

Milène MORIS-STEFKOVIC

VISION ET POÉSIE
DANS L'ŒUVRE
ROMANESQUE DE
SYLVIE GERMAIN

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2014

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	11
PREMIÈRE PARTIE : VOIR ET SAVOIR	17
Introduction	19
Chapitre 1 : La dialectique des regards	21
1. 1. Bourreaux et victimes	21
1. 1. 1. L'homme sans regard et l'homme sans visage	21
1. 1. 2. Le regard miroir	23
1. 1. 3. Le renversement et l'épiphanie du visage	25
1. 1. 4. La lutte avec l'ange	26
1. 2. La dialectique du désir	27
1. 2. 1. Désir et humiliation	27
1. 2. 2. Le viol et la complicité ambiguë	28
1. 2. 3. La dialectique des regards dans <i>L'Enfant Méduse</i>	29
1. 2. 4. Les yeux dans les yeux	31
Chapitre 2 : La description poétique de l'œil	35
2. 1. L'œil et la psychologie des profondeurs	35
2. 1. 1. L'œil : le livre des humeurs	35
2. 1. 2. L'œil gris du désespoir	36
2. 1. 3. Œil vide, œil plein	38
2. 2. L'œil fantastique	40
2. 2. 1. La tache d'or : un symbole lié à l'identité	40
2. 2. 2. L'emblème de la généalogie familiale	43
2. 3. Le regard mythique de Méduse	48
2. 3. 1. Un regard pétrifié et pétrifiant	48
2. 3. 2. Une poétique de la défiguration	50
2. 3. 3. Le pouvoir médusant de l'écriture	51
2. 4. L'œil mystique	53
2. 4. 1. Le regard des âmes pures	53
2. 4. 2. L'œil de Dieu	55

Chapitre 3. Apprendre à voir	63
3. 1. Les déficiences de la vue : chanson des mal-voyants	64
3. 2. La quête d'une seconde vue	65
3. 2. 1. La nécessité d'une orthoptique	65
3. 2. 2. Les prothèses de la vue : des prismes enchanteurs	66
3. 2. 3. L'instrument d'optique, métaphore littéraire	69
3. 3. Regard et initiation	74
3. 3. 1. Des bêtes et des anges : voir « l'Ouvert »	74
3. 3. 2. Rencontres avec les petites vieilles	79
3. 3. 3. Le regard de l'artiste : à l'amont de tout regard	84
3. 4. La figure de l'enfant poète	87
3. 4. 1. Présence au monde et vocation poétique de l'enfant	87
3. 4. 2. L'expérience poétique de l'enfant	89
3. 4. 3. L'enfant Orphée	92
3. 5. La nuit du regard ou l'épreuve du non-voir	95
3. 5. 1. La vision monochrome	96
3. 5. 2. La vision nocturne et le regard tactile	97
3. 5. 3. Une mystique de l'attente	99

DEUXIÈME PARTIE : ARRÊTS SUR IMAGES	103
Introduction	105

Chapitre 1 : Vision et allégorie dans <i>La Pleurante des rues de Prague</i>	107
1. 1. Mise en scène de l'allégorie	108
1. 1. 1. Le récit, support de l'allégorie	108
1. 1. 2. Une vision mythique liée à un lieu symbolique	109
1. 1. 3. Une « Immatérielle » incarnée	111
1. 1. 4. Une énigme intermittente	112
1. 2. Métamorphoses et fonctions de l'allégorie	113
1. 2. 1. Un témoignage autobiographique	114
1. 2. 2. Une allégorie de la mémoire collective	115
1. 2. 3. Une allégorie mystique	116
1. 2. 4. Une allégorie de l'écriture	120
1. 3. Modernité et paradoxes de la Pleurante	122
1. 3. 1. Écrire la douleur, lire la douleur : <i>Wundgelesenes</i>	122
1. 3. 2. Une « image survivante »	123

Chapitre 2 : La poésie visuelle dans <i>Éclats de sel</i>	127
2. 1. Dialogue avec Jiří Kolář : « l'œil de Prague »	128
2. 1. 1. L'univers d'un « témoin oculaire »	128

