

MSt Special Subject – The Birth of Modern Poetry 2018-19

Week 1. Romanticism and Beyond

Please find attached the following selection of Romantic poems. You should read them all and then choose one to give a very brief presentation on (no more than 5 minutes).

Lamartine, 'Le Lac', *Les Méditations* (1820)
Vigny, *Les Destinées* 'La Bouteille à la mer' (1864)
Hugo, 'Navarin', 'Extase' *Les Orientales* (1829) ; 'Fonction du poète' *Les Rayons et les ombres* (1839) ; 'À la fenêtre pendant la nuit', *Les Contemplations* (1856)
Desbordes-Valmore, 'Élégie' (1830), 'Les Roses de Saadi' (c.1848)
Musset, 'La Nuit de mai' (1835)
Gautier, 'La mort dans la vie', *Comédie de la mort* (1838)
Gautier, 'L'Art', *Émaux et camées* (1858)
Bertrand, 'La viole de Gamba', 'Ondine', *Gaspard de la nuit* (1842)
Nerval, 'El Desdichado', *Les Chimères*. (1854)

Critical Texts on Hugo

Peter Cogman, *Hugo: Les Contemplations* (Grant and Cutler, 1984).
Charles Baudelaire, 'Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains: Victor Hugo', in Baudelaire, *Œuvres complètes*, ed. Pichois, Bibliothèque de la Pléiade, 1975-6, vol 2.
Victor Hugo, *Châtiments*, ed. by P.J. Yarrow (London: Athlone, 1975).
John Porter Houston, *Victor Hugo* (1988).
Suzanne Nash, 'Les Contemplations' of Victor Hugo: *An Allegory of the Creative Process* (1976).
Philippe Lejeune, *L'Ombre et la lumière dans 'Les Contemplations' de Victor Hugo*, (1968).
J.C.Ireson, *Victor Hugo: A Companion to his Poetry* (1997).
Georges Poulet, *Études sur le temps humain, II, La distance intérieure* (1952).
Jean Gaudon, *Victor Hugo: Le Temps de la contemplation* (1969).
Graham Robb *Victor Hugo* (1997) [Lively biography]
Victor Brombert, 'The Rhetoric of Contemplation: Hugo's : "La Pente de la Rêverie"' pp. 48-61, in Christopher Prendergast, *Nineteenth-Century French Poetry: Introductions to Close Reading* (1989).
Edgard Pich, *Victor Hugo: Le quoi et le pourquoi* (Lyon: Aldrui, 2004).
Albouy, Pierre. *La Création mythologique chez Victor Hugo*. Paris, Corti, 1963.
----'Hugo, ou le Je éclaté', *Romantisme*, 1 (1971), 53-64.
---- "Hugo fantôme." *Littérature*, 13 (1974), 113-124.
Meschonnic, Henri. *Pour la poétique, IV, Ecrire Hugo*. 2 vols. Paris, Gallimard, 1977.

Critical Texts on other Poets

Auréli Loiseleur, *L'Harmonie selon Lamartine. Utopie d'un lieu commun* (2005).
Clive Scott, 'Theme and Syllabic Position: Lamartine's *Méditations poétiques*' in *A Question of Syllables* (CUP: 1986).
Eric Gans, 'The Poem as Hypothesis of Origin: Lamartine's "Le Lac"', in Christopher Prendergast, *Nineteenth-Century French Poetry: Introductions to Close Reading* (1989).
M. E. Birkett, *Lamartine and the Poetics of Landscape* (1982).
Keith Wren, *Vigny: Les Destinées* (1985).
Pierre-Georges Castex, *Vigny* (1969).

Paul Viallaneix, *Vigny par lui-même* (1964).
 Lloyd Bishop, *The Poetry of Alfred Musset: Styles and Genres* (1987)
 Aimée Boutin, *Maternal Echoes: The Poetry of Marceline Desbordes-Valmore and Alphonse De Lamartine* (2001).
 Adrianna M. Paliyenko, *Genius Envy: Women Shaping French Poetic History, 1801-1900* (2016).
 Alison Fairlie, 'An Approach to Nerval' and 'Aspects of Suggestion in Nerval', in *Imagination and Language* (1981).
 Norma Rinsler, *Gérard de Nerval* (1973).

