

Table des matières

Introduction	7
PREMIÈRE PARTIE : LA POÉSIE-MUSIQUE	
1. L'art du vers, ou la poésie comme langue cadencée et rythmée	11
1. <i>Au Moyen Age, l'éclosion de la poésie française s'accomplit à travers la musique et le chant</i>	11
2. <i>La langue française et le génie du « mètre »</i>	12
2.1. Les errements de la poésie néo-antique pendant la Renaissance, 13. – 2.2. La Renaissance et la souveraineté en marche des mètres longs, décasyllabe et alexandrin, 14. – 2.3. Le XVII ^e siècle, « grand siècle » ou « siècle classique » : l'idéal et les règles du mètre classique, 15. – 2.4. A chaque type de mètre correspondent une tessiture et une manière particulières, 22. – 2.5. L'homométrie et l'hétérométrie : le flegme contre la variété, 24. – 2.6. Synthèse : le mètre classique, 28.	
3. <i>L'évolution du vers français correspond à la confrontation mouvementée entre la contrainte du mètre syllabique et la liberté du rythme linguistique</i>	30
3.1. Qu'est-ce que le rythme linguistique?, 30. – 3.2. Le vers classique : le mètre souverain, le rythme linguistique asservi, 31. – 3.3. Lecture : le militantisme de Boileau dans son <i>Art poétique</i> pour une domestication du rythme linguistique, 32. – 3.4. En dehors du corset de la pensée classique, les ressources du rythme linguistique contre le mètre syllabique, 33. – 3.5. Synthèse : que révèlent dans la poésie versifiée du XVII ^e siècle les enjambements et les rejets?, 36. – 3.6. Du XVII ^e au XX ^e siècle, les petites révolutions du vers français. La souveraineté perdue du mètre classique et la délivrance du rythme linguistique, 39. – 3.7. Contre la césure figée du vers classique, le XIX ^e siècle retrouve certaines pratiques médiévales enfouies au cours des XVI ^e et XVII ^e siècles : césures enjambante, lyrique et épique, 43.	
4. <i>La naissance et l'épanouissement du poème en prose posent la question de la légitimité du vers</i>	44
4.1. « Poème en prose » : y-a-t-il contradiction des termes?, 44. – 4.2. Au cours du XIX ^e siècle, le poème en prose s'impose comme le relais naturel du vers, en bouleversant profondément la tension mètre / rythme sans pour autant la briser, 46. – 4.3. Au XX ^e siècle, les poètes poursuivent les conquêtes du poème en prose en se réservant le luxe d'un retour possible aux exigences de la poésie classique, 48.	
2. L'art des sonorités et de la rime, ou la poésie comme langue-mélodie	55
1. <i>Peut-on croire à l'accord sonore des mots et des choses? La langue fantasmée</i>	55
1.1. Brutalité du cri, 56. – 1.2. Réinventer la langue, 57.	
2. <i>Les sonorités dans le poème</i>	58
2.1. Les onomatopées et l'harmonie imitative : la tentation de s'appropriier le monde réel par les sons, 58. – 2.2. L'harmonie intérieure de chaque poème est la mise en valeur et la combinaison de concordances sonores contenues dans la langue, 59.	

3. <i>La rime</i>	65
3.1. L'origine du mot « rime » révèle un phénomène doublement musical : réplique sonore et « rythme » de fin de vers, 65. – 3.2. Les caractéristiques de la rime, 66. – 3.3. La rime exhibée et les plaisirs de la virtuosité, 72. – 3.4. La rime dans la poésie moderne, 79.	
4. <i>Les répétitions et les parallélismes</i>	86
4.1. Le phénomène de répétition est essentiel à l'écriture poétique, 87. – 4.2. Lecture : <i>Soleils couchants</i> , de Paul Verlaine, une poésie entre ressassement et incantation, 88. – 4.3. Répétitions et parallélismes dans la poésie moderne, 91.	
De la poésie-musique à la poésie-peinture	93

