSES

LORCA, *COMPLAINTES GITANES*

REPÈRES	21
Un <i>poète</i>	21
La génération de 27	23
L'Espagne dans les années 1920	24
Le <i>romancero</i>	26
Composition du recueil	29
Traduction du recueil	30
ANALYSES	31
Le <i>duende</i> et l'action poétique	31
L'identité andalouse complexe et revendiquée	32
L'héritage romain et gothique	32
L'héritage arabe	33
Góngora, l'autre Andalou	35
Les Gitans	36

CHAR, *FUREUR ET MYSTÈRE*

REPÈRES	41
Le temps d'une vie	41
Paysages et personnages de l'enfance	43
Un "passage" dans le surréalisme	45
Poème résistant et entrée en Résistance	47
Après <i>Fureur et mystère</i> : temps de la "plénitude" et temps du doute	51
<i>Fureur et mystère</i> : questions de composition	53
Genèse du recueil	53
Architecture du recueil	54
Formes poétiques	63
Poèmes versifiés	64
Poèmes en prose	68
Autres formes : fragments, aphorismes, etc.	71
ANALYSES	74
Les sens d'un titre	74
La contre-terreur	76
Vers "l'en-avant" du poème	78

DARWICH, LA TERRE NOUS EST ÉTROITE

REPÈRES	83
Une <i>nakba</i> personnelle et collective	84
Éducation et langue	84
Porter la lutte sur tous les fronts : prison et activisme	87
Les poètes de la résistance	88
Le choix de l'exil et ses paradoxes	90
Mahmoud Darwich et l'OLP, jusqu'aux accords d'Oslo	90
L'affaire du poème "‘ <i>Ābirun fī kalām ‘ābir</i> "	92
La rupture avec l'OLP	93
La mise à distance du poète porte-parole	94
Le mythe Darwich et les polémiques	95
L'anthologie <i>La Terre nous est étroite et autres poèmes</i> :	
une anthologie classique ?	100
Choix de traduction	101
Choix de textes	102
Questions de composition :	
reprendre les formes et leur tordre le cou	103
Poésie (shi'r), prose et saǰ' : quelques éléments de poésie arabe	104
La poésie	104
Le vers et la métrique	105
<i>Kāfiyya</i> , la rime	105
La poésie antéislamique et son héritage	106
Les <i>Mu'allaqāt</i>	107
Genres et formes	108
La <i>qasīda</i>	109
La poésie libre (<i>al-shi'r al-hurr</i>) / le vers libre	110
Une poésie "sans complexe", mais soucieuse de sa spécificité	111
ANALYSES	112
Porter la voix d'un peuple : un itinéraire poétique	112
"Universel et singulier" :	
l'exil et la poésie des lieux communs	115
La "patience de la distance" et l'entreprise du lyrisme épique	118

THÉMATIQUES

LIEUX

FEDERICO GARCÍA LORCA : LE CHANT DE L'ANDALOUSIE	125
Un poète andalou : toponymes et paysages	125
Un espace clos, scène d'une tragédie collective	126
Un espace doué de parole	127
Nommer le lieu	128
L'espace cosmique : l'impossible fuite	129
RENÉ CHAR : ARPENTER L'ESPACE	130
Le promeneur vauclusien	130
Résistance du poète et du paysage	131
L'écoute du lieu	133
Un lieu déterminé et propre au poète : le lieu de la lutte	135
L'ici et l'ailleurs	136
"Plus immense que la terre" :	
l'enracinement comme lieu de l'universel	137
MAHMOUD DARWICH : LA PALESTINE COMME MÉTAPHORE	138
Un lieu fantôme	139
La permanence de la terre	140
Trahison du lieu	141
Lieux éloignés	142
La maison	144

TEMPS ET HISTOIRE

LORCA :	
LE POÈME NARRATIF AU SERVICE D'UNE HISTOIRE COLLECTIVE	145
Un genre narratif lié à l'Histoire	145
L'histoire andalouse : un rapport spécifique à l'identité collective	147
Des poèmes narratifs : le poème chronique du temps présent	150
RENÉ CHAR : ÉCRIRE OU FAIRE L'HISTOIRE	152
Avant <i>Fureur et mystère</i>	152
Entrer en Histoire	153
Témoigner	155
Après la guerre	157
MAHMOUD DARWICH : "J'AI COMBLÉ L'ABSENCE DE LIEU PAR LE RECOURS À L'HISTOIRE" [<i>LA PALESTINE COMME MÉTAPHORE</i>]	158
Histoire universelle des perdants	161
L'histoire de la Palestine : vagues de conquêtes et de massacres	165
Le Christ entre figure historique et symbole national	166
Faire l'histoire : témoigner, rappeler, le poète palestinien support de son histoire et de son lieu	167

LANGUE, VOIX, RYTHME

LORCA, *COMPLAINTE GITANES* :

