

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT	9
INTRODUCTION	11

PREMIÈRE PARTIE

MORCEAUX CHOISIS DE POÉSIES CHINOISES CLASSIQUES ET ANDRÉ CHÉNIER

ORIGINE DU MOUVEMENT	
DE TRADUCTION DE LA POÉSIE CHINOISE	47
La Chine, objet de curiosité pour l'Europe	47
Attrait de la langue chinoise et progrès linguistique	49
Attrait de la poésie chinoise	51
BILAN DES MORCEAUX CHOISIS (1735-1860)	53
LA TRADUCTION DE 1735-1860	57
Difficultés de la traduction de poésies chinoises	57
Traducteurs pionniers : les missionnaires	63
Pourquoi avoir choisi le <i>Livre des Vers</i>	65
Le style de traduction des missionnaires	67
Charles-Léopold Mathieu	71
Les sinologues de l'école d'Abel-Rémusat	74
L'école d'Abel-Rémusat	74
Les traits communs de l'école d'Abel-Rémusat	78

ANDRÉ CHÉNIER (1762-1794)	83
Première rencontre entre un poète français et la poésie chinoise	84
Notes d'André Chénier sur la poésie chinoise	86
Curiosité et admiration envers la poésie chinoise	86
Une source d'inspiration poétique	88
Pionnier de « l'imitation inventrice »	89

DEUXIÈME PARTIE

LES ANTHOLOGIES
DE POÉSIE CHINOISE CLASSIQUE
ET LA POÉSIE FRANÇAISE MODERNE

APERÇU DES ANTHOLOGIES	
PUBLIÉES ENTRE 1862 ET 1949	93
Le choix des anthologistes	93
Critères de choix	93
L'originalité des anthologies	96
Les poésies chinoises retenues dans les anthologies	99
Catégories d'anthologies	99
Anthologies dédiées à un thème particulier	103
LA TRADUCTION DE 1862-1949	107
Difficultés et progrès dans la traduction de la poésie chinoise	107
La traduction reste une tâche difficile	107
Les défis auxquels les traducteurs sont confrontés	108
Les progrès dans la traduction de la poésie chinoise	110
Les approches de traduction	112
Les traducteurs chinois	119
Université franco-chinoise	119
Coopération sino-française	123
Liang Tsong Tai, Paul Valéry et Jean Prévost	126

LES ANTHOLOGIES MAJEURES	133
<i>Poésies de l'époque des Thang</i> (1862) d'Hervey de Saint-Denys . . .	133
La traduction d'Hervey de Saint-Denys	133
Les critiques à l'égard de <i>Poésies de l'époque des Thang</i>	137
Sa réception chez les écrivains	139
<i>Le Livre de jade</i> (1867-1902) de Judith Gautier	142
Anthologiste unique	142
Traductrice unique	157
« Unique parnassienne »	184
Réception du <i>Livre de jade</i>	189
<i>Cheu king</i> (1896) de Séraphin Couvreur	199
Aspect moral et aspect didactique	199
Réception	201
<i>Fêtes et chansons anciennes de la Chine</i> (1919) de Marcel Granet . . .	202
L'originalité du livre et le choix des poèmes	203
La traduction de Marcel Granet	204
<i>Cent quatrains des Thang</i> (1927) de Tsen Tsonming	206
Tsen Tsonming poète et traducteur	206
Pourquoi Claudel préfère-t-il <i>Cent quatrains des Thang</i>	207
La traduction de Tsen Tsonming	208
LES ANTHOLOGIES CHINOISES CLASSIQUES ET LA POÉSIE FRANÇAISE MODERNE	213
Influence accrue de la Chine sur la littérature française	213
Une crise de la poésie occidentale moderne	215
Rapprochement entre les poètes chinois et les poètes français . . .	216
Apports des anthologies de poésie chinoise	218
La réception abordée dans la Partie II	219
L'ÉCOLE PARNASSIENNE	221
Le Parnasse et la poésie chinoise	221
La Chine et les poètes parnassiens	221
Une rencontre entre la poésie chinoise et les poètes parnassiens	225
Les Parnassiens et les traductions de poésie chinoise	228

