

Lectures de Segalen

Présentation

Segalen a connu peu de succès de son vivant car :

- une grande part de son œuvre es inachevée, étant mort jeune
- faible soutien du monde littéraire
- en avance sur son temps (même s'il suit le Symbolisme, filiation avec Rimbaud et Mallarmé, proche de Claudel)

Double lecture et double jeu dans *Stèles et Équipée*.

Le nombre d'exemplaires imprimés, le nombre de stèles, tout à une signification.

Directions :

- sud=décrets
- nord=amitié
- orient=amour
- occident=guerre
- au bord du chemin=direction erratique, inventée par l'auteur
- milieu=centre du monde, cible de la lecture

Les directions ordonnent le recueil. *Stèles* est un livre-espace : lecture pas à pas dans un espace.

Ordre stélaire

Chaque section a son autonomie propre mais il y a des liens entre elles.

- chaque section commence par une stèle à valeur inaugurale (ces stèles forment un sous-ensemble)
- chaque section comporte un « éloge »
- chaque section comporte une stèle qui évoque la mort (fonction funéraire de la stèle)
- chaque section comporte une stèle qui évoque la religion

Ordre numérique qui tisse une trame entre les directions.

Composition cyclique des sections et plus généralement de tout le recueil.

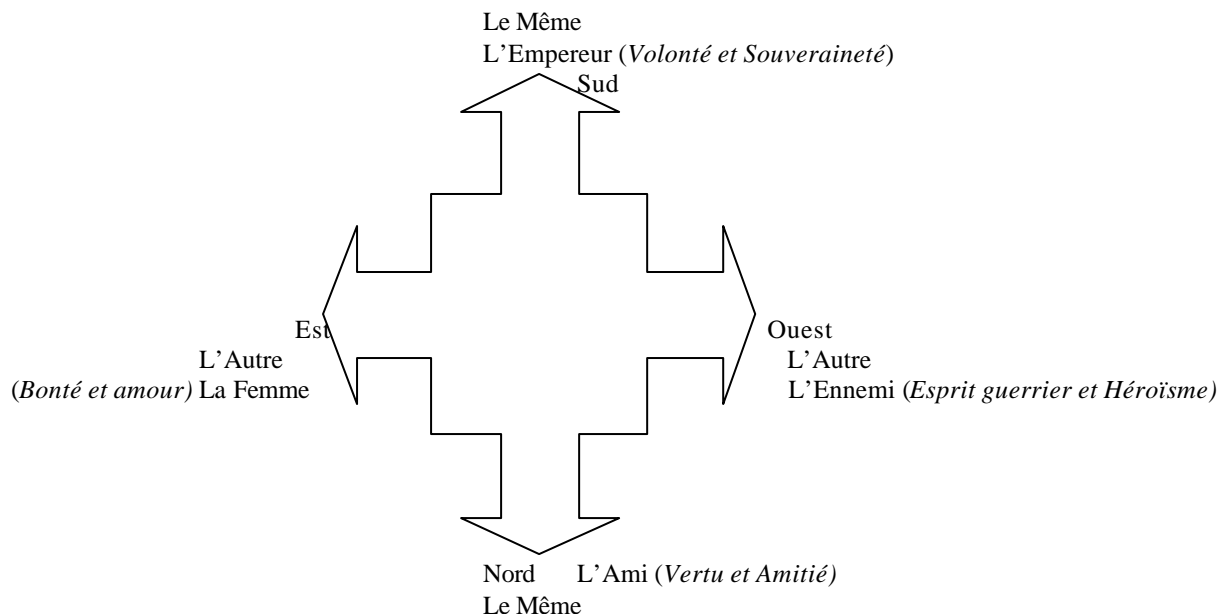
Musique stélaire

Place de la musique dans le recueil (il a composé lui-même, il était proche de Debussy) : tonalités identiques entre différentes stèles, échos, résonances. Il utilise également les alternances : principe rythmique qui évite la monotonie.

Parcours stélaire

Stèles : parcours orienté vers le Milieu après être passé par toutes les directions.

3 polarités dans ce parcours : le Moi, le Même, l'Autre.

La dernière section erratique : perte des repères qui donne accès au centre.

Le double jeu d'Équipée

Équipée place au premier plan le poète-alpiniste. À la fois journal d'une expédition scientifique et laboratoire des œuvres à venir. Mission archéologique : 6000 km à travers la Chine.

La composition est celle d'un itinéraire. Il joue paradoxalement avec le genre du récit de voyage (traitement des descriptions de paysages, par exemple.)

Il transpose ce qu'il a vu et ne garde que ce qui a un sens poétique ou symbolique. Disparition de l'anecdote.

