Agathe Mareuge

Petite éternité
L'œuvre poétique tardive de Jean Hans Arp

les presses du réel

Table des matières

Remerciements 5

Abréviations utilisées pour les œuvres d'Arp 6

INTRODUCTION GÉNÉRALE.
ARP APRÈS DADA 7

Questions 10
Méthode 14
Corpus 15
Les poèmes publiés 16
Les poèmes inédits 20
Le corpus hors poésie tardive 22
Périodisation 27
État de la recherche 30
La recherche sur Arp 30
La réévaluation de la production dada et surréaliste 31
Transversalité, processus de création 36
Variantes, réécriture, tournants, tardiveté 40
Œuvre tardive, *Spätzeitlichkeit*/tardiveté, vieillesse, génération 47

PREMIÈRE PARTIE.
FAIRE ŒUVRE : UNE CONCEPTION INTÉGRATIVE 57

Introduction 59

Chapitre I. Le travail anthologique et éditorial 61

1. Dépasser la césure de 1943 – intégrer l'œuvre de Sophie Taeuber-Arp 64
Janvier 1944 : Rire de coquille et 1924 1925 1926 / 1943 64
Les publications ultérieures : *abstrait+concret, 11 configurations, le siège de l'air, Jalons / Wegweiser, Die Engelsschrift, Zweiklang* 69

2. Le travail anthologique et le projet des œuvres complètes 71
le siège de l'air 71
Le livre de Stuttgart – *wortträume und schwarze sterne* 76

3. Les « faux nouveaux » recueils : *Auch das ..., Behaarte Herzen..., Worte mit und ohne Anker* 80
Auch das ist nur eine Wolke 80
Behaarte Herzen Könige vor der Sintflut 81
Worte mit und ohne Anker 84

4. Intégrer la réflexion théorique à la production poétique : *on my way, Unsern täglichen Traum..., Dreams and projects* 87
on my way, esthétique et poétique de la concrétion 88
Unsern täglichen Traum, une histoire arpienne de Dada 93
Dreams and Projects et l'interrogation sur la fonction poétique du rêve 98

5. La complémentarité livres-revues dans les années cinquante et soixante 101
Les livres et le dialogue entre texte et images 103
Les revues au cœur de la vie littéraire et artistique 107

CHAPITRE II. DE LA STROPHE AU RECUEIL 119

1. L'« Encyclopédie arpadienne » : l'œuvre entre totalisation et fragmentation 120
Fragments et totalité 122
Une encyclopédistique arpienne 132
Une actualisation du « langage-objet » arpien 138
L'« Encyclopédie arpadienne » : une œuvre intégrative 144

2. Cycles et séries, l'œuvre entre circularité et successivité 150
Mondsand : Tourner autour. Gravitation autour d'un centre 151
Blatt um Feder um Blatt et *Und erinnern an eine Sanduhr* : le cycle de la nature et l'écoulement du temps 158
Schwarze Stadt : encerclement et pénétration 165

3. Usages et fonctions des titres 172
Fonction poétique 174
Fonction rythmique 177
Fonction interprétative 179
Fonction structurelle 182

Conclusion partielle sur Arp éditeur-compositeur 186

DEUXIÈME PARTIE.
LES FORMES POÉTIQUES ARPIENNES : UNE CONCEPTION PLASTIQUE DU TEXTE 189

INTRODUCTION 191

CHAPITRE III. LES FORMES ANCIENNES : DISPARITION, ACTUALISATION 197

1. Disparition de formes anciennes : « arpades » et « pompes à nuages » 197
Les « arpades » 197
Les « pompes à nuages » 200
Hasard et création plastique, hasard et création poétique 202
« Jenes Reich der Konstellationen und Konfigurationen... » : les constellations et les configurations d'Arp, deux formes poétiques des années trente actualisées dans la production tardive 209

2. Continuation et redéfinition de formes anciennes (1) : les « constellations »/« Konstellationen » 214
Des années trente aux années cinquante, un changement de paradigme poétologique : des constellations pour restaurer l'harmonie perdue 214
L'écriture des étoiles, des débuts néoromantiques aux constellations 216
Les constellations : un art combinatoire faisant jouer la tension entre contrainte et liberté 227
L'expérience de la mort : l'enjeu existentiel des constellations 234
L'ossature du temps : les constellations, un livre d'heures ? 240

3. Continuation et redéfinition de formes anciennes (2) : les « configurations » 248
La matière des configurations : une matière parlée 248
Configuration et expression de l'origine 260
Configuration et narration 269

CHAPITRE IV. LES FORMES NOUVELLES : INNOVATION, CONTRADICTION 275

1. Les formes transitoires : les poèmes à Sophie, les poèmes de la guerre, l'introduction du rêve et la fusion utopique avec la nature 275