2. 1. 2. L'art de la mystification	129
2. 1. 3. L'exposition Kolář : un élément déclencheur	131
2. 2. « Le monde selon Kolář » : aspects d'une poétique commune	132
2. 2. 1. Expérimentations ludiques	132
2. 2. 2. Un jeu sérieux	140
2. 2. 3. Sens spirituel de la structure	143
2. 3. De l'éclat à l'unité	144
2. 3. 1. Le refus du chaos	144
2. 3. 2. Lecture dans les plis du texte	144
2. 3. 3. La poésie comme trait d'union	147
2. 3. 4. Les éclats du silence	148
Chapitre 3 : Poétique de la vision	151
3. 1. Le rôle des visions dans l'économie de <i>Chanson</i> <i>des mal-aimants</i>	151
3. 1. 1. Un roman kaléidoscopique	151
3. 1. 2. Une exploration de la profondeur du réel	153
3. 1. 3. Des visions psychologiquement structurantes	154
3. 1. 4. <i>Chanson des mal-aimants</i> : un « livre des visions » ?	157
3. 2. La nature des visions et leur dynamique interne	160
3. 2. 1. La vision : fruit de la contemplation	160
3. 2. 2. Des visions fulgurantes	161
3. 2. 3. La danse des visions	162
3. 3. Le symbolisme des visions dans <i>Chanson des mal-aimants</i>	167
3. 3. 1. Vision et manducation de la parole	167
3. 3. 2. Du gisant à l'orant	168
3. 3. 3. La peau du monde	169
3. 4. Dangers de la fascination : du voyeurisme sexuel au voyeurisme spirituel	172
3. 4. 1. Les mirages de la sexualité	172
3. 4. 2. De la concupiscence de la chair à la <i>libido sciendi</i>	174
TROISIÈME PARTIE : AU SEUIL DE L'INVISIBLE	177
Introduction	179
Chapitre 1 : L'écriture de l'effacement	181
1. 1. L'effacement du personnage	181
1. 1. 1. Écrire la perte : le mystère de la disparition	181
1. 1. 2. L'effacement social du « personnage minime »	183
1. 1. 3. La mise en scène de drôle d'oiseaux	184
1. 1. 4. Personnages diaphanes, écriture « blanche » ?	184
1. 1. 5. Une identité narrative problématique	186

1. 2. L'annihilation mystique de soi	190
1. 2. 1. « Invitation à la perte » : transparence et existence	190
1. 2. 2. L'oubli de soi	191
1. 2. 3. L'effacement ou le retrait de Dieu	192
1. 3. Matérialiser la perte : l'effacement de l'écriture	194
1. 3. 1. La disparition du texte	194
1. 3. 2. Polyphonie et effacement de la voix narrative	195
1. 3. 3. Poétique de la trace	195
1. 3. 4. Une « écriture du désastre » ?	197
Chapitre 2 : « L'Œil écoute »	199
2. 1. À l'écoute des voix	200
2. 1. 1. Les voix brisées	200
2. 1. 2. Vérité et mensonge de la voix	201
2. 1. 3. La voix d'Orphée	202
2. 2. Un lyrisme incantatoire dans l'esprit des psaumes	204
2. 2. 1. L'antienne et la déploration	205
2. 2. 2. Échos et répons : une écriture de la résonance	206
2. 2. 3. Magie de la litanie	209
2. 2. 4. Dans l'esprit des psaumes	213
2. 2. 5. L'art de l'improvisation	217
2. 2. 6. Les joies de la dissonance : une nouvelle liturgie	219
2. 3. L'ouïe, sens mystique ?	220
2. 3. 1. Surdité et oreille absolue	220
2. 3. 2. « La voix de fin silence » : une écriture du souffle	223
2. 3. 3. Union des sens et « co-naissance »	225
2. 3. 4. Voir malgré tout ?	227
Chapitre 3 : Paysage et poésie : sur les traces du dieu absent	231
3. 1. Une écriture du seuil	231
3. 1. 1. À la croisée de deux mondes	231
3. 1. 2. La quête du « vrai lieu »	233
3. 1. 3. « L'Arrière-Pays »	235
3. 2. À perte de vue	237
3. 3. « À ciel ouvert » : visions cosmiques et poésie	238
3. 3. 1. Le ciel, livre d'images et système de signes	238
3. 3. 2. Remontée aux origines : « la fable des sources »	239
3. 3. 3. Ciel d'Apocalypse : des révélations poétiques	240
3. 3. 4. Temps phénoménologique et temps cosmique	242
3. 4. Intimes immensités : paysage urbain et perspectives dans <i>Opéra muet</i>	244

3. 4. 1. Paysage mural, « paysage mental »	245
3. 4. 2. Scénographie d'un « opéra muet »	248
3. 4. 3. « Topographie d'une intime immensité » :	
le désert de l'amour	251
3. 5. La dialectique de l'immense et de l'infime dans	
<i>Immensités</i>	254
3. 5. 1. L'univers dans une miniature	254
3. 5. 2. Les perspectives dépravées et l'épopée du doute	255
3. 5. 3. Voyage dans les « immensités intérieures » :	
une ascèse mystique	257
3. 6. Épilogue : les leçons de la rose	260
3. 6. 1. « La fleur du temps qui passe » : une méditation sur	
l'être et le temps	261
3. 6. 2. La rose, vocable en rotation : retour aux sources	
du langage	263
3. 6. 3. La rose mystique	265
3. 6. 4. Du côté de l'impensé	268
3. 6. 5. « Rose de Personne » ou « rose de chacun » ?	269
3. 6. 6. La rose des vents : une métaphore de l'œuvre	270
Conclusions	273
Bibliographie	281
Œuvres de Sylvie Germain	281
Études sur l'œuvre de Sylvie Germain	291
Ouvrages généraux	295
Index des noms propres	303
Index thématique	305
Table des matières	307