SECONDE PARTIE : LA POÉSIE-PEINTURE

3. La poésie sur la page, presque un art plastique	96
1. <i>La lecture linéaire enrichie par la typographie des vers</i>	96
1.1. L'acrostiche, ou la lecture en fil à plomb, 97. – 1.2. Les égarements de l'œil, 98. – 1.3. Avec la diffusion progressive de la poésie écrite, à la fin du Moyen Age, se définit un nouvel art d'écrire et de lire, 100. – 1.4. Le calligramme, ou la poésie-dessin, 104.	
4. « La poésie comme la peinture » : un art de la représentation?	109
1. <i>La poésie figurative et le « parti-pris des choses »</i>	110
1.1. L'hypotypose, la tentation du tableau, 110. – 1.2. Contre l'arbitraire du signe, l'adéquation rêvée entre les mots et le monde, 110.	
2. <i>Le problème du regard : la vision subjective affirmée contre la simple image des choses</i>	113
2.1. Lecture : l'ode <i>De l'étang</i> , de Jean Racine (XVII ^e s.), et le filtre de l'intériorité, 113. – 2.2. Richesse et ambiguïté de la « vision » poétique, 114. – 2.3. Synthèse : poésie et figuration, 115.	
5. Qu'est-ce qu'une « image » poétique?	117
1. <i>Les figures de l'image : de l'allégorie à la métaphore</i>	117
2. <i>L'allégorie, l'art de la transposition</i>	118
2.1. Lecture : Agrippa d'Aubigné (XVI ^e s.) et l'allégorie engagée, 118. – 2.2. Lecture : Baudelaire et l'allégorie mentale; la didactique du Spleen, 119. – 2.3. La clarté de l'allégorie, 120.	
3. <i>La synecdoque et la métonymie, un mot pour un autre</i>	121
3.1. La synecdoque et la logique de l'inclusion, 121. – 3.2. La métonymie et la logique de l'allusion, 121. – 3.3. Lecture : extrait de <i>Bérénice</i> , de Jean Racine (XVII ^e s.). La synecdoque et la métonymie dans la tragédie classique, l'expression d'une violence et d'une sensualité secrètes, 122.	
4. <i>La comparaison, une conception ramifiée du monde</i>	124
4.1. La syntaxe de la comparaison, 126. – 4.2. Avec ou sans <i>tertium comparationis</i> : les différents degrés de comparaison, 126. – 4.3. Le cas particulier des « appariements », 127.	
5. <i>La métaphore, une figure pour « redire le monde à neuf » (Jean Tardieu)</i>	128

5.1. Les noces du thème et du phore, la métaphore <i>in praesentia</i> , 129. – 5.2. La métaphore <i>in absentia</i> , les énigmes de l'imaginaire, 133.	
6. <i>Les procédés annexes de l'écriture poétique aptes à exprimer une relation d'analogie et de correspondances</i>	136
6.1. Le poème en vers est une géographie verbale particulière parcourue d'affinités, de symétries et d'échos formels entre les mots, 136. – 6.2. Lecture : premier quatrain de <i>Spleen LXXVIII</i> , de Baudelaire, 137. – 6.3. Conclusion : le pouvoir des mots eux-mêmes, 137.	
Annexe I La poésie-théâtre et la poésie-roman	139
<i>Pourquoi cette annexe?</i>	139
1. <i>La poésie-théâtre</i>	140
1.1. « Poésie dramatique » ou « théâtre poétique »?, 140. – 1.2. Lecture : Paul Claudel (XX ^e s.) entre la réplique-poème et le poème-scène, 141. – 1.3. Lecture : la théâtralité énigmatique de <i>L'Étranger</i> , poème en prose de Baudelaire, 142. – 1.4. Lecture : le grand spectacle des <i>Fables</i> de La Fontaine, 143.	
2. <i>La poésie-roman</i>	144
2.1. Du « poème en prose » à la « prose poétique », 144. – 2.2. La poésie narrative, 145.	
Annexe II Lectures	150
1. <i>Différents états de la poésie amoureuse : une dame, Louise Labé, et deux hommes, Claude Chappuy et Paul Eluard, entre Renaissance et XXe siècle</i>	150
2. <i>L'alexandrin démantelé : Victor Hugo, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud</i>	155
3. <i>Petit cheminement dans la poésie baroque</i>	161
4. <i>La poésie « hermétique » en question : les obscurités fertiles d'Arthur Rimbaud, de Stéphane Mallarmé et de René Char</i>	166
Bibliographie	176
Index	177