Le livre *est* voyage. Chaque section est une étape ; la variété des proses=diversité des paysages.

Confrontation du Réel et de l'Imaginaire. À partir de ce couple, Segalen construit une série de couples opposés, conflits qui permettent au livre d'avancer. Il conteste le système même qui nous fait distinguer le Réel de l'Imaginaire.

Il rêve d'une forme nouvelle.

Ière partie Face à la Chine

Le détour de la Chine

Diverses spécialités de Segalen : historien de l'Art, ethnologue, musicologue, sinologue.

Son premier contact avec la Chine se fait à San Francisco, son premier et plus grand étonnement. Il choisit d'être affecté en Chine en raison de ses visées littéraires.

Au moment où il commence la rédaction de *Stèles* il n'a pas une connaissance suffisante de la littérature chinoise pour en être influencé. Il se crée une Chine imaginaire, mythique.

Pourquoi a-t-il revêtu une forme chinoise (forme qui a trompé bien des lecteurs) ?

Les poèmes sont une exploration de soi déguisée sous une forme exotique. Il ne s'agit pas d'exprimer les sentiments d'un Chinois (contrairement aux *Immémoriaux*) mais d'un poète. C'est un exotisme différent chez lui.

La pudeur de Segalen : il exprime ses sentiments forts par « délégation » de la forme chinoise.

La litote, la périphrase permettent de gommer une réalité trop rugueuse.

Les allégories (raffinement chinois) permettent de suggérer l'indicible, l'inconnaissable.

Sans la Chine, il aurait été le même, mais elle l'a bien servi dans son projet.

Espace réel et espace mythique

Segalen s'intéresse surtout à la Chine de la haute époque.

Espace réel :

besoin du réel. Le vaste pays, c'est lui-même

Espace mythique :

Segalen sensible à une conception spécifique de l'espace. Chine antique=espace mythique. Géographie « sacrée » du pays. L'espace est dynamique, il incarne à la fois le mystère originel et le Divers qualitatif. Circularité.

Il décèle le lien secret et mouvant entre l'homme et l'univers.

Cet espace autre lui permet de se dégager du temps.

Recherche du Divers/nostalgie de l'unité.

La peinture chinoise (sur de longs rouleaux) incarne ces thèmes : Espace, Vide, Mystère, Divers, Fils du Ciel.

Espace du signe : le vrai espace dans le signe et entre les signes. Il cherche la concision.

La poésie chinoise dans l'œuvre de Segalen

2 pôles chinois chez Segalen : le vécu (connaissance du pays) et l'écrit (étude des classiques chinoises).

Il est influencé par les poètes les plus anciens. Du recueil *Shi Jing* (X-Vème s. av. JC)
De Qu Yang et d'autres poètes jusqu'aux Tang.

Cette influence se manifeste surtout dans les procédés littéraires : ellipses, répétitions, archaïsmes, parallélismes.
Il se dédouble en écrivain chinois par les épigraphes chinoises (il en écrit lui-même 18).

Mais son inquiétude existentielle et métaphysique est plus proche de la tradition occidentale que chinoise.

IIème partie Face à *Stèles*

La stèle de Segalen entre Orient et Occident

Support chinois (déclencheurs, points d'appel ou d'appui...) mais pas de « chinoiseries ».

Dans la préface, il explique que la stèle (et le caractère chinois) sont des êtres pour Segalen (et Claudel) : piété des Chinois pour leurs caractères. Le signe coïncide avec l'âme (signe=siège de l'âme). Le caractère est plus qu'un signifiant.

« Traces alternées » de V. Segalen

Notion de l'absence : à propos d' « Éloge et pouvoir de l'absence »

Superposition générique, rigueur stélaire

Nouveau genre dans *Stèles* ? la « forme stèle » ?

Traces alternées : alternances rythmiques, métriques, antithétiques.

Rythme et énergie

Contre l'alexandrin mou et banal.

Il utilise l'iambique claudélien (?) Surtout, un rythme à deux temps : temps faible/fort, pour retrouver l'énergie du verbe des temps primitifs.

Esquisse d'un vers souple

Autre alternance : cellules métriques paires/impaires.

Des « sortes de poèmes en prose » (selon l'expression de Segalen)

Vers souples mais son effort vise à durcir le poème en prose jusqu'à la dureté de la stèle.

Soubresaut= « conscience affrontée au choc du Divers », en préserver la dureté par l'encadrement ; un travail stylistique de concentration ; par le *balancement*. Balancement par les anaphores ; par le contraste syntaxe/sémantisme.

Rigueur dans les 3 classes : verset, vers souple, poème en prose.