Background

Hugo, *Préface de Cromwell* (1827)
 Madame Stael, *De la littérature* (1800)
 Chateaubriand, *Le Génie du christianisme, René* (1802)

Roger Pearson, *Unacknowledged Legislators: The Poet as Lawgiver in Post-Revolutionary France* (2016)
 Patrick McGuinness, 'Introduction: Poetry, Politics and the Legacies of Romanticism', *Poetry and Radical Politics in Fin de siècle France* (2015)
 D.G. Charlton (ed.) *The French Romantics*, 2 vols (1984).
 John Cruickshank (ed), *French Literature and its Background*, vol 4. (1969).
 Keith Aspley and Peter France, *Poetry in France: Metamorphoses of a Muse* (1992), chapters 9-10.
 Christopher Prendergast, *Nineteenth-Century French Poetry: Introductions to Close Reading* (1989). [includes chapters on Hugo, Lamartine, Vigny, and Nerval]
 Margaret Gilman, *The Idea of Poetry in France* (1958).
 Jean-Pierre Richard, *Études sur le romantisme* (1970).
 J.P. Houston, *The Demonic Imagination: Style and Theme in French Romantic Poetry* (1969).
 Paul Bénichou, *Le Sacre de l'écrivain, Le Temps des prophètes, Les Mages romantiques, L'École du désenchantement*, all in *Romantismes Français*, 2 vols (Paris: Quarto Gallimard, 2004). [includes extensive discussion of Lamartine, Hugo and Vigny]
 ----*French Romanticism: Intertextual and Interdisciplinary Readings* (1990).
 Auguste Viatte, *Les sources occultes du romantisme*, 2 vols (1965).
 Brian Juden, *Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romantisme français 1800-1855* (1971).
 Georges Poulet, *Les Métamorphoses du cercle* (Paris: Flammarion, 1979), chapter 6.
 Mario Praz, *The Romantic Agony* (1933).
 Lilian Furst, *Romanticism* (1969).
 Henri Peyre, *Qu'est-ce que c'est le romantisme?* (1975).
 Théophile Gautier, *Histoire du Romantisme* (1874).

Clive Scott, *The Riches of Rhyme: Studies in French Verse* (Oxford: Clarendon Press, 1988).
 Clive Scott, *The Poetics of French Verse: Studies in Reading* (Oxford: Clarendon Press, 1998).

Week 2. Charles Baudelaire (1821–1867)

Please note that, to help you hone your linguistic skills, this seminar will be conducted in French – presentation and discussion – and prepare accordingly. If you wish to write a paper on Baudelaire, English is fine, however.

Primary Reading for our Seminar

- *Les Fleurs du mal* (1857, 1861) [Please read *Les Fleurs* and *Le Spleen* in their entirety, of course. Nevertheless, because of time constraints, we will focus on the sections entitled ‘Spleen et idéal’ and ‘Tableaux parisiens’ during our seminar, and in particular, **for ‘Spleen et idéal’**: ‘Au lecteur’, ‘L’albatros’, ‘Élévation’, ‘Correspondances’, ‘La chevelure’, ‘Une charogne’, ‘L’invitation au voyage’, ‘Spleen’ (‘Quand le ciel bas et lourd...’), ‘L’héautontimorouménos’ ; **for ‘Tableaux parisiens’** : ‘Le cygne’, ‘Les sept vieillards’, ‘À une passante’, ‘Le crépuscule du soir’. Although we won’t have enough time to examine it in detail, please make sure you also read ‘Le voyage’]
- *Le Spleen de Paris* (posth. 1869) [We will focus on: B’s lettre à Arsène Houssaye, ‘Les foules’, ‘Le joujou du pauvre’, ‘Une mort héroïque’, ‘La corde’, ‘Les fenêtres’]
- “Le peintre de la vie moderne” in *Salon de 1859*

Themes on which you are invited to present (in French) and/or to reflect and take notes before we meet, engaging *closely* with one or more of the poems above. They will be the focus of our discussion (in French), given our time constraints:

- figures du poète et de la poésie
- la modernité
- la ville
- la question éthique

Critical Editions and Online Sources (includes additional primary reading – recommended if you decide to write an essay on Baudelaire)

Œuvres complètes, ed. Claude Pichois, 2 vols. (Gallimard-Bibliothèque de la Pléiade, 1975-6) [When writing an essay/thesis or researching the ‘history’ and variants of a poem, always use this edition]

