

Benedikte ANDERSSON

L'INVENTION LYRIQUE

Visages d'auteur, figures du poète
et voix lyrique chez Ronsard

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2011

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Abréviations	8
Introduction	9
PREMIÈRE PARTIE. L'INVENTION DU LYRIQUE	27
Chapitre 1 La dignité de lyrique dans l'Antiquité	29
1. De la poésie mélique à la poésie lyrique	29
2. Horace, ou l'invention du lyrique à Rome	34
Chapitre 2 La redécouverte de la catégorie du lyrique à la Renaissance : conflits de définition	43
1. <i>L'Art poétique François</i> de Sébillet : vers la constitution d'un <i>corpus</i> lyrique français	44
1.1. « Chant lyrique ou Ode »	45
1.2. Les « Odes » de Pindare et de Mellin de Saint-Gelais	47
1.3. La lyrique française moderne selon Thomas Sébillet	50
2. <i>La Deffence, et illustration de la langue françoise</i> (1549) : un programme lyrique hypertextuel	56
Conclusion	62
Chapitre 3 L'invention de l'ode selon Ronsard	65
1. La querelle de l'invention de l'ode	66
2. Le modèle pindarique	70
2.1. Une poétique pindarique de l'éloge	71
2.2. La forme pindarique de l'ode	75
3. Le modèle horatien	81
3.1. Des quatre livres des <i>Carmina</i> aux <i>Quatre livres des Odes</i>	82
3.2. Une métrique horatienne	84
3.3. La contrainte lyrique	87
3.4. L'identité lyrique selon Ronsard	93

Chapitre 4 Figures lyriques du sujet dans <i>Les quatre premiers livres des Odes</i>	95
1. Les figures de l'auteur dans <i>Les quatre premiers livres des Odes</i> : Horace, Pindare, Hésiode, Terpandre	95
1.1 Être comme Pindare	95
1.2. Égaler Pindare	98
1.3. Inventer la lyre	102
2. Du « je » poétique à l'auteur lyrique : la naissance du sujet lyrique ronsardien	106
2.1. Le nom de Ronsard	106
2.2. L'espace vendômois	108
2.3. Le code biographique des passions	110
2.4. Le « je » témoin et acteur de l'histoire de Ronsard	111
2.5. Le métier de poète humaniste	114
2.6. L'opacité des références au service du code autobiographique	116
2.7. Les cycles poétiques au service du code autobiographique	117
2.8. La posture auctoriale du sujet	118
2.9. L'unité énonciative des <i>Quatre premiers livres des Odes</i>	121
2.10. L'originalité ronsardienne	123
3. L'identité lyrique du sujet poétique	124
3.1. L' <i>ethos</i> horatien du poète ronsardien : le <i>vates</i> vendômois	124
3.2. <i>Copia</i> pindarique et fureur lyrique	135
Conclusion	151
DEUXIÈME PARTIE. L'ARCHÉOLOGIE LYRIQUE	155
157	
Chapitre 5 La diversification des modèles lyriques : le lyrique comme catégorie fédératrice	157
1. Les avatars de l'ode	157
1.1. L'assouplissement de la poétique de l'ode	157
1.2. La chanson : ode ou chant ?	161
1.3. L'odelette et l'ode anacréontique	167
2. L'hymne blason : une invention anacréontique	171
3. « Les Dithyrambes à la Pompe du Bouc de Jodelle Poète Tragiq » : une archéologie lyrique	177
4. La voix orphique de l'hymne	188
4.1. L'hymne et l'ode	188
4.2. L'hymne naturel selon Ronsard	198
4.3. Fureur et énonciation : l'hymne comme rituel orphique	201
4.4. La puissance lyrique de la voix	212
Conclusion	216

Chapitre 6 Les théories du lyrique dans la seconde moitié du XVIe siècle : genre lyrique ou mode lyrique ?	219
1. Polémiques et conciliations autour de l'ode ronsardienne	219
1.1. <i>Le Quintil horacien</i> : la défense de la lyrique française	219
1.2. Les propositions de Guillaume Des Autels	224
1.3. <i>L'Art poetique</i> de Jacques Peletier du Mans et la fin des polémiques	225
2. Les <i>Poetices libri septem</i> de Jules-César Scaliger : la catégorie du lyrique comme genre	227
3. L'esquisse de la notion de subjectivité lyrique chez les théoriciens italiens	236
3.1. La voie ouverte par Minturno : le sujet lyrique comme <i>persona</i>	237
3.2. Segni, Guarini et Torelli : la poésie lyrique comme imitation de coutumes et d'affects	240
3.3. Le Tasse et Cascales : les concepts comme âme et forme de la poésie lyrique	241
4. Les acceptions ronsardiennes du terme « lyrique »	244
Conclusion	250
Chapitre 7 <i>Les Amours</i> (1552-1553) : la puissance lyrique de la voix	253
1. Sonnet amoureux et poétique lyrique	253
1.1. Ronsard et le sonnet de 1550 à 1552	253
1.2. Le sonnet, une forme lyrique ?	255
2. L'affiliation à la famille des lyriques dans <i>Les Amours</i>	258
2.1. Pétrarque, modèle lyrique ?	259
2.2. Figures de l'auteur dans <i>Les Amours</i>	260
2.3. Les modèles lyriques dans <i>Les Amours</i>	265
3. Le sujet lyrique dans <i>Les Amours</i>	270
3.1. Phénomènes de continuité	270
3.2. Poétiques de la <i>persona</i> dans <i>Les Amours</i>	272
3.3. L'unité énonciative et éthique du sujet	276
3.4. Poétiques lyriques de la voix	282
Conclusion	290
Chapitre 8 Sous le signe d'Anacréon	291
1. <i>Le Bocage</i> et <i>Les Meslanges</i> : Ronsard en Anacréon	292
1.1. La poétique épigrammatique du <i>Bocage</i>	292

