

The Power of Literature: Representation, Perception and World-Making in Modern and Post-modern French Poetry (Hilary Term)

(Convenors: Professor Carole Bourne-Taylor, Professor Emily McLaughlin)

Ecopoetics: The Poetic Notebook

Primary Texts:

Poetic Notebooks: Philippe Jaccottet, *La Semaïson* (Paris: Gallimard, 1984)
Philippe Jaccottet, *La seconde semaïson* (Paris: Gallimard, 1996)
Philippe Jaccottet, *Tâche de soleil, ou d'ombre* (Paris: Le Bruit du temps, 2013)
Nicolas Pesquès, *La Face nord de Juliau, deux* (Marseille: André Dimanche, 1997)

Secondary Reading:

Jonathan Bate, 'What Are Poets For?', *The Song of the Earth (Basingstoke and Oxford: Picador, 2000)*
Andrea Cady, *Measuring the Visible: The Verse and Prose of Philippe Jaccottet (Amsterdam: Rodopi, 1992)*
Michel Collot, 'Dans la proximité de l'inaccessible', *Paysage et poésie du romantisme à nos jours (Paris: José Corti, 2005)*, pp. 333-354.
Hervé Ferrage, *Philippe Jaccottet, le pari de l'inactuel* (Paris: Presses Universitaires de France, 2007)
Philippe Met, "Fausses notes: Pour une poétique du carnet", *French Forum*, 37, 1-2 (2012) 53-68
Patrick McGuinness, 'Paul de Roux between Made and Found', *The Made and the Found* (Oxford: Legenda, 2017), 119-128
Emily McLaughlin, 'The Practice of Writing and The Practice of Living: Michel Deguy's and Philippe Jaccottet's Ecopoetics', *Fixxions* 11 (2015), 38-48
Jean-Claude Pinson, 'Philippe Jaccottet et l'énigme de la beauté', *Habiter en poète* (Paris: Champ Vallon, 1995), pp. 168-184

Women's Writing: Poetic Agency and Embodiment

Primary Texts:

Andrée Chedid, *Poèmes pour un texte (1970-1991)* (Paris: Flammarion, 1991)
Jaqueline Risset, *Petits éléments de physique amoureuse* (Paris: Gallimard, 1991)
Marie-Claire Bancquart, *Rituel d'emportement, Poèmes 1969-2001* (Paris: Obsidiane, 2002)

Secondary Reading:

Michael Bishop, *Contemporary French Women Poets* (Amsterdam: Rodopi, 1994)
Anne F. Carlson, 'La Poésie dynamique d'Andrée Chedid' in *Andrée Chedid: Chantiers de l'écrit*, ed. Sergio Villani (Toronto: Les Éditions Albion Press, 1996), 23-35.

Patricia Godi-Tkatchouk and Caroline Andriot-Saillant, *Voi(es)x de l'autre, poètes femmes du XIXe-XXIe siècles* (Clermont-Ferrand: Presse Universitaire Blaise Pascal, 2010).

Jean-Jacques Thomas and Steven Windspur, 'Body-Speak' in *Poeticized Language. The Foundations of Contemporary French Poetry* (University Park, PA: Penn State Press, 1999).

Richard Stamelman, "'Le Visage triomphant': The Poetry of Andrée Chéhid", *L'Ésprit créateur*, 32.2, Summer 1992, 31-42.

- Peter Broom, *In the Flesh of the Text: The Poetry of Marie-Claire Bancquart* (Amsterdam: Rodopi, 2008)

- *Dans le feuilletage de la terre. Sur l'œuvre poétique de Marie-Claire Bancquart* (Oxford: Peter Lang, 2011)

Apollinaire & Surrealism

Primary Texts:

Apollinaire, *Calligrammes* (1925)

Breton, *Manifestes du surréalisme* (1924, 1930); *Clair de terre* (1966), *Signe ascendant* (1948)

Desnos, *Corps & Biens* (1930)

Secondary reading:

Jean Orizet, *La Poésie surréaliste & La Poésie contemporaine de langue française, I & II* (1993)

Laurent Jenny, *La parole singulière*, 1990 (on Breton & *automatic writing* pp. 146-154)

Yves Bonnefoy, *Breton à l'avant de soi* (Tours, Farrago, 2001)

Marie-Paule Berranger, 'Le Surréalisme fait-il du genre?', in Marc Dambre & Monique Gosselin-Noat (eds.), *L'éclatement des genres au XXe siècle* (Sorbonne Nouvelle, 2001)

Jean-Luc Rispail, *Les Surréalistes, une génération entre le rêve et l'action* (Gallimard, 1991)

Guillaume Apollinaire, *Calligrammes: poèmes de la paix et de la guerre, 1913-1916* (1918)

Laurence Campa, *Apollinaire: la poésie perpétuelle* (2009)

Mary Ann Caws (ed.), *About French Poetry From Dada to 'Tel Quel'. Text and Theory* (1974)

Hal Foster, *Compulsive Beauty* (1993)

Michel Murat, *Le Surréalisme* (2013)

Maurice Nadeau, *Histoire du surréalisme* (1945)

Carole Reynaud-Paligot, 'La poésie surréaliste entre révolte et révolution', *Revue française d'histoire des idées politiques*, vol. 26, no. 2, 2007, pp. 123-131.