Petits Poèmes en prose, édition critique de Robert Kopp (Corti, 1969)

Good-quality paperback editions (with introduction and notes) of the set texts include:

- *Critique d’art*, suivi de *Critique musicale* (Gallimard, 1992)
- *Fusées, Mon Coeur mis à nu et autres fragments posthumes* (Gallimard, 1986 or 2016)
- *Le Spleen de Paris*: any edition published by Gallimard, Garnier-Flammarion or Livre de Poche.
- *Les Fleurs du mal*: any edition published by Gallimard, Garnier-Flammarion or Livre de Poche.

Online sources can be found for a large part of Baudelaire’s works; for instance:

- *La Fanfarlo* <http://www.bmlisieux.com/archives/fanfarlo.htm>
- *Les Fleurs du mal* (in its various editions – useful for comparative purposes; also includes audio recordings) at <https://fleursdumal.org/>
- *Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains* (literary criticism) at

https://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A9flexions_sur_quelques-uns_de_mes_contemporains/Victor_Hugo

Secondary Readings

- Introducing and contextualizing Baudelaire
Avice, Jean-Paul and Claude Pichois. *Dictionnaire Baudelaire* (Du Lérot, 2002)
Burton, Richard D.E. *Baudelaire and the Second Republic: Writing and Revolution* (Clarendon Press, 1991)
Rosemary Lloyd (ed). *The Cambridge Companion to Charles Baudelaire* (Cambridge UP, 2005)
- - -. Loyd, Rosemary. *Charles Baudelaire* (Reaktion Books, 2008) [short biography]
Marchal, Bertrand. *Lire le symbolisme* (Dunod, 1993)
Oehler, Dolf. *Le Spleen contre l'oubli. Juin 1948* (Payot, 1996)
Pichois, Claude and Jean Ziegler. *Charles Baudelaire* (Fayard, 2005) [extensive biography]
Robb, Graham. *La poésie de Baudelaire et la poésie française* (Aubier, 1993)

- On *Les Fleurs du mal* specifically:
Culler, Jonathan. "Intertextuality and Interpretation: Baudelaire's 'Correspondances'" in *Nineteenth-century French Poetry*, ed. Christopher Prendergast (1990)
Jackson, John E. *Baudelaire sans fin: Essais sur 'Les Fleurs du Mal'* (Corti, 2005)
Labarthe, Patrick (ed.) (ed.) *Baudelaire, une alchimie de la douleur. Études sur Les Fleurs du mal* (Euredit, 2003)
Lawler, James. *Poetry and Moral Dialectic: Baudelaire's "Secret Architecture."* (F. Dickinson University Press, 1997)
Leahey, F.W. *Baudelaire: Les Fleurs du mal* (Cambridge UP, 1992)

- On *Le Spleen de Paris* specifically:
Hiddleston, J.A. *Baudelaire and Le Spleen de Paris* (Clarendon Press, 1987)
Johnson, Barbara. *Défigurations du langage poétique: la seconde révolution baudelairienne* (Flammarion, 1979)
Kaplan, Edward. *Baudelaire's Prose Poems: The Aesthetic, the Ethical and the Religious in The Parisian Prowler* (University of Georgia Press, 1990)
Murphy, Steve. *Logiques du dernier Baudelaire: Lectures du 'Spleen de Paris'* (Champion, 2004)
Scott, Maria. *Baudelaire's Le Spleen de Paris: Shifting Perspectives* (Routledge, 2005)
Stephens, Sonya. *Baudelaire's Prose Poems. The Practice and Politics of Irony* (OUP, 1999)

- General or thematic :
Acquisto, Joseph. *The Fall out of redemption* (Bloomsbury, 2015)
Austin, L.J. *L'Univers poétique de Baudelaire* (Mercure de France, 1956)
Benjamin, Walter. "On Some Motifs in Baudelaire" (sections I, IV-VIII, XII) (1940) in *The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire*
Chambers, Ross. *An Atmospherics of the City. Baudelaire and the Poetics of Noise* (Fordham UP, 2015)

