

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Ce cours visera à familiariser les étudiants avec l'analyse des textes poétiques, qu'il abordera par l'étude de leur spécificité, des modes de signification qui leur sont propres. Historiquement, on a qualifié de poèmes des discours fort différents les uns des autres. Or y a-t-il quelque chose de commun entre une ballade de Villon, un sonnet de Labé ou de Ronsard, une épigramme de La Fontaine, une tragédie de Racine, une méditation lamartinienne, le *Coup de dés* de Mallarmé, un calligramme d'Apollinaire, tel poème en prose moderne, un aphorisme de Desnos, une strophe déchirée de Collobert et quelques agrégats de Katalin Molnár? À cette question, nous répondrons par deux hypothèses, qui serviront de point de départ à nos analyses. La première se trouve bien résumée dans cet axiome de Jacques Roubaud : « La poésie dit ce qu'elle dit en le disant » : ce qu'un poème dit ne se sépare pas de sa manière de dire, ne pourrait être dit autrement. La deuxième consiste à voir dans le poème un « système » dont tous les éléments, « des petites aux grandes unités » (Henri Meschonnic), contribuent à produire la signification.

Dans cette perspective, on ne saurait envisager la poésie comme une essence universelle, qui pourrait même se manifester dans des objets non verbaux : crépuscule, océans, montagnes, abîmes, tempêtes ; gratte-ciel, tableau, sonate, court-métrage, ruines ; moment, vision, sentiment, âme, attitude... Nous la considérerons plutôt comme une pratique du discours, une aventure du langage et du sujet, inscrite dans une historicité. Mais étant donné que ses formes se modifient sans cesse et que « chaque poème nouveau remet en question la définition même de la poésie » (Gérard Dessons), on ne peut même pas lui attribuer des propriétés linguistiques constantes. Il faudra en conséquence adopter une approche souple des œuvres, qui tienne compte de leur forme et de leur situation historique.

Les premières séances du cours seront consacrées à une brève histoire des principales formes du poème. Par la suite, nous nous pencherons successivement sur différents éléments constitutifs du discours poétique : énonciation ; phonèmes ; lexique, isotopies et images ; vers ; rythme ; ponctuation et typographie ; organisation en recueil. Le poème étant un système où tout est solidaire, l'étude de tel ou tel constituant se fera toujours en relation avec l'ensemble du texte.

2. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

a. Œuvres à l'étude

Le corpus principal sera constitué de recueils et de suites de poèmes (6 ou 7 en tout), choisis pour illustrer une diversité de formes et d'époques, du XVIe siècle à nos jours, de Louise Labé à Liliane Giraudon, Nicole Brossard ou Denise Desautels ; d'Étienne Jodelle à Henri Michaux, Paul-Marie Lapointe ou Patrice Desbiens...

Les œuvres retenues seront annoncées au début du cours : les recueils se trouveront en librairie et à la réserve de la bibliothèque, les suites seront téléversées sur StudiUM.

À ce corpus principal s'ajouteront d'autres poèmes qui seront distribués sur StudiUM.

b. Ouvrages théoriques

i) Manuel exigé

DESSONS, Gérard, *Introduction à la poétique : approche de théories de la littérature*, Paris, Armand Colin, 2005 (première édition Dunod 1995).

