

1. DESCRIPTION

Dans une perspective historique et philosophique, ce cours est une introduction à la poésie française des cent cinquante dernières années. Articulées autour de deux axes complémentaires — l'archéologie du moderne et la construction du contemporain —, les questions que nous aborderons viseront avant tout une meilleure compréhension de l'historicité des formes poétiques. À travers la lecture d'œuvres significatives des deux derniers siècles, il s'agira donc de réfléchir à la spécificité du poème et de la poésie depuis ce que l'on a appelé la modernité. De manière généalogique, on tentera en premier lieu d'observer ce nouveau rapport au passé, au monde et au langage, dans les textes mêmes qui, de Charles Baudelaire à Stéphane Mallarmé, en passant par Arthur Rimbaud et le comte de Lautréamont, portent les traces paradoxales de la révolution poétique qui caractérise le XIXe siècle français.

Après un bref détour par la poésie surréaliste, la deuxième moitié du trimestre sera consacrée à des œuvres importantes publiées au cours des trente dernières années, en particulier celles de Denis Roche, Anne-Marie Albiach, Jean-Marie Gleize, Christian Prigent, Valère Novarina et Christophe Tarkos. À partir de textes précis, il s'agira de voir comment les poètes contemporains posent à nouveaux frais des questions qui s'inscrivent précisément dans le sillon des métamorphoses induites par leurs précurseurs modernes. On accordera ainsi une attention particulière à la question du vers et de la prose, aux notions d'image, de prosodie et de lyrisme, à la matérialité du poème, aux représentations de la subjectivité et aux dimensions réflexives et littérales de l'écriture poétique. Ce faisant, on interrogera enfin le concept de contemporanéité, en essayant de saisir ce qui, à travers la grande question du travail sur le langage et son rapport au réel, la rapproche et la distingue de la modernité.

2. OBJECTIFS

Au terme du cours, les étudiants devraient :

- avoir lu certaines des œuvres les plus importantes de la poésie française moderne et contemporaine;
- être sensibilisés à la diversité des formes et des conceptions de la poésie française depuis la deuxième moitié du XIXe siècle;
- avoir une meilleure compréhension des modes de signification des textes poétiques et être en mesure de rédiger un commentaire sur un poème;
- mieux connaître les problèmes poétiques qui occupent les poètes qui sont au travail aujourd'hui.

3. MÉTHODE ET FORMULE PÉDAGOGIQUE

On partira ensemble du constat suivant : lire de la poésie ne va pas de soi. On essaiera donc, pour commencer, de comprendre ce qu'est la poésie et de voir comment la lecture de poèmes exacerbe certaines questions plus générales qui sont liées au sens, à la lecture et à la façon dont on attribue de la signification aux textes littéraires.

Le cours sera composé d'exposés magistraux et de discussions autour des œuvres au programme. Au fil du trimestre, on abordera certaines questions qui relèvent de la poétique et de l'herméneutique, dans le but de développer des outils de lecture et d'analyse qui permettront de rendre compte, avec une certaine finesse méthodologique, de la richesse des formes de la poésie. Bref, au-delà de l'étude d'un corpus, ce cours vise à développer la sensibilité critique des étudiants.

4. CALENDRIER

Ce calendrier, en particulier pour la deuxième moitié du trimestre, est un guide général, qu'on essaiera de suivre dans la mesure du possible; certains changements pourront être apportés, suivant le déroulement des séances et l'évolution du groupe. Un calendrier précis des lectures à faire sera distribué au début du cours.