- Compagnon, Antoine. *Baudelaire devant l'innombrable* (PU Paris-Sorbonne, 2003), *Les Antimodernes* (Gallimard, 2005), or *Baudelaire l'irréductible* (Flammarion, 2014)
- Labarthe, Patrick. *Baudelaire et la tradition de l'allégorie* (Droz, 1999)
- Milner, Max. "Baudelaire et le surnaturalisme," in *Le Surnaturalisme français. Actes du colloque organisé à l'Université Vanderbilt les 31 mars et le 1er avril 1978* (Neuchâtel: Éditions de la Baconnière, 1979), pp. 31-49
- Newmark, Kevin. 'Now You See It, Now You Don't: Baudelaire's *Modernité*'. *Nineteenth-Century French Studies* 44.1-2 (Fall-Winter 2015–16)
- Pachet, Pierre. *Le Premier Venu: Essai sur la politique baudelairienne* (Denoël, 1976)
Rééd. *Le Premier Venu: Baudelaire solitude et complot* (Denoël, 2009)
- Poulet, Georges. *Les Métamorphoses du cercle* (Flammarion, 1979) or *La Poésie éclatée* (PUF, 1980)
- Richard, Jean-Pierre. *Poésie et profondeur* (Seuil, 1955)
- Sanyal, Debarati. *The Violence of Modernity: Baudelaire, Irony and the Politics of Form* (U of Pennsylvania Press, 2006)
- Sartre, Jean-Paul. *Baudelaire* (Gallimard, 1947)
- Starobinski, Jean. *La Mélancolie au miroir* (Julliard, 1989)
- Thélot, Jérôme. *Baudelaire: violence et poésie* (Gallimard, 1993)

Week 3. Arthur Rimbaud (1854–1891)

To help you hone your linguistic skills, this seminar will be conducted in French — presentation and discussion — so prepare accordingly. If you wish to write a paper on Rimbaud, English is fine, however.

Primary Reading

You should read Rimbaud's work in its entirety; because of the time constraints of our seminar, however, during our meeting we will focus on the poems listed here:

- *Poésies* in particular: 'Sensation', 'Le Dormeur du val', 'Vénus Anadyomène', 'Chant de guerre parisien', 'Accroupissements', 'Le Cœur du pitre', 'Voyelles', 'Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs', 'Le Bateau ivre', 'Sonnet du Trou du Cul')
- poèmes de 1872 [also known as *Derniers vers*, sometimes *Vers nouveaux*], including 'Larme' and 'Qu'est-ce pour nous, mon cœur...'
- *Une saison en enfer*
- *Illuminations* ('Enfance', 'H', 'Parade', 'Barbare', 'Les Ponts', 'Ville', both poems entitled 'Villes', 'Métropolitain', 'Marine' and 'Mouvement')
- the so-called 'Lettres du voyant' (13 and 15 May 1871)

Themes on which you are invited to present (in French) and/or to reflect and take notes before we meet, engaging *closely* with one or more of the poems above. They will be the focus of our discussion:

- le Voyant / la poésie objective
- le 'je' lyrique
- le potentiel politique du poème
- la ville moderne (et comment elle se distingue de celle de Baudelaire)

Critical Editions

Poésies, Une saison en enfer, Illuminations, ed. Louis Forestier (Gallimard / Poésie, 2006)*

Œuvres complètes, ed. Pierre Brunel (Le Livre de poche / La Pochothèque, 1999)

Œuvres, ed. Suzanne Bernard, rev. ed. André Guyaux (Classiques Garnier, 2000)

Œuvres complètes, ed. André Guyaux and Aurélia Cervoni (Gallimard / Bibliothèque de la Pléiade, 2009)

Œuvres complètes, ed. Steve Murphy, vol. 1. *Poésies* (Champion, 1999), highly recommended for research on any verse poem.

* Gallimard changed its organisation of the poems in the Forestier edition. If you are using an old edition, then simply read poems in 'Poésies', 'Vers nouveaux', *Une saison en enfer, Illuminations*. If your Table of contents is far more complicated, then look for 'Les Cahiers de Douai', 'Poésies 1870-1871', 'Poésies 1872', *Une saison en enfer, Illuminations* and skip 'Premiers écrits', 'Les Déserts de l'amour', 'Proses en marge de l'évangile', lettre du 14 octobre 1875.

