

Cours magistral :

La poésie de la 2^e moitié du XX^e siècle

- trait dominant – **la DIVERSITÉ**
- on cherche à découvrir une poésie qui puisse coïncider avec la révélation et la construction d'un univers
- la poésie fonde et garantit l'existence de cet univers
- les années 80 et 90 – puissance expressive, inventions formelles

Exemples de thèmes traités souvent dans la poésie à partir de la Seconde guerre mondiale :

- 1/ vie quotidienne (**J. Prévert** – souvent lié avec les événements graves, mort, douleur ...)
- 2/ nature (**Ph. Jacottet** – la Suisse ; **Georges Perros** – la Bretagne)
- 3/ poésie engagée = questions politiques (**Louis Aragon** – poésie lyrique et engagé)
- 4/ rêve et autres mondes surnaturels (**Y. Bonnefoy, Jean Tardieu** qui joue beaucoup avec des mots, se moque de la tristesse et des idées philosophiques dans la poésie)
- 5/ questions sur la poésie et le rôle du poète (**A. Du Bouchet, Ph. Jacottet**)
- 6/ les choses (**Francis Ponge** (http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Ponge) – une nouvelle poésie en prose de l'objet, des choses)
- 7/ poésie s'intéressant à la langue et ses possibilités, jeux... (**René Char** (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Char) – une forme brève et dense de parole en « archipel », mystérieuse évidence des êtres, son propre royaume, c'est « l'homme terrestre » ; *Commune présence* (1964) – choix personnel des poèmes fait par l'auteur lui-même)
- 8/ poésie expérimentale (OULIPO – **Queneau, Perec**) – réunions avec des surréalistes dans les années 20 et 30, plus tard leur propre création aventureuse
- 9/ interrogations spirituelles : on trouve souvent les questions spirituelles et la quête des liens entre le sentiment religieux et la réalité immédiate
 - o la tradition biblique reste une source inépuisable de symboles et d'images, les poètes cherchent la réponse à la question du « mal absolu », ils expriment l'angoisse de l'époque (Hiroshima !), on distingue deux groupes de poètes:
 - chrétiens convaincus - **Pierre Emmanuel** (la poésie est pour lui une réflexion inspirée, ses thèmes fréquents : vie en couple et des déchirures, voir <http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=635>)
 - ceux qui cherchent les réponses à leurs questions et qui sont troublés et inquiets par le sacré - **Jean Grosjean** (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Grosjean)
- 10/ quête toujours recommencée d'une identité personnelle (en état de perpétuelle évasion : **Henri Michaux** (http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Michaux) – poésie comme une expérience douloureuse de la précarité humaine ; (*Qui je fus* (1927) – le

recueil exprime une angoisse profonde et le désir de s'en sortir) ; *Les Grandes Épreuves de l'esprit et les innombrables petites*, 1966 ; *En rêvant à partir de peintures énigmatiques*, 1972 ; *Chemins recherchés, chemins perdus, transgressions*, 1982)

- 11/ poésie intellectuelle, métaphysique (**Y. Bonnefoy**)

Quelques remarques à propos des poètes choisis :

Saint-John Perse (<http://www.sjperse.org/homme.html>) – l'image transfigurante

- on veut instaurer de nouvelles relations entre le monde, le langage et l'auteur

Francis Ponge – dit que la forme du poème est modelée selon l'objet (le texte et la chose concernée se ressemblent), c'est la période où la littérature est envahie par les *choses* qui remplacent souvent les hommes, elles permettent aux auteurs de voir et de présenter l'homme d'une façon nouvelle, l'envahissement par les choses montre l'étouffement de la nature sous la matière et la croissance de la solitude des personnages (aussi dans la prose – G. Pérec et au théâtre – E. Ionesco – *Les Chaises* qui envahissent la scène)

Parti pris des choses

Le Grand Recueil

Yves Bonnefoy (http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Bonnefoy) – rêves de l'homme X la réalité immédiate, souvenir, sensation liée aux paysages réels

- son grand thème important – réflexion sur la poésie (*Entretiens sur la poésie*, 1990)

Récits en rêve – volume des textes en prose et de la poésie de l'auteur fait par lui-même en 1987, il s'agit des « récits rêveurs ou bien des rêves de récits » (*L'arrière-Pays* – il faut regarder et écouter avec force¹)

Jacques Prévert (<http://www.geocities.com/Athens/Academy/5520/>) – poésie du quotidien (thèmes : guerre, mémoire, pluie, amour, société, vie, fuite du temps etc.)

André du Bouchet (http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_du_Bouchet)

Carnets – réflexion sur la poésie, il les a écrit en marchant, publiés en 1990

Jacques Réda – la mise à l'épreuve du langage, du sujet et du sens ; rythmes du jazz (voir <http://membres.lycos.fr/Duclos2/index-reda.htm>)

Dans les années 80 – la poésie est un renouveau du lyrisme

- l'expression est subjective, il y a de la musicalité, du sensible (**Jean-Pierre Lemaire**, **Guy Goffette** – poésie de l'émotion et de la célébration)

- poètes souvent aussi penseurs – ils mettent la pensée au service de la poésie et vice versa (**Yves Bonnefoy**)

- immédiateté matérielle du monde – **Philippe Jaccottet**

¹ Cité de *Itinéraires littéraires XXe s.* Tome II. p. ???