Michael Sheringham, *Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present* (chap. 2 on surrealism and the everyday) (2009)

'Breton and the Language of Automatism: Alterity, Allegory, Desire', *Forum for Modern Language Studies*, Vol. 18, April 1982, pp. 142-58 [reprinted I. Higgins (ed.), *Surrealism and Language: Seven Essays*, Edinburgh: Scottish Academic Press, 1986, pp. 46-62.

Mécanique lyrique : Pierre Alferi & Anne Portugal

Primary texts:

Anne Portugal, *Définitif Bob* (P.O.L, 2002)

Pierre Alferi, *Le Chemin familier du poisson combattif* (Paris: P.O.L, 1992) ; *Sentimentale journée* (Paris: P.O.L, 1997).

Secondary reading:

Michael Sheringham, *Perpetual Motion. Studies in French Poetry from Surrealism to the Postmodern* (2017)

'Pierre Alferi: "Une Défense de la poésie"', in Hugues Azerad and Peter Collier (eds), *Twentieth-Century French Poetry: A Critical Anthology*, Cambridge University Press, 2010, pp. 279-87.

Pierre Alferi et Olivier Cadiot, "La mécanique lyrique," in *Revue de littérature générale*, 95/1. (1976), 275.

'Pierre Alferi and the Poetics of the Dissolve: Film and Visual Media in *Sentimentale Journée*', in Naomi Segal and Gill Rye (eds), *'When Familiar Meanings Dissolve ...' Essays in French Studies in Memory of Malcolm Bowie*, Oxford, Bern... Peter Lang, p. 37-53.

'Pierre Alferi and Jakob von Uexküll: Experience and Experiment in *Le Chemin familier du poisson combattif*', in Jean-Jacques Thomas (ed), *Pierre Alferi : French Literature's Cinematic Turn*, *SubStance*, Issue 123, vol. 39, no. 3, 2010, pp. 105-27.

'Dans le quotidien: immersion, résistance, liberté (Raymond Queneau, Anne Portugal)', in Elisabeth Cardonne-Arlick and Dominique Viart (eds), *Écritures contemporaines*, no. 7, *Effractions de la poésie*, Paris: Minard, 2003, pp. 205-20.

Eric Trudel, 'Une phrase à la limite, un poème. Travail et crise du vers chez Pierre Alferi', in *French Forum*, University of Pennsylvania Press, Volume 34, Number 3, Fall 2009, pp. 57-73.

Éric Pesty, 'Pierre Alferi "pas un geste inutile/pas un qui ne soit libre »', *Critique*, Les Intensifs. Poètes du XXI^e siècle, 735-6 (août-septembre 2008), pp. 612-24

John C. Stout, *L'Énigme-poésie. Entretiens avec 21 poètes françaises* (Rodopi, 2010)

'On "Translating the Untranslatable": Conversations with French Poets Anne Portugal and Pierre Alferi', *World Literature Today*, 14 May 2014

Peter Consenstein, 'Son et perception dans la poésie de Dominique Fourcade et Anne Portugal', *Contemporary French and Francophone Studies*, vol. 18, n° 2, 15 March 2014, p. 108–115

Rodriguez (ed), *Le chant et l'écrit lyrique* – chapter on Apollinaire by L Jenny

Anne Portugal,

Pierre Alferi, *Les Allures naturelles* (Paris: P.O.L. éditeur, 1991).

———. *Le Chemin familier du poisson combattif* (Paris: P.O.L. éditeur, 1992).

———. *Chercher une phrase* (Paris: Christian Bourgois, coll. "Titres," 2006 [1991]).

———. *L'Estomac des poulpes est étonnant* (Bordeaux: Éditions de l'attente, 2009).

———. *Kub Or* (Paris: P.O.L. éditeur, 1994).

———. "La poésie et les vieillards," in *Les lettres françaises*, 29 (février 1993).

———. "Politique" (<http://remue.net/cont/alferi4.html>)

———.