Secondary Readings

- Combe, Dominique. *Dominique Combe commente Arthur Rimbaud. Poésies, Une saison en enfer, Illuminations* (Gallimard/Foliothèque, 2004)
- Felman, Shoshana. "Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud": Poésie et modernité." *Littérature* 11, October 1973, pp. 3-21, rpt. in *La Folie et la chose littéraire* (Seuil, 1978)
- Friedrich, Hugo. *The Structure of Modern Poetry* (Northwestern Univ. Press, 1974; ch. 3)
- Lawler, James A. *Rimbaud's Theater of the Self* (Harvard Univ. Press, 1992)
- Murat, Michel. *L'Art de Rimbaud* (José Corti, 2002, revised 2013)
- Murphy, Steve. *Stratégies de Rimbaud* (Champion, 2004; rev. ed. Champion Classiques 2009)
- Paliyenko, Adrianna M. "Discourse of the Self and Rimbaud's 'Lettres du voyant': Alterity as a Creative Dialectic." *Nineteenth-Century French Studies*, 21, 3-4. Spring-Summer 1993, pp. 434-48.
- Poulet, Georges. *La Poésie éclatée* (PUF, 1980), esp. pp. 85-165.
- Robb, Graham. *Rimbaud* (Picador, 2000; esp. ch. 8: 'The Seer')
- Ross, Kristin. *The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune* (1988, revised edition 2007)
- Whidden, Seth. *Arthur Rimbaud* (Reaktion, forthcoming)
- , *Leaving Parnassus. The Lyric Subject in Verlaine and Rimbaud* (Rodopi, 2007), esp. pp.17-43 and 119-205.

Should you wish to pursue more advanced study of Rimbaud's work, you may wish to consider some of the following, depending on your corpus and/or approach:

Historical context

- Badesco, Luc. *La Génération poétique de 1860: la jeunesse des deux rives*. 2 vols. (Nizet, 1971)
- Decaunes, Luc, ed. *La Poésie parnassienne: de Gautier à Rimbaud* (Seghers, 1977)
- Murphy, Steve. *Rimbaud et la Commune* (Garnier, 2010)

Verse poems and *Derniers vers*

- Cornulier, Benoît de. *De la métrique à l'interprétation: essais sur Rimbaud* (Garnier, 2009)
- Meyer, Bernard. *Sur les derniers vers: douze lectures de Rimbaud* (L'Harmattan, 1996)
- Murphy, Steve. *Le Premier Rimbaud ou l'apprentissage de la subversion* (Presses univ. de Lyon, 1990)
- Riffaterre, Michael. "Sylleptic Symbols: Rimbaud's 'Mémoire'." 178-98 in *Nineteenth-Century French Poetry: Introductions to Close Readings*, ed. Christopher Prendergast (CUP, 1990)
- St. Clair, Robert. "Le Désordre du val: réflexions sur la blessure de l'histoire et le temps révolutionnaire dans un sonnet de 1870," *Parade sauvage*, 23, 2012, pp. 25-45.
- . "Laughing Matter(s): Poetics, Politics, and Ethics of the (Utopian) Body in Rimbaud's *Effarés*," *Romanic Review*, 104, 1-2, 2014, pp. 83-104.
- . "Le Moderne absolu? Rimbaud et la contre-modernité," *Nineteenth-Century French Studies*, 40, 3-4, Spring-Summer 2012, pp. 307-326.

Album zutique

- Saint-Amand, Denis. *La Littérature à l'ombre. Sociologie du zutisme* (Garnier, 2012)
- St. Clair, Robert. 'Écrire, la main dans la main: de la fleur parodique au communisme littéraire – 'Le Sonnet du trou du cul'', *Parade sauvage* 25 (2015), 69-104.
- Teyssède, Bernard. *Arthur Rimbaud et le futoir zutique* (Léo Scheer, 2011)
- Whidden, Seth, ed. *La Poésie jubilatoire: Rimbaud, Verlaine et l'Album zutique* (Garnier, 2011)

Une saison en enfer

- Davies, Margaret. *'Une saison en enfer' d'Arthur Rimbaud* (Minard, 1975)
- Frémy, Yann. *'Te voilà, c'est la force'. Essai sur Une saison en enfer de Rimbaud* (Garnier, 2009)
- , ed. *Énigmes d'Une saison en enfer. Spec. issue of Revue des sciences humaines* (2014)
- , ed. *'Je m'évade! Je m'explique.' Résistances d'Une saison en enfer* (Garnier, 2010)
- Murphy, Steve. *'Une saison en enfer et les 'Derniers vers' de Rimbaud: rupture ou continuité?'*, *Revue d'histoire littéraire de la France*, 95, 6, 1995, pp. 958-73.