Louis Bouilhet (1822-1869)	230
Devenir un Parnassien	230
Le passionné de chinois	232
Les poèmes de Bouilhet imités du chinois	234
Bouilhet et <i>Poésies de l'époque des Thang</i>	240
Maupassant et <i>Le sommeil du mandarin</i>	243
Émile Blémont et ses <i>Poèmes de Chine</i>	244
Émile Blémont (1839-1927)	244
<i>Poèmes de Chine</i> (1887)	246
La réception de <i>Poèmes de Chine</i>	258
 L'ÉCOLE FANTAISISTE ET FRANZ TOUSSAINT	 261
L'École fantaisiste	261
Tristan Klingsor (1874-1966)	262
Paul-Jean Toulet (1867-1920)	266
Franz Toussaint (1879-1955) et <i>La Flûte de jade</i>	269
Comment Toussaint réécrit des <i>Poésies de l'époque des Thang</i>	272
Comment Toussaint réécrit des poèmes du <i>Livre de jade</i>	274
La réception de <i>La Flûte de jade</i>	277
Léon Chancerel (1886-1965) et <i>Les Poèmes de Ts'in Pao</i>	279
 LES POÈTES FRANÇAIS RÉSIDANT EN CHINE	 283
Un besoin de renouveler l'art poétique	283
Pourquoi s'appuyer encore sur les anthologies	286
 PAUL CLAUDEL (1868-1955)	 297
Claudel et la poésie chinoise	297
<i>Autres poèmes d'après le chinois</i> (1937)	301
Le choix de Claudel	304
Les thèmes claudéliens	305
L'art claudélien	316
Conclusion	321
<i>Petits poèmes d'après le chinois</i> (1939)	324
Aperçu général du recueil	325

Univers poétique claudélien	326
Créativité de Claudel dans son art poétique	335
BILAN SUR LES POÈTES IMITANT	
LE CHINOIS AVANT SEGALEN	351
<i>Chanson des rames</i> : Bouilhet/Blémont	351
<i>La pluie venue du mont Ki-Chan</i> : Bouilhet/Blémont	355
<i>La pluie de printemps</i> : Bouilhet/Blémont/Toussaint	358
<i>La chanson des têtes blanches</i> et <i>Sur les bords du Jo-yeh</i> : Blémont/Toussaint	361
<i>L'auberge</i> ou <i>Pensée d'une nuit tranquille</i> : Blémont/Toussaint/Claudel	366
<i>La maison dans le cœur</i> : Toussaint/Claudel	368
Une réception consciente et une créativité progressive	372
L'OMBRE DE CLAUDEL	375
Segalen face à l'ombre de Claudel	375
Saint-John Perse face à l'ombre de Claudel	379
VICTOR SEGALEN (1878-1919)	383
Segalen et la Chine	383
La Chine : une source importante	384
Anti-chinoiserie	385
Une Chine livresque ou un déguisement chinois?	387
Segalen et <i>Cheu king</i> de Couvreur	392
<i>Imitant le Livre des Vers</i>	392
<i>Stèles</i>	393
<i>Le Fils du ciel</i>	402
<i>Odes</i>	404
<i>Élégie sur le royaume Tchong</i> et les élégies de Tsou	409
<i>Stèles</i> et <i>Poésies de l'époque des Thang</i>	411
<i>Perdre le Midi quotidien</i> et <i>Poésies modernes</i> d'Imbault-Huart	414
Déguisement chinois, pouvoir allégorique et « empire du soi-même »	416

SAINT-JOHN PERSE (1887-1975)	423
À la recherche des traces de la Chine dans l'œuvre persienne	423
Saint-John Perse et <i>Fêtes et chansons anciennes de la Chine</i>	433
Saint-John Perse et <i>Poésies de l'époque des Thang</i>	437
Saint-John Perse et <i>Florilège des poèmes Song</i>	438
Lecteur actif et poète universel	441

