Bertrand Bourgeois

Petits poèmes à voir

De la bambochade textuelle aux pochades en prose (1842-1948)

hermann
Depuis 1876

Table des matières

Introduction générale 7

Ut pictura poema proseis ? 10

Poème en prose et arts visuels : enjeux transgénériques d'une interdisciplinarité 14

Configurations d'une poétique visuelle du poème en prose : du « nouveau genre de prose » d'Aloysius Bertrand à l'« objeu » pongien 18

Poétiser la révolution picturale du XIXe siècle : les arts mineurs, la lumière et la couleur 23

Des motifs picturaux comme « hypersignes » du poème en prose 25

Portée et enjeux généraux 27

Première partie
Renversements de l'*ut pictura poesis* : « comment l'emporter sur Raphaël ? »

Introduction de la première partie 31

I. Des pratiques plastiques mineures pour le poème en prose 43

Contre la tradition littéraire : le poème en prose en quête d'une légitimité plastique 43

« Un nouveau genre de prose » entre fantaisie et bambochade 47

Le poème en prose baudelairien,
entre croquis de mœurs et caricature 53

Le poème en prose huysmansien : de la bambochade
aux *Croquis parisiens* 57

Illuminations : le poème en prose entre enluminure
et gravure coloriée 62

II. AU-DELÀ DE LA LÉGITIMITÉ DES ARTS VISUELS :
DES « IDÉOGRAMMES LYRIQUES » AUX « PROÊMES » 67

« Et moi aussi je suis peintre » : manifeste
pour une poésie plastique 67

Poème en prose, cubisme et « nature morte-portait » 71

Le Parti pris des choses ou la nature morte textuelle 76

Reconfigurations génériques : « pochades en prose »
et « proêmes » 80

DEUXIÈME PARTIE
LUMIÈRE ET COULEURS DE LA PROSE DU POÈME

INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE 87

III. LE POÈME EN PROSE OU L'ART DU CLAIR-OBSCUR
TEXTUEL 89

Penser le clair-obscur au XIXe siècle :
la redécouverte de Rembrandt 89

Gaspard de la Nuit ou « la vague aurore
du clair-obscur » 91

Du ténébrisme baudelairien :
l'« idéal de la beauté noire » 93

Huysrembrandt : rhétorique du clair-obscur 96

Veillées rimbaldiennes :
« système solaire ou trou noir » ? 103

Du clair-obscur idéogrammatique : le soleil noir de l'encre sur le fond blanc de la page 106

« Un œil de lumière et de nuit » : du clair-obscur au luminisme reverdien 110

La matérialité textuelle du clair-obscur pongien 118

IV. Quand le poème en prose en fait voir de toutes les couleurs 123

La couleur au XIXe siècle : Chevreul, Delacroix et Baudelaire 124

Aloysius Bertrand et l'enluminure : un texte en couleurs 128

Du camaïeu aux synesthésies : frénésie de la description (et) du désir huysmansien 129

Fleurs rimbaldiennes : chatoiements colorés, luxueux et fantasmagoriques du texte 140

Apollinaire et le contraste simultané des couleurs en poésie 144

Ponge ou la couleur absolument verbale 154

Troisième partie
Donner à voir : les configurations du regard dans la prose du poème

Introduction de la troisième partie 167

V. Circonscrire le regard : les fenêtres déréalisantes du poème en prose 171

Du tableau comme « fenêtre ouverte » sur l'histoire à la fenêtre ouverte sur le réel du roman réaliste 173

L'art du vitrailliste : d'un usage poético-structural de la fenêtre chez Aloysius Bertrand 177

Fenêtres fermées, vitres brisées : des inversions baudelairiennes du principe mimétique 182

Un cadre à géométrie variable : *La Lucarne ovale* du modernisme poétique de Reverdy 197

Quand le volet clôt la fenêtre : textualité du visuel pongien 204

VI. DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR : TRAHISON DES IMAGES ET TROMPE-L'ŒIL POÉTIQUE 213

Du miroir dans les arts plastiques et la littérature : Narcisse ou l'invention de la peinture 213

Anamorphoses baudelairiennes : que/qui voit-on dans « Le miroir » ? 222

Trompe-l'œil huysmansiens : le poème en prose comme miroir sans tain du réel 230

« Cœur couronne et miroir » d'Apollinaire : la trahison des images et le mensonge des mots 239

Le miroir reverdien ou l'art du trompe-l'œil poétique 248

La textualité spéculaire sans fond du miroir pongien .. 254

VII. DE L'ŒIL ÉBLOUI À L'ŒIL FERMÉ DU POÈME EN PROSE 261

« L'œil du XIXe siècle » : du tableau au poème en prose 261

L'inquiétante étrangeté oculaire du *Gaspard de la nuit* 266

Des yeux qui parlent : performativité poétique du regard chez Baudelaire 272

« L'œil abîmé » du poème en prose huysmansien 284

« Le regard de Rimbaud » : « Parade » du poème en prose 291

Reverdy ou les yeux grand ouverts du poème en prose 299

App-O-linaire ou l'œil dessiné des idéogrammes lyriques 306

« Les façons du regard » pongien ou l'œil-texte du poème en prose 309

CONCLUSION 319

BIBLIOGRAPHIE 327

INDEX DES NOMS 347