Illuminations (including his vers libre)

- Ahearn, Edward J. *Rimbaud: Visions and Habitations* (Univ. of California Press, 1983)
- Bobillot, Jean-Pierre. "Rimbaud et le 'vers libre'." *Poétique* 17, 1986, pp. 199-216.
- Claisse, Bruno. *Rimbaud ou le 'dégagement rêvé'* (Musée-Bibliothèque Arthur Rimbaud, 1990)
- Fongaro, Antoine. *De la lettre à l'esprit: pour lire Illuminations* (Champion, 2004)
- Guyaux, André. *Poétique du fragment. Essai sur les 'Illuminations' de Rimbaud (À la baconnière, 1985)*
- Little, Roger. *Rimbaud, 'Illuminations'* (Grant and Cutler, 1983)
- Murat, Michel. "À propos de 'Mouvement'." *Parade sauvage*, 4, 1986, pp. 69-77.
- Murphy, Steve. "Les *Illuminations* manuscrites: Pour dissiper quelques malentendus concernant la chronologie et l'ordre du dernier recueil de Rimbaud." *Histoires littéraires*, 1, 2000, pp. 5-31.
- Todorov, Tzvetan. 'Une complication de texte: les *Illuminations*', *Poétique*, 34, April 1978, pp. 241-253.

Week 4. vers libéré and vers libre

To help you hone your linguistic skills, this seminar will be conducted in French — presentation and discussion — so prepare accordingly. If you wish to write a paper on this topic, English is fine, however.

Primary Reading

- Krysinska, Marie. *Rythmes pittoresques* (1890)
[recommended edition: *Rythmes pittoresques*, Univ. of Exeter Press, 2003; or selections from *Rythmes pittoresques* in *Poèmes choisis, suivis d'Études critiques* (Presses universitaires de Saint-Étienne, 2013)]
- Laforgue, Jules. *Derniers vers*
- Verlaine, Paul. *Fêtes galantes* (1869) and Arthur Rimbaud's letter of 25 August 1870
---. the series 'Ariettes oubliées' from *Romances sans paroles* (1874)
- Rimbaud, 'Marine' and 'Mouvement' from *Illuminations*

Themes on which you are invited to present (in French) and/or to reflect and take notes before we meet, engaging *closely* with one or more of the poems above. They will be the focus of our discussion:

- la forme poétique
- l'innovation et la modernité
- rapports entre la musique et la poésie
- le statut de la femme-poète

Critical Texts

Bernadet, Arnaud. *Poétique de Verlaine. 'En sourdine, à ma manière'* (Garnier, 2014)

---. 'Esthétique de l'artifice: Paul Verlaine (1868-1874).' pp. 307-29 in *Verlaine à la loupe: Colloque de Cérisy 11-18 juillet 1996*, eds. Jean-Michel Gouvard and Steve Murphy (Champion, 2000)

---. "'Être poète lyrique et vivre de son état': Fragments d'une théorie de l'individuation chez Verlaine." *Revue Verlaine* 7-8 (2002): 84-120.

Dupas, Solenn. *Poétique du second Verlaine: un art du déconcertement entre continuité et renouvellement* (Garnier, 2010)

Grojnowski, Daniel. 'Poétique du vers libre : "Derniers vers" de Jules Laforgue (1886)', *Revue d'histoire littéraire de la France*, 3, 1984, pp. 390-413.

Krysinska, Marie. 'Introduction. Sur les évolutions rationnelles: esthétique et philologie', *Intermèdes: nouveaux rythmes pittoresques*, Paris, Léon Vanier/Albert Messein, 1903-1904, pp. v-xxxix; pp. 211-256 in *Poèmes choisis, suivis d'Études critiques* (Presses universitaires de Saint-Étienne, 2013).