2. L'apparition de nouvelles formes, contradictoires : « proésies », « mots-flocons » et « Anwandlungen » 284
Les « proésies » (« Proesien »), forme arpienne du poème narratif 285
Les « mots-flocons » (« Flockenworte ») et la réduction formelle 293
« zegadu trim » – Anwandlungen – « paroli » 302
« Un ange s'il vous plaît » – Méditations et interrogations spirituelles 312

Conclusion partielle sur les formes poétiques 315

TROISIÈME PARTIE.
LE RAPPORT À LA RÉALITÉ EXTÉRIEURE AU LANGAGE DANS L'ŒUVRE TARDIVE : UN BOULEVERSEMENT RÉFÉRENTIEL 319

INTRODUCTION 321

CHAPITRE V. L'EXPRESSION SUBJECTIVE TARDIVE 327

1. La nouvelle relation entre sujet poétique et sujet biographique 328
Réapparition et changements de statut du sujet poétique de 1904 à 1966 : du 1er au 2d *Logbuch* 328
Le personnel et l'impersonnel : une redistribution de la subjectivité poétique 335
L'universalisation du vécu singulier 345

2. (Ce que le sujet poétique tardif fait aux formes poétiques) : le rêve comme principe poétique 355
Le sujet rêveur 357
Fonctions du rêve arpien 362
Les formes du rêve 370

3. (Ce que le sujet poétique tardif fait à l'œuvre) : la mise en scène du processus de création et du sujet artiste, inachèvement et instabilité 379
« WELTWUNDER » (1917-1945-1963) : inachèvement de l'œuvre et instabilité de l'artiste 380
La « scène primitive » de l'œuvre tardive et la métamorphose comme métaphore de l'assimilation par l'artiste de la violence du monde 383

Conclusion partielle sur l'expression subjective tardive 388

CHAPITRE VI. LA « COSMOGONIE DE POCHE » D'ARP 389

Introduction, première définition 389
« genre cosmogonie sombre » 390

1. La cosmogonie arpienne : un discours poétique 395
Un mode de discours, une démarche 395
Un discours poétique 399
Modalités et mise en œuvre de la « cosmogonie de poche » arpienne : paradoxe et union des contraires 404

2. Inactualité d'Arp ? Le refus de la temporalité historique 412
La critique de la civilisation, moteur de la cosmogonie 412
Une temporalité naturelle 420
Une temporalité mythique, qui inclut et excède le spirituel 427

3. La modernité radicale d'Arp : créer des mondes à partir du langage poétique 434
Avant-gardisme et modernité : le parti pris de la cosmogonie. Le maintien de l'absence de référentialité directe 434
La cosmogonie de poche, expression de la confiance arpienne dans les pouvoirs du langage et dans sa fonction créatrice et réparatrice 443

Conclusion partielle sur la référentialité poétique 447

CONCLUSION GÉNÉRALE. LA MODERNITÉ RADICALE D'ARP 451

BIBLIOGRAPHIE 463

ANNEXES 475

I. POÈMES INÉDITS D'ARP 477

Schwarze Stadt 479
Das schöne Paket 486
Worte - Träumende Flockenworte 490
Knochenpochen 495
Double mise au premier jeu 498

II. AUTRES POÈMES D'ARP, PUBLIÉS MAIS DIFFICILEMENT ACCESSIBLES 500

Vier Knöpfe zwei Löcher vier Besen 500
Blatt um Feder um Blatt 504
1 Version parue dans la *Neue literarische Welt* (25.3.1953) 504
2 Version parue dans *wortträume und schwarze sterne* (1953) 510
3 Version conservée à la Fondazione Marguerite Arp, Locarno 522
Variantes tardives ressortissant au complexe TG-TTL-Konstellationen 530
1 « die augen sprechen miteinander wie flammen auf wellen » 530
2 « aus den worten tauchen die lippen empor » 532
À la dérive des rêves 538

III. TABLES DES MATIÈRES DES PUBLICATIONS TARDIVES ANTHOLOGIQUES D'ARP 540

1924 1925 1926 / 1943 540
LE SIÈGE DE L'AIR. POÈMES 1915-1945 541
Le livre de Stuttgart 545
wortträume und schwarze sterne 551
Worte mit und ohne Anker 557
Gesammelte Gedichte I 562

IV. TABLES SYNOPTIQUES 572

1. Le complexe *Der gestiefelte Stern* 573
Récapitulatif chronologique 573
Récapitulatif des titres et dates de publication par poème publié à une ou plusieurs reprises dans un ensemble intitulé *Der gestiefelte Stern* 576

2. Les constellations 578
Table synoptique 578
Récapitulatif chronologique 579

3. Les configurations 581

ILLUSTRATIONS 586

COPYRIGHTS DES ŒUVRES 625

COPYRIGHTS DES TEXTES 629

INDEX 630