LA VOIX DES GITANS OU LA "PEINE SOMBRE"	169
Le <i>romancero</i> renouvelé	169
Une esthétique de la discordance dans la clarté	171
Une œuvre polyphonique	172
Insuffler rythme et musique dans le poème	173
Le chant profond des Gitans	175
" Sous les eaux demeurent les mots "	177

FUREUR ET MYSTÈRE DE RENÉ CHAR : LA "TRANSHUMANCE DU VERBE" 179

Hétérogénéité et rupture des formes	179
Vers, pauses, ponctuation : une lecture du <i>Visage nuptial</i>	184
Cadence et pauses : traduire le "présent crénelé"	186
Parole injonctive, aphorismes, maximes :	
langue du devoir et de l'action	189
Une langue des images : fulgurance pragmatique et hermétisme	192
L'effort du poète	197

MAHMOUD DARWICH, "SUSPENDU À UN POÈME SANS FIN" 198

"Qui viendra après moi m'inclura dans sa conclusion" :	
l'héritage des formes poétiques	199
Un univers linguistique	201
Représentations de la parole et du chant	203
Le "locuteur absent" ou l'identité dans la langue	205
Langue et action poétique	207

MYTHES, SYMBOLES, IMAGES

LORCA ET L'IMAGINAIRE ANDALOU	209
Une mythologie "gitanisée" : syncrétismes	210
Tradition et modernité :	
une imagerie singulière entre la "muse" et le " <i>duende</i> "	213

RENÉ CHAR, L'IMAGINATION ET SES SOURCES 218

Rejet des mythologies et des symbolismes autoritaires	219
La fabrication de l'image : vers une mythologie de combat	223
Images de l'activité poétique : faire sortir le verbe de la glèbe	227

DARWICH, UNE IMAGERIE EN ÉCHOS 231

Des mythes aliénants à une nouvelle Genèse	232
Opposer l'Histoire au mythe :	
le poète troyen et l'imagerie du désespoir	236
La nostalgie du quotidien : la métaphore comme lieu du lien	239

AMOUR, CORPS, SENS

<i>COMPLAINTES GITANES : LE SANG ET LES LARMES</i>	245
Le sexe : viol et frustration	246
Corps meurtris	249
Sens et sensualité	252
Mort d'amour	256
<i>CHAR : UNE "ENTENTE AUX MOUVEMENTS TENDRES"</i>	258
Un rapport primitif et sensuel au monde	258
Désir et érotisme	261
"La vue du sang supplicé"	262
"Mille fils confiants" : le camarade, le frère	265
Le lyrisme amoureux ou "la rencontre du présent"	267
<i>DARWICH : "RASSEMBLÉS PAR CE QUI NOUS DISPERSÉ"</i>	270
Du désir des amants à l'étreinte	271
L'attente ou l'impossible union des corps	272
L'injonction aux adieux	274
La mère et la terre	275
L'amoureux émigré, l'adversaire des liens	276
DIALOGUES INTERTEXTUELS	
Intertextualité, intermédialité	279
Lorca : faire dialoguer tradition et modernité	281
Char, "que la main du défunt ne se voie pas"	285
Darwich : une voix parmi d'autres	295
Darwich lecteur de Char et de Lorca	300
COMBAT, LUTTE, RÉSISTANCE	
<i>LORCA : LE COMBAT DU DUENDE</i>	306
Les rixes et les courses de taureaux	306
Viol et violence : luttes des genres	308
<i>CHAR : L'EXPÉRIENCE DU COMBAT</i>	310
Matérialité et inventaire	310
Le combat comme essence de l'homme	313
Violence humaine et violence du monde	314
<i>DARWICH : LE COMBAT IMPOSÉ</i>	316
Bruits de bombardements et de massacres	316
L'espace intime, impossible conquête	318

SYNTHÈSE

Un lyrisme renouvelé	323
La lyre, l'épique, le récit	324
Je et collectivité	330
Harmonie et musicalité	337
Un discours de haut degré ? Inspiration et exténuation	343
L'intensité : éloge, indignation, châtement	346
Le "poète engagé" et les enjeux de la lecture	352
Un "engagement" dans la durée : les dynamiques du sens	353
La poésie peut-elle changer le monde ?	355
Le communisme, l'action politique, le militantisme	358
De l'expérience individuelle à l'universel : la forge des larmes ..	361

BIBLIOGRAPHIE	363
----------------------------	------------

Notice

Un système de circulation entre fiches est proposé en cours de texte.
Exemple : (v. Repères).

Les renvois à la bibliographie sont indiqués entre crochets. Par exemple *Les confessions*, [DÉMORIS, 2002] renvoie à l'ouvrage de R. Démoris de 2002 cité dans la bibliographie. Les lettres suivant la date (a, b ou c) permettent de différencier les ouvrages ou articles publiés par l'auteur la même année suivant leur ordre d'apparition dans la bibliographie. Les références bibliographiques citées en cours de texte sont des références annexes ne figurant pas dans la bibliographie.