

Marjolaine PICCONE

LES POÈTES ESPAGNOLS
DE LA GÉNÉRATION
DES *NOVÍSIMOS*

Rénovation poétique
et mosaïque culturelle

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2018

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale	9
1. Guillermo Carnero, Leopoldo María Panero et Jaime Siles : la génération des <i>Novísimos</i>	9
2. La modernité française de la fin du XIX ^e siècle	15
2.1. Charles Baudelaire (1821-1867)	20
2.2. Théophile Gautier, Arthur Rimbaud et Stéphane Mallarmé : trois facettes du renouveau finiséculaire	26
3. Le dialogue culturel révélé par une lecture en miroir	34
4. Traducteurs, passeurs de mots, nouveaux conteurs	37
5. Cheminement	38

PREMIER MOUVEMENT :
LES *NOVÍSIMOS* ET CHARLES BAUDELAIRE,
LE GRAND ARTISAN DU RENOUVEAU ET DE LA MODERNITÉ

Chapitre I. Les analogies formelles ou la polymorphie	45
1. L'objectif de rénovation double : poésie et langage	46
« L'art pour l'art »	46
L'impossible choix entre vers et prose : poétique du fragment	52
2. Multiplicité des formes, des registres et des tons	63
Prosaïsme et lyrisme, opposés complémentaires	64
Le grotesque et le burlesque : alternatives comiques au tragique	71
L'humour (noir), pendant de l'ironie, de la satire et du sarcasme	80
3. Autour d'une figure essentielle de la modernité : l'allégorie	88
4. Figures, personnages et doubles : le « je » et les Autres, une voix pour plusieurs ?	104
Qui est le « je » ? Fièvre identitaire et revitalisation du sujet	105
Les figures mythiques et antiques : dégradation identitaire	119
5. À la croisée des influences ou les déformations de la représentation	125
« Le génie du lieu commun » et de la langue « ordinaire »	126
Le fantastique : pour une altération du réel vers un nouveau niveau de sens	134
Le merveilleux face à l'« inquiétante étrangeté » : tension entre la poésie et l'ère moderne	144

Chapitre II. Les correspondances thématiques : entre dualités et tensions	151
1. L'exploitation de l'ère moderne et l'inspiration de ses métamorphoses	151
Le décadentisme et le <i>Venecianismo</i>	153
L'élaboration d'une nouvelle beauté « surnaturaliste » et l'obsession de la finitude	159
2. Poétique des échos et des reflets : circularité et réversibilité	172
Cycle infini des motifs poétiques et des schémas topiques : cercle vicieux ou vertueux d'une mise en poésie ?	173
L'action de démasquer pour accéder à la réalité et à la vérité	185
3. La nature : un enjeu central entre critique et lyrisme	192
« <i>Locus amoenus</i> » ou « <i>locus terribilis</i> » ?	193
Quand l'imaginaire prend l'ascendant sur la nature rejetée	205
4. Le métapoétique ou comment composer un art poétique : instrument de rénovation majeur	210
Le tragique de la révélation : transition entre la Mort et la création	211
La quête de liberté : un éventail d'images en révolte contre le conventionnel	217
5. Poèmes croisés et fusions des inspirations : l'improbable <i>mimêsis</i>	222
« <i>Himno a Satán</i> » de Panero / « Les litanies de Satan » de Baudelaire et autres parallèles	222
Le cas Carnero : « <i>El movimiento continuo</i> » (« Le mouvement continu »)	242
Siles ou l'émancipation : « <i>Jardín ajedrezado</i> » (« Jardin en damier »)	256

DEUXIÈME MOUVEMENT

UN DIALOGUE CONTINU AVEC LA POÉSIE FRANÇAISE : UNE POÉTIQUE DE L'INTERTEXTUALITÉ ET DU QUESTIONNEMENT DU PROCESSUS DE CRÉATION

Chapitre I. Théophile Gautier : persistance d'une onde romantique et retour du baroque chez Carnero	271
1. L'univers antique	273
2. La théâtralisation de la mort : sublimation du macabre et teintes décadentes	283
3. Le baroque et ses excès	294
4. Le masque et le miroir : réflexion sur le néant	305

5. Fascination conjointe pour Venise et volonté commune d'unir
les arts 317

**Chapitre II. Échos rimbaldiens chez Panero : l'art de la subversion
et de la discorde, pour une poésie féconde du chaos 323**

1. La descente aux enfers : itinéraire d'un poète démiurge,
pour un « contre-évangile » 325
2. Poésie de la « monstruosité » et du « dérèglement » :
le culte de la transgression et la poésie du corps 339
3. Fin du *cogito*, préfiguration du *cogito interruptus* 356
4. Tronquer les attentes exégétiques : poésie de l'intertextualité
et du contre-pied 362
5. Une poésie du renouveau avortée : de l'échec de la
liquidation 370

**Chapitre III. Cristallisations mallarméennes chez Siles et Panero :
la génération du langage en actes 385**

1. Le cas particulier du système référentiel panéro-mallarméen . . . 387
2. Le « désir de synthèse » et le symbolisme 394
3. Spectre de l'hermétisme et du *culturalismo* : la suggestion
comme alternative à la disjonction 418
4. Le métapoétique transcendé à son paroxysme : la poésie
autotélique 431
5. Culture ambiguë de l'absence, du silence, du vide. Naissance
d'une musicalité comme essence poétique 444
6. Des images-clefs : Le miroir, l'aile, l'azur et la mer 462

TROISIÈME MOUVEMENT

UNE POÉSIE-MOSAÏQUE TRANSGRESSIVE :
MÉDIATRICE DES ARTS ET DES CULTURES

Chapitre I. La peinture : un poème-musée 499

1. Les *ekphraseis* 500
2. Les hypotyposes : écrire à la manière d'un peintre 521
3. Le rôle de la couleur 530

**Chapitre II. Le traitement transgressif des *topoi* et le
détournement des *mass medias* et de la pop culture :
pour une révolution culturelle 549**

1. Transmuer la provocation 550
2. Rénover le blasphème 565
3. Inventer une nouvelle tradition littéraire autour d'alliances
prolifères 583

Chapitre III. Un rapport puissant aux idiomes :

Pages de Babel	597
1. Pour des possibilités sonores exponentielles	600
2. Un vivier étymologique pour démultiplier les ambiguïtés et la polysémie	621

Chapitre IV. Quel projet poétique derrière ce mode d'écriture ? . 645

Pour aller plus loin...	657
--------------------------------------	-----

Bibliographie	675
----------------------------	-----

Index nominum	693
----------------------------	-----

Table des Matières	699
---------------------------------	-----