———. "Sur la pensée poétique" (<http://www.remue.net/cont/alferi2.html>)

———. "Vers la prose" (<http://remue.net/cont/alferi1.html>)

Trudel: *Une phrase à la limite, un poème.* / 73

———. *La voie des airs* (Paris: P.O.L. éditeur, 2004).

Jean Paul Goux, *La Fabrique du continu. Essai sur la prose* (Seyssel: Champ Vallon, 1999).

Stéphane Mallarmé, *OEuvres complètes* (Paris: Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade," 1945).

Jean-Claude Pinson, *Habiter en poète. Essais sur la poésie contemporaine* (Seyssel: Champ Vallon, 1995).

Francis Ponge, *OEuvres complètes I* (Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1999).

Christian Prigent, *Tous ceux qui MerdRent* (Paris: P.O.L. éditeur, 1991).

Denis Roche, *La Poésie est inadmissible* (Paris: Seuil, 1997).

Paul Valéry, *Oeuvres I* (Paris: Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade," 1957).
Nathalie Watteyne ed., *Lyrisme et énonciation lyrique* (Québec/Bordeaux: Éditions Nota Bene/
Presses universitaires de Bordeaux, 2006).

Hugues Azérad & Peter Collier (eds), *Twentieth-Century French Poetry: A Critical Anthology* (2010)

Jan Baetens & Douglas Basford, "Pierre Alferi's "allofiction": A Poetics of the Controlled Skid". *SubStance* 39.3 (2010): 66–77.

Michael Brophy, Mary Gallagher (eds), *Sens et présence du sujet poétique: la poésie de la France et du monde francophone depuis 1980* (2006)

Michael Bishop, *The Contemporary Poetry of France: Eight Studies* (1985)

Michael Bishop, Christopher Elson (eds), *Contemporary French Poetics* (2002)

Peter Consenstein, 'Son et perception dans la poésie de Dominique Fourcade et Anne Portugal', *Contemporary French and Francophone Studies*, vol. 18, 2014, issue 2, pp. 108-115

Jacques Darras, 'Anne Portugal. Le travail sur les cadres', *Esprit*, 2014/6 (Juin)

Agnès Disson, "Cinema, Painting, Image: Montage and Fluidity in the Poetry of Pierre Alferi and Anne Portugal" lecture, *Identities and Culture in Europe Seminar Series*, 2003, University College London

Agnès Disson & Roxanne Lapidus, "Pierre Alferi: Compressing and Disconnecting". *SubStance* 39.3 (2010): 78–90.

Jérôme Game (ed.), *Porous Boundaries: Texts and Images in Twentieth-Century French Culture* (2007)

Poetic Becomings Studies in Contemporary French Literature (2011)

Jérôme Game & David Ruffel, "Une Littérature Contextuelle". *Littérature* 160 (2010): 61–73.

Véronique Montémont, *Jacques Roubaud L'amour du nombre* (2004)

Michael Sheringham, *Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present* (2006)

'Dans le quotidien: immersion, résistance, liberté (Raymond Queneau, Anne Portugal)', in Elisabeth Cardonne-Arlick and Dominique Viart (eds), *Écritures contemporaines*, no. 7, *Efracctions de la poésie*, Paris: Minard, 2003, pp. 205-20.

'Pierre Alferi and the Poetics of the Dissolve: Film and Visual Media in *Sentimentale Journée*', in Naomi Segal and Gill Rye (eds), 'When Familiar Meanings Dissolve ...' *Essays in French Studies in Memory of Malcolm Bowie*, Oxford, Bern... Peter Lang, p. 37-53.

Michael Sheringham & Jérôme Game. "In & Out, Ou Comment Sortir Du Livre Pour Mieux Y Retourner — "et Réciproquement"". *Littérature* 160 (2010): 44–53.

Richard Stamelman, *Lost Beyond Telling: Representations of Death and Absence in Modern French Poetry* (1990)

Jean-Jacques Thomas and Steven Winspur, *Poeticized Language: The Foundations of Contemporary French Poetry* (1999)

Christophe Wall-Romana, *Cinemoetry: Imaginary Cinemas in French Poetry* (2013) + 'Is 'Postpoetry' Still Poetry? Jean-Marie Gleize's Dispositif-Writing', in *Forum Modern Languages Studies*, Sept-Oct, 2011, 47 (4): 442-453.

Pierre Alferi: Literature's Cinematic Turn, edited by Jean-Jacques Thomas, Volume 39, Number 3, 2010 (Issue 123)

'When familiar meanings dissolve...': *Essays in French Studies in Memory of Malcolm Bowie*, edited by Naomi Segal & Gill Rye, Oxford: Peter Lang, 2011