13 janvier 2014 — *Présentation du cours et introduction*

20 janvier 2014 — *Poésie et modernité : prolégomènes historiques et méthodologiques*

27 janvier 2014 — *Charles Baudelaire, la « mémoire du présent »*

3 février 2014 — *La « stupide comédie » d'Isidore Ducasse, comte de Lautréamont*

10 février 2014 — *La « liberté libre » d'Arthur Rimbaud*

17 février 2014 — *Stéphane Mallarmé et la « crise fondamentale » de la littérature*

24 février 2014 — *La poésie au service du surréalisme : image, langage et réalité*

3 mars 2014 — *Semaine d'activités libres*

10 mars 2014 — *Denis Roche : « La poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas. »*

17 mars 2014 — *Anne-Marie Albiach : « Un travail vertical et blanc. »*

24 mars 2014 — *Jean-Marie Gleize : « La poésie n'est pas une solution. »*

31 mars 2014 — *Le « vroum-vroum » poétique de Christian Prigent*

7 avril 2014 — *Valère Novarina : une « longue catastrophe rythmique »*

14 avril 2014 — *Christophe Tarkos : « Ça ne peut plus durer comme ça. »*

5. ÉVALUATIONS

Présence en classe et participation active au cours — 5 %.

Enquête introductive — 5 %.

Remise par courriel avant la séance du **27 janvier 2014**.

Travail de mi-session — 40 %.

Compte rendu critique d'un texte théorique : cinq à sept pages.

À remettre au retour de la « semaine d'activités libres », le **10 mars 2014**. Les directives concernant ce travail seront distribuées en classe au moins trois semaines avant la date de remise.

Proposition pour le travail final — 10 %.

Choix de l'œuvre étudiée, plan préliminaire, premières hypothèses : maximum de deux pages.

À remettre le **31 mars 2014**.

Travail final — 40 %.

Travail de dix à douze pages portant sur un ouvrage de poésie française contemporaine (au choix) ou sur une problématique propre au cours et ancrée dans l'analyse de textes contemporains.

À remettre au plus tard le **21 avril 2014**.

Les directives concernant ce travail seront distribuées en classe au moins quatre semaines avant la date de remise.

6. REMARQUES

- * Les étudiants qui souhaitent obtenir leur travail final corrigé devront joindre une enveloppe déjà adressée et affranchie lors de la remise.
- * Les travaux remis en retard sans que le motif soit légitimement motivé verront leur note réduite de 10 % par jour. Les travaux remis sept jours après la date prévue ne seront pas acceptés.
- * Tout plagiat sera rapporté au Comité sur l'intégrité, la fraude et le plagiat de l'Université de Montréal. Voir integrite.umontreal.ca pour plus de détails.
- * L'évaluation des travaux tiendra compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et étendue du lexique, respect de l'orthographe.

- * Les étudiants qui ne l'ont pas déjà fait sont priés de se procurer une adresse courriel de l'Université de Montréal et de vérifier régulièrement leurs messages.

7. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

Corpus à l'étude

En raison de la charge de lecture qu'implique ce cours, un recueil de textes a été préparé; il sera en vente à la librairie de l'Université de Montréal (3200, rue Jean-Brillant, local B-1315).

Les quatre ouvrages suivants ont aussi été commandés à la librairie Olivieri (5219, chemin de la Côte-des-Neiges) :

BAUDELAIRE, Charles. *Les fleurs du mal*. Édition établie par Claude Pichois. Paris : Gallimard, coll. « Poésie », 2010.

LAUTRÉAMONT. *Les chants de Maldoror / Poésies I et II / Lettres*. Édition établie par Jean-Luc Steinmetz. Paris : Flammarion, coll. « GF », 1990.

RIMBAUD, Arthur. *Poésies / Une saison en enfer / Illuminations*. Édition établie par Louis Forestier. Paris : Gallimard, coll. « Poésie », 1999.

MALLARMÉ, Stéphane. *Igitur / Divagations / Un coup de dés*. Édition établie par Bertrand Marchal. Paris : Gallimard, coll. « Poésie », 2003.

- * Pour la deuxième moitié du trimestre, en raison du coût des ouvrages de littérature contemporaine, des extraits des œuvres que nous lirons ensemble ont été rassemblées dans le recueil de textes. Quelques exemplaires des livres pourront être commandés à la librairie Olivieri.

Manuel recommandé

DESSONS, Gérard. *Le poème*. Paris : Armand Colin, 2011.

- * Ce livre est la troisième édition « entièrement revue, remaniée et largement augmentée » d'un ouvrage dont la première édition se trouve à la réserve sous le titre *Introduction à l'analyse du poème* (Paris : Dunod, 1996).

