
FORMES POÉTIQUES

2221A

*Modulations du vers et de la prose dans la poésie française
moderne et contemporaine*

Automne 2019

Jean-Philippe GAGNON

jean-philippe.gagnon.6@umontreal.ca

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Ce cours sera consacré aux transformations et aux modulations des formes de la poésie française, du symbolisme jusqu'à l'époque contemporaine. Les deux premières parties porteront respectivement sur le vers et sur la poésie en prose et auront pour point de départ l'examen des bouleversements qui ont marqué le genre poétique au XIXe siècle. Il s'agira d'envisager la double rupture historique opérée entre la poésie et le vers d'une part, et entre le vers et la métrique qui présidait à l'élaboration des formes fixes, d'autre part, pour dégager les enjeux formels et esthétiques de certains grands moments de cette double évolution.

Depuis les œuvres charnières que sont *Gaspard de la Nuit*, d'Aloysius Bertrand, reconnu comme le père du poème en prose, et les premières recueils en vers libres attribués à Gustave Kahn et à Jules Laforgue, la diversification complexe des formes poétiques s'est faite sous le signe d'une innovation qui n'a eu de cesse de repenser leur statut. Motivées par une lutte contre les habitudes (Cocteau) et répondant de près ou de loin au principe d'individuation expressive hérité du romantisme, elles ont en commun d'avoir confirmé, non sans parfois la résorber, la « crise de vers » annoncée par Mallarmé, en fournissant de nouveaux modèles.

Il s'agira ici de donner un aperçu de l'inventivité formelle qui a marqué la modernité en examinant l'implication de celle-ci dans l'élaboration de poétiques singulières, qui tantôt s'inscrivent dans la rupture, tantôt font écho aux « traditions » du vers ou de la poésie en prose.

Afin de retracer certains moments marquants de cette exploration et de la réflexion générique qu'elle engendre, nous partirons de la lecture ponctuelle de poèmes, tirés d'œuvres représentatives et regroupés dans une anthologie, pour étudier les enjeux sémantiques de leur mode d'organisation.

Ces coupes opérées dans l'évolution historique des deux grandes modalités du genre poétique déboucheront sur une incursion dans le domaine contemporain. Entre les orientations et les esthétiques variées de ce dernier, la troisième partie du cours sera l'occasion d'interpréter un choix d'œuvres de « poètes du réel », appartenant à un courant « de l'incarnation » (Michel Collot), chez qui la forme s'éprouve comme l'expérience d'une relation sensible à l'extériorité (Marie-Claire Bancquart, Jacques Dupin, André du Bouchet).

2. LECTURES OBLIGATOIRES

L'étudiant(e) est responsable de se procurer les textes suivants, d'en faire la lecture et de les apporter en classe en fonction du calendrier. Les ouvrages sont disponibles à la librairie Olivieri (5219 Chemin de la Côte-des-Neiges).

Calligrammes, Guillaume Apollinaire
Illuminations, Arthur Rimbaud
Dehors, Jacques Dupin

Ce corpus sera complété par une petite anthologie constituée d'un choix de poèmes et de textes critiques sur les formes poétiques.

3. BIBLIOGRAPHIE

AQUIEN, Michèle et Jean-Paul HONORÉ, *Le renouvellement des formes poétiques au XIXe siècle*, Paris, Armand Colin, 2005.

AQUIEN, Michèle. *La versification*. Paris : Puf, 2014.

BACKÈS, Jean-Louis. *Le vers et les formes poétiques dans la poésie française*. Paris : Hachette, 1997.

BENOIT, Éric (dir.). *Transmission et transgression des formes poétiques régulières*. Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2014.

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

BRIOLET, Daniel. *Lire la poésie française du XXe siècle*, Paris, Dunod, 1995.

CLAUDEL, Paul. *Réflexion sur la poésie*, Paris : Gallimard, 1993 [1963].

COLLOT, Michel. « Du corps esprit à la chair du monde ». Dans *Phénoménologie(s) et imaginaire*, sous la dir. de J.-P. Madou, R. Célis & L. Van Eynde, Paris : Éd. Kimè, 2004.

COLLOT, Michel. *L'horizon fabuleux I : XIXe siècle*. Paris : José Corti, 1988.

COLLOT, Michel. *L'horizon fabuleux II : XXe siècle*. Paris : José Corti, 1988.

DESSON, Gérard. *Le Poème*, Armand Colin : Paris, 2011.

GARELLI, Jacques. *Rythme et monde : Au revers de l'identité et de l'altérité*. Grenoble : Jérôme Millon, 1991, 475 p.

GRAMMONT, Maurice. *Petit traité de versification française*. Paris : Armand Colin, 2008 [1965].

JARRETY, Michel (dir.), *Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours*. Paris : Presses universitaires de France, 2001.

JENNY, Laurent. *La fin de l'intériorité : Théorie de l'expression et invention esthétique dans les avant-gardes françaises (1885-1935)*. Paris : Puf, 2002.

JOUBERT, Jean-Louis. *Genres et formes de la poésie*, Paris : Armand Colin, 2003.

LE BIGOT, Claude (dir.). *Les polyphonies poétiques : formes et territoires de la poésie contemporaine en langues romanes*. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2003.

MESCHONNIC, Henri. *Critique du rythme : Anthropologie historique du langage*. Lagrasse : Verdier, 1982.

MILNER, Jean-Claude. *Ordres et raisons de langue*. Paris : Seuil, 1982.

MONTANDON, Alain. "Poésie et brièveté", dans *Les formes brèves*, Paris, Hachette, coll. « Concours littéraires », 1992. p. 159-186.

MURAT, Michel. *La langue des dieux modernes*. Paris : Classiques Garnier, 2012.

MURAT, Michel. *Le vers libre*, Paris : Champion, coll. « Littérature de notre siècle », 2008.

PEUREUX, Guillaume. *La fabrique du vers*, Paris : Seuil, « Poétique », 2009.

RICHARD, Jean-Pierre. *Onze études sur la poésie moderne*, Paris : Seuil, 1964.

ROUBAUD, Jacques. *La Vieillesse d'Alexandre : Essai sur quelques états récents du vers français*. Coll. « Action poétique ». Paris : Maspero, 1978.

Sur le poème en prose

BERNARD, Suzanne. *Le Poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours*, Paris : Librairie Nizet, 1959.

JOHNSON, Barbara ? *Défigurations du langage poétique : la seconde révolution baudelairienne*, Paris, Flammarion, 1979.

PARENT, Monique. *Saint-John Perse et quelques devanciers. Études sur le poème en prose*, Paris : Klincksieck, 1960.

RIFFATERRE, Michael, « La sémiotique d'un genre, le poème en prose », *Sémiotique de la poésie*, Paris : Seuil, 1983.

SANDRAS, Michel. *Lire le poème en prose*, Paris : Dunod, 1995.

TODOROV, Tzvetan. « La poésie sans le vers », *Les genres de discours*, Paris : Seuil, 1978.

VADÉ, Yves. *Le poème en prose et ses territoires*, Paris : Belin, 1996.

VINCENT-Munnia, Nathalie. *Les premiers poèmes en prose : généalogie d'un genre dans la première moitié du dix-neuvième siècle français*, Paris, Champion, 1996.

3. ÉVALUATIONS

Un examen portant sur la forme versifiée : 30%

Une présentation orale portant sur le travail formel à l'intérieur d'un recueil : 20%

Un travail final découlant de la présentation orale : 40%

Participation au cours : 10%