TROISIÈME PARTIE

LES ANTHOLOGIES
DE POÉSIE CHINOISE CLASSIQUE
ET LA POÉSIE FRANÇAISE CONTEMPORAINE

LES ANTHOLOGIES DE 1953-2008	447
Le choix des anthologistes	447
Les caractéristiques nouvelles	449
Les catégories d'anthologies	452
Anthologies d'auteurs (63)	453
Anthologies portant sur un thème particulier (40)	458
Anthologies générales (18)	462
Anthologies d'époques (17)	462
Les traductions du <i>Livre des Vers</i> (6)	464
Anthologies dont une partie porte sur la poésie chinoise (5)	464
Anthologies par thèmes (1)	465
LA TRADUCTION DE 1953-2008	467
Les traducteurs sont mieux armés	467
Deux approches de traduction	470
Traduction pro-chinoise	471
Traduction pro-française	475
Le choix du vers libre	478

TROIS SORTES D'ANTHOLOGIES	481
Anthologies de traducteurs professionnels	481
Anthologies de sinologues	483
Paul Demiéville (1894-1979)	484
Jean-Pierre Diény (1927-...)	485
Yves Hervouet (1921-1999)	489
Patrick Carré (1952-...)	494
Rémi Mathieu (1948-...)	497
Anthologies de poètes	499
Armand Robin (1912-1961)	501
Claude Roy (1915-1997)	510
François Cheng (1929-...)	522
Marie-Thérèse Lambert (1953-...)	526
Ferdinand Stoces (1929-...)	532
Daniel Giraud (1946-...)	551
DEUX ANTHOLOGIES MAJEURES	561
<i>Anthologie de la poésie chinoise classique</i> (1962)	561
Un choix représentatif et un travail sinologique	561
Une traduction de qualité poétique	563
François Perche (1941-...) et l'anthologie de Demiéville	567
<i>L'Écriture poétique chinoise</i> (1977)	571
Les nouveaux apports	571
La traduction de Cheng	573
François Perche et l'anthologie de Cheng	574
L'ÉVOLUTION DANS LA RÉCEPTION DES ANTHOLOGIES	579
Pourquoi la poésie chinoise classique reste-t-elle attirante?	579
Pourquoi la réécriture devient-elle rare?	582
La réception abordée dans la Partie III	583
LES LECTEURS-POÈTES DE LA POÉSIE CHINOISE	585
Henri Michaux (1899-1984)	587
Michaux et les idéogrammes	588
Michaux : lecteur de la poésie chinoise traduite	589

Philippe Jaccottet (1925-...)	591
Françoise Hân (1928-...)	596
Lectrice de la poésie chinoise	598
Françoise Hân et l'art poétique chinois	600
Charles Juliet (1934-...)	606
Claude Margat (1945-...)	608
LES IMAGINAIRES POÈTES CHINOIS	613
Yves Gandon (1899-1975)	613
<i>Le Pavillon des délices regrettées</i> (1942)	613
<i>La Terrasse des désespoirs</i> (1943)	617
<i>Rêveries sur les divins empereurs</i> (1943)	620
Moment de l'aveu	621
Daniel De Bruycker (1953-...)	623
Comment ne pas y croire ?	624
Pourquoi se déguiser ?	630
INSPIRATRICE DES RÉÉCRITURES	635
Gil Jouanard (1937-...)	635
Lecteur de la poésie chinoise traduite	636
Jouanard et Wang Wei	638
Jouanard et l'art poétique chinois	643
Gérard Macé (1946-...)	649
Macé et la poésie chinoise traduite	649
<i>L'Herbier des jours</i>	651
LES ANTHOLOGISTES-POÈTES	663
Claude Roy (1915-1997)	663
Roy et Wang Wei, Li Po, Su Dungpo	663
La poésie chinoise comme source d'inspiration	667
François Cheng (1929-...)	673
CONCLUSION	681

ANNEXE I	
Liste des noms propres chinois	685
ANNEXE II	
Liste des titres chinois	693
ANNEXE III	
Textes chinois des poèmes cités	701
BIBLIOGRAPHIE	717
INDEX DES TITRES CHINOIS	759
INDEX DES NOMS	763