1.2. <i>Le Bocage et Les Meslanges</i> : des anthologies anacréontiques	303
1.3. L'identité lyrique dans <i>Le Bocage et Les Meslanges</i>	310
2. <i>Les Continuations des Amours</i> : une archéologie du lyrique	317
2.1. La poétique élégiaque des <i>Continuations</i>	317
2.2. De la transparence à l'inconstance lyrique	329
2.3. De la mémoire lyrique au chant élégiaque	333
Conclusion	346
Conclusion	347
TROISIÈME PARTIE. L'ORIGINE LYRIQUE	349
Chapitre 9 La reconfiguration du genre lyrique : vers une dualité du lyrique	351
1. La famille de l'ode : nouveautés et permanences	352
1.1. L'ode et l'odelette : la fidélité à l'hypertextualité lyrique canonique	352
1.2. L'affirmation de l'autonomie générique de la chanson	360
1.3. Les stances et les poèmes à visée performantielle mesurés à la lyre	362
1.4. Le madrigal, maillon entre la famille de l'ode et celle du sonnet	366
2. L'hymne de 1560 à 1587 : de l'épique au mélétique	370
2.1. La section des <i>Hymnes</i> dans les <i>Œuvres</i>	370
2.2. Les hymnes dans <i>La Franciade</i> : la nostalgie de l'hymne originel	379
3. L'identité lyrique en question	385
3.1. Le chant : nouvelle forme lyrique ?	385
3.2. Les enchâssements de forme lyrique : les mises en scène de la voix lyrique	387
3.3. Dualité de l'identité lyrique ?	392
Chapitre 10 La diffusion de la voix lyrique dans les Œuvres	399
1. Figures de l'auteur dans les <i>Œuvres</i> : Ronsard, père des poètes français et prince des lyriques	399
1.1. Les liminaires des <i>Œuvres</i> de 1560	399
1.2. Les liminaires de 1567 à 1584	410
2. Identité lyrique et lecture biographique	412
2.1. Les <i>Amours</i> , creuset d'une subjectivité lyrique autobiographique	412

2.2. La subjectivité originelle dans les <i>Œuvres</i> , chambre d'écho de la voix lyrique	416
3. Transgénéricité des figures du poète lyrique	419
3.1. Figures du poète dans les <i>Discours</i>	419
3.2. Figures du poète lyrique dans les <i>Épitaphes</i>	423
3.3. L' <i>ethos</i> lyrique du rhapsode dans <i>La Franciade</i>	429
4. Le poète jardinier	432
4.1. Les <i>Poèmes</i> comme bocage	433
4.2. Les <i>Poèmes-Sylvae</i>	434
4.3. L'épopée comme matière des <i>Poèmes</i>	438
4.4. Les métaphores du jardinier et de l'abeille	440
Chapitre 11 Identité lyrique et intratextualité dans les <i>Sonets pour Helene</i>	443
1. Les <i>Sonets pour Helene</i> , synthèse des deux <i>Livres des Amours</i>	443
2. De la matière extratextuelle à la matière textuelle	448
2.1. Le renouvellement du dispositif biographique dans les <i>Sonets pour Helene</i>	448
2.2. La conversion de la circonstance en mythe	451
2.3. Matière homérique et matière pétrarquiste	457
2.4. Imaginaire du nom et <i>ethos</i> lyrique : l'ombre de Stésichore	459
3. Le modèle lyrique ronsardien comme matrice poétique	462
3.1. L'autorité énonciative du poète dans les sonnets	462
3.2. De la mémoire des textes à la mémoire du texte	465
3.3. Le cycle de la Fontaine d'Hélène : le chant du sujet lyrique originel comme modèle canonique	473
Conclusion	479
Chapitre 12 La poésie comme écho lyrique	481
1. Identité poétique et identité lyrique dans « La Lyre »	481
1.1. Des silènes et des lyres	482
1.2. Des lyres ouvragées et dorées	491
1.3. La lyre, corne d'abondance	495
1.4. L'écho lyrique	498
1.5. L'écho virgilien	502
2. L'écho lyrique comme nombre	504
3. Le destin d'Orphée	508
3.1. Orphée, Écho, Narcisse	508
3.2. Le chant de Philomèle	513
3.3. Embrasser l'ombre	516
3.4. De l'écho élégiaque à l'écho lyrique	520