ii) Articles et ouvrages de référence

- ADAM, Jean-Michel (1989), *Pour lire le poème*, Bruxelles/Louvain, De Boeck-Duculot.
- ARISTOTE (1990), *La poétique*, trad. Dupont-Roc et Lallot, Paris, Seuil, 1980.
- BOURASSA, Lucie (2015) *Rythme et sens. Des processus rythmiques en poésie contemporaine*, édition revue et corrigée, Paris, Rhuthmos, coll. « Rythmologies », (première édition Balzac, 1993). En ligne : https://rhuthmos.eu/IMG/pdf/lucie_bourassa_rythme_et_sens_a5.pdf
- BRIOLET, Daniel (1995), *Lire la poésie française du XXe siècle*, Paris, Dunod.
- CAPPELLO, Sergio (1990), *Le réseau phonique et le sens*, Bologne, Editrice CLUEB, coll. « Il ventaglio ».
- COMBE, Dominique (1996), « La référence dédoublée », dans D. RABATÉ (éd.), p. 39-63.
- CORNULIER, Benoît de (1982), *Théorie du vers; Rimbaud, Verlaine, Mallarmé*, Paris, Seuil.
- (1995), *Notions et problèmes de métrique*, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
- De SERMET, Joëlle, (1996), « L'adresse lyrique », dans D. RABATÉ (éd.), p. 91-97.
- DESSONS, Gérard, *Introduction à l'analyse du poème*, 4e édition revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2016.
- DESSONS, Gérard, *Introduction à la poétique : approche de théories de la littérature*, Paris, Armand Colin, 2005 (première édition Dunod 1995).
- DESSONS, Gérard, et Henri MESCHONNIC (1998), *Traité du rythme. Des vers et des proses*, Paris, Dunod.
- DOUMET, Christian (2004), *Faut-il comprendre la poésie?*, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions », 2004.
- FAVRIAUD, Michel, *Le plurisystème ponctuationnel français à l'épreuve de la poésie contemporaine*, Paris, Lambert-Lucas, 2014.
- GLEIZE, Jean-Marie (1995), *La poésie. Textes critiques XVIe-XXe siècle*, Paris, Larousse.
- HAMBURGER, Käte (1986), *Logique des genres littéraires*, Paris, Seuil, coll. « Poétique » (2e éd. révisée en allemand : 1968).
- JAKOBSON, Roman, « Linguistique et poétique », *Essais de linguistique générale*, t. 1, Paris, Minuit, 1963/2003, coll. « Reprise », p. 209-248.
- *Huit questions de poétique* (2017), Paris, Seuil, coll. « Essais » (première édition 1977).
- JARRETY, Michel (dir.) (2001) *Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours*, Paris, Presses universitaires de France.
- JENNY, Laurent (1990), *La parole singulière*, Paris, Belin, « L'extrême contemporain ».
- JENNY, Laurent (2003), « La poésie » dans *Méthodes et problèmes, cours d'initiation aux méthodes et problèmes de littérature française moderne*, Département de français, Université de Genève, <http://www.unige.ch/lettres/fram/enseignements/methodes/elyrique/elintegr.html#el011000>
- JOUBERT, Jean-Louis, *Genres et formes de la poésie*, Paris, Armand Colin, 2003.
- MESCHONNIC, Henri (1973), *Pour la poétique III. Une parole-écriture*, Paris, Gallimard.
- (1982), « Le rythme sans mesure », *Critique du rythme, Anthropologie historique du langage*, Lagrasse, Verdier, p. 141-272.
- (1982), « Prosodie, signifiante », *Critique du rythme*, p. 259-272.
- (1982), « Espaces du rythme », *Critique du rythme*, p. 297-335.
- MONTE, Michèle, « Essai de définition d'une énonciation lyrique. L'exemple de Philippe Jaccottet », *Poétique* 2003/2 (n° 134), p. 159-181. DOI 10.3917/poeti.134.0159
- MURAT, Michel (2007), « LE DERNIER LIVRE DE LA BIBLIOTHÈQUE. Une histoire du poème en prose », *Le Savoir des genres*, sous la direction de Marielle Macé et Raphaël Baroni, Presses Universitaires de Rennes, « La Licorne », p. 281-295.
- (2008), *Le vers libre*, Paris, Champion.
- MURAT, Michel et Jacqueline DANGEL (éds.) (2005), *Poétique de la rime*, Paris, Champion.
- RABATÉ, DOMINIQUE (éd.) (1996), *Figures du sujet lyrique*, Paris, PUF, coll. « Perspectives littéraires ».

- RABATÉ, Dominique (1996) « Énonciation poétique, énonciation lyrique », dans D. RABATÉ (éd.), *Figures du sujet lyrique*, Paris, PUF, coll. « Perspectives littéraires », p. 65-79.
- ROUBAUD, Jacques, (1988 [Maspero, 1978]), *La vieillesse d'Alexandre. Essai sur quelques états récents du vers français*, Paris, Ramsay.
- (1995) *Poésie, etc. : ménage*, Paris, Stock.
- SANDRAS, Michel (1995), *Lire le poème en prose*, Paris, Dunod.
- VADÉ, Yves (1996 a), « L'émergence du sujet lyrique à l'époque romantique », dans D. RABATÉ (éd.), *Figures du sujet lyrique*, Paris, PUF, coll. « Perspectives littéraires », p. 11-37.
- VADE, Yves (1996 b), *Le poème en prose et ses territoires*, Paris, Belin.

3. ÉVALUATION

Examen (notions et courtes analyses) :	40 %
Travail d'analyse :	40 %
Courts contrôles de lecture :	20 %