Murat, Michel. 'L'Oubli de Laforgue', *Romantisme*, vol. 140, no. 2, 2008, pp. 111-123:
<<https://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-2-page-111.htm>>

---. *Le Vers libre* (Champion, 2008)

Murphy, Steve, *Marges du premier Verlaine* (Champion, 2003)

Schultz, Gretchen. *The Gendered Lyric: Subjectivity and Difference in Nineteenth-Century French Poetry* (Purdue Univ. Press, 1999)

Scott, Clive. *Vers libre* (Clarendon Press, 1990)

Taylor-Horrex, Susan. *Verlaine. Fêtes galantes and Romances sans paroles* (Grant & Cutler, 1988)

Whidden, Seth. 'Introduction: Vie libre, vers libre'. pp. 1-19 in Kryszynska, *Rythmes pittoresques* (Univ. of Exeter Press, 2003)

Week 5. Symbolism and Decadence

1 – Prose

J-K Huysmans, [A Rebours](#)
Georges Rodenbach, [Bruges-la-Morte](#)
Remy de Gourmont, [Sixtine](#)
Villiers del'Isle-Adam, [L'Eve future](#), [Contes cruels](#)

2 - Symbolist Poetry

Mallarmé, [Poésies](#), [Un coup de dés](#), plus essais 'Crise de vers', 'La Musique et les lettres'
Rimbaud, [Premiers vers](#), [Illuminations](#), [Une Saison en enfer](#)
Lafogue, [Les Complaintes](#), [Derniers vers](#)

*Rodenbach, [Le Règne du silence](#), [Les vies encloses](#)
*Maeterlinck, [Serres chaudes](#)
*Verhaeren, [Les Campagnes hallucinées](#), [Les Villes tentaculaires](#)

Anthologie de la poésie symboliste et décadente, ed McGuinness, Paris, Les Belles lettres

Symbolist Theatre

Maeterlinck, [L'Intruse](#), [Les Aveugles](#), [Intérieur](#)
Pierre Quillard, [La fille aux mains coupées](#)
Van Lerberghe, [Les Fleurs](#)

Contemporary Criticism and contexts

Remy de Gourmont, [Le Livre des masques](#)
Moréas, 'Manifeste du Symbolisme'
René Ghil, [Traité du verbe](#)
Emile Verhaeren, [De Baudelaire à Mallarmé](#)
Albert Mockel, [Esthétique du Symbolisme](#)

Modern Criticism

On Poetry:

Rosemary Lloyd, [Mallarmé](#)
Malcolm Bowie, [Mallarmé and the Art of Being Difficult](#)
Guy Michaud, [Le Symbolisme Tel Qu'en Lui-même](#) (revised ed. of [Message Poétique du Symbolisme](#))
Philippe Forest, [Le Symbolisme](#)
[Anthologie de la poésie Symboliste et décadente](#), ed P McGuinness (2001)
Peter Quenell, [Baudelaire and the Symbolists](#)
Bertrand Marchal, [La Religion de Mallarmé](#), and [Le Symbolisme](#), Armand-Colin, 2011, 240 p.

On Fiction and on Decadent and Symbolist culture generally:

Christopher Lloyd, [Joris-Karl Huysmans and the Fin-De-Siecle Novel](#)
Patrick McGuinness, [Symbolism, decadence and the fin de siècle: French and European Perspectives](#) (introduction, essays by Jennifer Birkett, Clive Scott, Jeremy Stubbs)

Tim Farrant, [An Introduction to 19th C French literature](#), esp Chapters 5, 6 and 7.

Richard Gilman, [Decadence: The Strange Life of an Epithet](#)

Ziegler, Robert [Beauty Raises the Dead: Literature and Loss in the Fin de Siècle](#)
Ch 1 of McGuinness, [Poetry and Radical Politics in fin de siècle France](#)

Questions to think about:

Decadence is often seen as a form of exhaustion; on closer inspection, the works called 'decadent' are formally and thematically innovative.

Decadence is little more than a preference for the artificial over the natural. Discuss

Symbolist poets differ among themselves in many ways; what they agree on is the need for suggestion, and for the active participation of the reader in the poem's creation of meaning.

'Suggérer, voilà le rêve' (Mallarmé). Is this a fair assessment of Symbolism's ambition in theatre and/or poetry?

Symbolist Theatre, especially in the work of Maeterlinck, seeks to raise the material to the status of the abstract; in so doing it provides a radical re-evaluation of what we know as theatre.

The ideal Symbolist theatre is not for the stage but for the mind. Discuss