Conclusion	525
QUATRIÈME PARTIE. L'AUTORITÉ LYRIQUE	527
Chapitre 13 La mythologie lyrique	529
1. La mythologie, mystère lyrique	529
1.1. La poésie comme « Theologie allegoricque »	529
1.2. La mythologie, philosophie socratique	531
1.3. De l'Orphée des hymnes à l'Orphée élégiaque	533
2. Le narcissisme des poèmes	535
2.1. La fontaine, miroir pour Narcisse et gouffre pour Hylas	535
2.2. Hercule, figure du poète	540
2.3. Le monstrueux Polyphème	546
2.4. La féconde dynamique du manque	549
3. Le sujet lyrique comme mythe	553
3.1. L'expansion mythologique de l'identité lyrique	553
3.2. Le panthéisme lyrique	557
3.3. Le poète-Protée	561
3.4. Le démembrement orphique du sujet lyrique :	
Ronsard père de la poésie française	562
Conclusion	567
Chapitre 14 Inspiration et autorité lyrique	569
1. La fureur ou la radicale altérité de l'autorité lyrique	569
1.1. L'intertextualité au service de la fureur	569
1.2. La fureur dans la lettre	571
1.3. La fureur comme figure de l'imitation lyrique	572
2. Le génie lyrique de Ronsard	574
2.1. Le poète musagète dans les <i>Hymnes</i>	574
2.2. Le déplacement de l'autorité lyrique dans les <i>Hymnes</i>	574
2.3. L'inspiration démonique	582
3. Ronsard ou l'autorité poétique	587
3.1. La scène primitive de l'inspiration amoureuse	588
3.2. La figure féminine comme double lyrique du poète	591
3.3. La métamorphose narcissique	593
3.4. La mort d'amour comme sacre lyrique	596
4. Poétiques de l'inspiration dans les <i>Œuvres</i>	601
4.1. L'amour furieux selon Ronsard	601
4.2. Le génie et la fureur	603
Conclusion	605

Chapitre 15 La polyphonie lyrique : le fleuve et la source	607
1. La postérité intertextuelle	607
1.1. Le métadiscours comme effacement de l'arbitraire poétique	607
1.2. L'énoncé poétique comme énoncé échoïque	609
1.3. La mémoire et la voix	612
2. Mises en scène de la fécondité du lyrique et polyphonies fictives	613
2.1. La postérité lyrique : le poème comme <i>dunamis</i>	613
2.2. Les discours narrativisés	616
2.3. Les discours indirects	617
2.4. Les discours directs	618
2.5. La prosopopée : entre discours direct et monologue dramatique	621
2.6. Les dialogues	622
2.7. Les dispositifs dramatiques	624
3. La polyphonie réelle : l'engagement du lecteur dans l'énonciation ronsardienne	625
3.1. Du lecteur énonciataire au lecteur poète	625
3.2. Le lecteur, énonciateur réel	628
3.3. Le « tourniquet » des déictiques	630
3.4. La tension lyrique	634
Conclusion	637
 Chapitre 16 Mort et résurrection de « Ronsard »	639
1. Ronsard, ouvrier de sa propre consécration dans les <i>Œuvres</i> de 1587	640
1.1. <i>Les Odes</i> de 1587, mémorial du genre lyrique originel	640
1.2. Une poétique des genres renouant avec le programme horatien de la Brigade	642
1.3. L'identité lyrique comme identité originelle	646
1.4. Les <i>Œuvres</i> comme tombeau	649
2. Les héritiers et le mythe ronsardien	657
2.1. Le sacre de Ronsard dans <i>La Vie de Pierre de Ronsard</i> de Claude Binet	658
2.2. Les hommages funèbres : la fécondité poétique de Ronsard	672
3. L'autorité poétique de Ronsard selon <i>L'Académie de</i> <i>l'art poétique</i> de Pierre de Deimier	699
3.1. Ronsard, modèle et contre-modèle	700
3.2. « [L]a Poésie et la Musique qui sont sœurs germanes »	701
3.3. « Poésie est un don de Nature »	706
Conclusion	708

Conclusion	711
Annexes	725
Annexe I Tableau métrique des odes de 1553-1556	727
Annexe II Tableau métrique des odes et odelettes de 1557 à 1584 .	729
Annexe III Tableau métrique des chansons (1559-1587)	731
Annexe IV Tableau des stances	733
Annexe V Tableau métrique des poèmes en forme de madrigal ...	735
Annexe VI Tableau de la fortune des hymnes dans les <i>Œuvres</i> ...	737
Annexe VII Tableau métrique des « chants »	739
Annexe VIII Tableau métrique des enchâssements lyriques	741
Bibliographie	743
1. Œuvres de Ronsard	743
2. Auteurs et textes anciens	744
3. Travaux critiques	755
3.1. Recueils et ouvrages collectifs	755
3.2. Livres et articles	758
Index des noms	799
Index des notions	807
Table des matières	811