Théorie, critique et méthodologie

AGAMBEN, Giorgio. *Qu'est-ce que le contemporain?*. Paris : Payot et Rivages, coll. « Petite bibliothèque », 2008.

BERTRAND, Jean-Pierre et Pascal DURAND. *Les poètes de la modernité. De Baudelaire à Apollinaire*. Paris : Seuil, coll. « Points », 2006.

BOURASSA, Lucie. *Rythme et sens. Des processus rythmiques en poésie contemporaine*. Montréal : Balzac, coll. « L'univers des discours », 1993.

CHARLES, Michel. *Rhétorique de la lecture*, Paris : Seuil, coll. « Poétique », 1977.

- COLLECTIF. « *Toi aussi tu as des armes* ». *Poésie & politique*. Paris : La fabrique, 2011.
- COMPAGNON, Antoine. *Les cinq paradoxes de la modernité*. Paris : Seuil, 1990.
- CORNULIER, Benoît de. *Théorie du vers. Rimbaud, Verlaine, Mallarmé*. Paris : Seuil, 1982.
- DEGUY, Michel. *La poésie n'est pas seule. Court traité de poétique*. Paris : Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1987.
- ESPITALIER, Jean-Michel. *Caisse à outils. Un panorama de la poésie française d'aujourd'hui*. Paris : Pocket, 2006.
- FISH, Stanley. « L'épreuve de la littérature : une stylistique affective », *Poétique*, n° 155 (2008), p. 345-378.
- . *Quand lire c'est faire. L'autorité des communautés interprétatives*. Paris : Les prairies ordinaires, coll. « Penser / croiser », 2007 [1980].
- FOUCAULT, Michel. *L'ordre du discours*. Paris : Gallimard, 1971.
- GLEIZE, Jean-Marie. *A Noir. Poésie et littéralité*. Paris : Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1992.
- . *Poésie et figuration*. Paris : Seuil, 1983.
- . *Sorties*. Paris : Questions théoriques, coll. « Forbidden Beach », 2009.
- GROSSMAN, Évelyne. *La défiguration. Artaud – Beckett – Michaux*. Paris : Minuit, coll. « Paradoxe », 2004.
- JARRETY, Michel (dir.). *Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours*. Paris : Presses universitaires de France, 2001.
- JENNY, Laurent. *La parole singulière*. Paris : Belin, coll. « L'extrême contemporain », 1990.
- MACÉ, Marielle. *Façons de lire, manières d'être*, Paris : Gallimard, 2011.
- MAULPOIX, Jean-Michel. *Du lyrisme*. Paris : José Corti, 2000.
- . *Pour un lyrisme critique*. Paris : José Corti, 2009.
- MESCHONNIC, Henri. *Célébration de la poésie*. Lagrasse : Verdier, coll. « Poche », 2006 [2001].
- . *Critique du rythme. Anthropologie historique du langage*. Lagrasse : Verdier, coll. « Poche », 2009 [1982].
- . *La rime et la vie*. Paris : Gallimard, coll. « Folio essais », 2006 [1989].
- PINSON, Jean-Claude. *Habiter en poète. Essai sur la poésie contemporaine*. Seyssel : Champ Vallon, coll. « Recueil », 1995.
- . *Sentimentale et naïve. Nouveaux essais sur la poésie contemporaine*. Seyssel : Champ Vallon, coll. « Recueil », 2002.
- PRIGENT, Christian. *Ceux qui merdRent*, Paris : P.O.L, 1991.

———. *L'incontenable*. Paris : P.O.L, 2004.

———. *Une erreur de la nature*, Paris : P.O.L, 1996.

RABATÉ, Dominique. *Gestes lyriques*. Paris : José Corti, 2013.

ROSSET, Clément. *Le réel. Traité de l'idiotie*. Paris : Minuit, coll. « Reprise », 2004 [1974].

ROUBAUD, Jacques. *La vieillesse d'Alexandre. Essai sur quelques états du vers français récent*. Paris : Ivrea, 2000 [1978].