- écriture du corps – **Bernard Noël**
- dimension spirituelle – le poète des noces au sens spirituel et mystique – **Jean-Claude Renard**
- poésie en prose – **René Char**

Poésie de **Jane Tardieu** (1903-1995) : jeux de mots

Conversation - <http://www.youtube.com/watch?v=Y5CofxThnsU>

La Môme néant - <http://www.koikadit.net/Accueil/mmntacc.html>

Outils posés sur une table - <http://jacquesmottier.online.fr/pages/tardieu.html> - les outils dont un poète a toujours besoin, la création de la poésie selon Tardieu (« Je les pose sur la tables, / ils parlent tout seuls je m'en vais. »)

Une machine à rêver <http://www.arteradio.com/search/jean%20tardieu>

Les textes des poèmes de Jean Tardieu disponibles aussi sur le site *Poèmes.co*
<http://www.poemes.co/jean-tardieu.html>

Pour aller plus loin dans le thème :

Yves Bonnefoy (1923)

- son enfance a été marquée par une dualité de lieux - de la ville de Tours et du petit bourg de Toirac, surtout le village alimente les premières rêveries de l'auteur, parce qu'il y découvre la plénitude de la nature

- son premier recueil: *Du mouvement et de l'immobilité de Douve* (1953) = un succès immédiat, un climat de non-être et de l'irrationalité, c'est un dialogue d'angoisse et de désir, le recueil est marqué par la rigueur formelle

Dans le leurre du seuil (1975)

Ce qui fut sans lumière (1987)

L'Arrière-Pays (1972) - un récit où il oppose la ville de Tours et le villa de de Toirac

L'Improbable = questions sur la création du monde

Jacques Prévert (1900 - 1977)

- il veut exprimer le train-train de la vie quotidienne, toute sa richesse et plasticité

Paroles (1945)

René Char (1907 - 1988)

- au début dans le mouvement surréaliste

- plus tard - son propre royaume: « *l'homme terrestre, l'homme qui va, le garant qui élargit* »

- il veut retrouver un regard qui aime assez la „vraie vie pour en établir le rayonnement d'innocence

- en 1964, il fait un choix de ses poèmes: *Commune présence*

Henri Michaux (1899 - 1984)

- poète belge, naturalisé français

- il séjourne chez les jésuites où il lit beaucoup, en 1919, il quitte ses études de médecine, il s'engage comme marin et va jusqu'à Buenos Aires

Qui je fus (1927) - une angoisse profonde, il veut s'en sortir

- il invente ses pays imaginaires

- la littérature est pour lui une expérience vécue

- il prend la drogue, il veut élargir sa conscience et se débarrasser des choses inutiles - il veut se libérer des mots

Misérable Miracle, Infini turbulent

Pierre Emmanuel (1916 - 1984)

- séparé de ses parents, il vit chez un oncle à Lyon et il fait ses études secondaires dans un pensionnat religieux

- d'où son aversion pour « l'ordre policier » et son souvenir d'un pénible isolement

- saisi par la poésie grâce à son professeur de mathématiques, il admire le langage différent du discours intellectuel, pour lui, c'est comme mode d'accès à une vérité plus profonde = « expérience de l'être »

- son premier texte important: *Christ au tombeau* (1938)

- le Christ mourant et ressuscitant est pour P. E. l'image de l'homme, la guerre est selon lui une « nuit de l'espèce », le XXe siècle a défiguré l'homme à tel point qu'il ne peut plus s'identifier

- poète de la Résistance: *Jour de colère* (1942), *Combats avec tes défenseurs* (1942), *La Liberté guide nos pas* (1945)

- après la guerre, il mène une vie d'homme public et il crée la poésie

- son œuvre poétique, c'est un effort toujours renouvelé pour pénétrer la « question de l'être », son but est d'exprimer par la poésie une transcendance de la vie quotidienne

- son œuvre, c'est une architecture cohérente, il utilise des mythes, surtout celui du Christ mourant et ressuscitant et celui d'Orphée qui descend aux enfers, lui aussi; ces descentes signifient la recherche de l'âme de l'homme, c'est un mouvement vers Dieu

Tombeau d'Orphée (1941)

Versant de l'âge (1958)

Tu (1978)

Le Livre de l'homme et de la femme (1978 - 1980)

Le Grand Œuvre (1984)

Travaux dirigés ; la lecture et l'analyse possible de quelques poèmes proposés :

Questions :

Yves Bonnefoy :

Analyser la réalité et l'ailleurs dans son poème en prose *Ici, dans cette promesse, est donc le lieu.*

Comment l'auteur perce le présent.

Jacques Prévert :

Relevez les thèmes des poèmes de J. P.

Regardez son style.

Comment le quotidien peut devenir poétique ?

René Char :

Montrez que le poème est une définition de l'entreprise poétique et que celle-ci est vue comme un salut pour l'homme.

Relevez les termes et les images qui se rapportent à la destruction et à la mort. Comment sont-ils mis en relation avec la création poétique ?

André du Bouchet :

Observez et analysez comment le poète caractérise la création poétique.

Comment comprenez-vous la phrase : *Je ne vis pas, je suis vécu ?*

Bibliographie :

Décote, Georges. *Itinéraires littéraires, XXe. Tome I, 1900-1950.* Paris : Hatier, 1991. ISBN 2-218-03169-8.

Décote, Georges. *Itinéraires littéraires, XXe. Tome II, 1950-1990.* Paris : Hatier, 1991. ISBN 2-218-03341-0.

Lemaître, Henri. *Dictionnaire BORDAS de la littérature française.* Paris : Bordas, 1994. ISBN 2-04-01-028041-3

Lepape, Pierre. *Země literatury.* Brno: Host, 2006. ISBN 978-80-7294-248-3

Šrámek, Jiří. *Přehled dějin francouzské literatury.* Brno : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1584-5.

Šrámek, Jiří. *Panorama francouzské literatury od počátku po současnost.* Brno : Host, 2012. ISBN 978-80-7294-565-8