Circuit stélaire, hallucination réglée

Circuit accompli par l'opération poétique :

1. pour le choc de la Différence, l'approximation d'une forme chinoise est décisive
2. la Différence se réduit ensuite allégoriquement et le texte doit se lire comme l'expression d'une subjectivité occidentale
3. mais la Différence n'est pas pour autant annulée : elle sert à constituer un lyrisme abstrait, à donner à l'âme du poète sa « demeure formelle ».

Approcher la Chine

L'évocation de la Chine suffit à provoquer le choc du Divers, pas besoin d'érudition : épigraphe chinoise ; amour des monosyllabes ou mots courts (effet de pseudo-traduction) ; rhétorique chinoise (absences ; expression du pouvoir) : dénombrement, énumérations : suggestion d'un style chinois.

Réduire la différence

Anti-subjectivisme ; contre le lyrisme ; « disparition élocutoire du poète. » L'exotisme serait l'occasion d'une métamorphose du *je* trop lyrique en *il* poétique.

« Demeure formelle »

stèle=objet poétique à double détente : temporelle et spatiale.

Temporelle : archaïsme (trace d'une origine aujourd'hui disparue de la littérature + parole neuve).

Rêve d'une forme « ni peinture ni littérature ». idée d'un langage poétique dont l'être l'emporterait sur le pouvoir expressif.

À propos de la stèle « Édit funéraire »

Influence de Claudel rencontré en Chine, poète que Segalen admire (mais pas de réciproque).

« La Tombe » dans *Connaissance de l'Est* de Claudel. Description d'un site apparenté, mais différence de tonalité : hospitalité de la mort/terreur du trépas. Opposition d'une vision athée et catholique de la mort.

La dernière strophe rappelle également « Tombes-Rumeurs » : le village/ville vivant à côté de la tombe.

Stèles : épigraphes chinoises et stratégie d'une écriture transculturelle

Les épigraphes. Elles ont divers rapports avec le texte, elles proviennent de diverses sources : classiques chinois ; expressions toutes faites ; vraies stèles chinoises ; phrases du poète.

Sources chinoises : v. pp. 115-118.

Forgées par Segalen : correctes grammaticalement mais pas toujours habituelles, v. pp. 118-123.

Écriture transculturelle, transfert constant de l'Empire de Chine à l'Empire du soi-même.

IIIème partie Face à *Équipée*

***Équipée* : étapes réelles, étapes imaginaires**

Traditionnellement l'« exotisme » attaché au colonialisme.

Chez Segalen, remise en cause de l'exotisme traditionnel (exotisme dépend de la perception de l'étranger à partir du mystère du familier, connu, perception à travers de grilles culturelles, de hiérarchies). Au contraire, pour Segalen, l'exotisme=sentiment de surprise, dépaysement, écart entre l'individu et le monde dans lequel il vit.

Esthétique du Divers, exploration des enjeux qui cherchent à dire l'autre (conflit avec le soi).

« Le Divers décroît » : exotisme et voyage

méfiance à l'égard du voyage. Le voyage est la 1ère étape vers le Divers. Il y a l'exotisme « géographique » du climat, des races *etc.* =le Divers vulgarisé.

Dans *Équipée*, le voyage est l'espace où il fait l'expérience de la diversité.

Équipée s'insère dans un courant littéraire de l'entre-deux-guerres, qui traite du voyage (Morand, Leiris, Michaux).

Il constate que le Divers s'aplatit (à cause de l'influence européenne sur la Chine) : l'exotisme peut être un remède.

Écrire le voyage : de durables querelles

Engagement physique dans le voyage (contre le voyage par la pensée de Des Esseintes, contre les érudits qui écrivent sans se déplacer).

« Ce n'est pas un livre que j'écris » : genèse d'*Équipée*

publié en 1929. genèse complexe qui dépend d'un brassage de fragments divers : fragments des *Feuilles de route* (notes du voyage réel) à partir d'incidents et d'aperçus, il tisse la trame d'un voyage métaphorique et philosophique ; souvenirs non notés ; réflexions plus générales : mélange de vécu et d'imaginé, de général et de particulier.

Sur une forme nouvelle du voyage

Œuvre de Segalen : remise en question du genre romanesque + renouvellement de l'ennui et du dialogue + nouveaux genres : il invente une nouvelle forme pour exprimer le « Divers ».

***Équipée* et esthétique**

« Exotisme » est le terme le plus adapté pour décrire son attitude envers la diversité. Il s'agit d'abord de dépouiller ce mot de ses connotations coloniales : chercher un sens plus pur à ce mot. Au contraire des Symbolistes, l'esthétique chez lui n'est plus seulement une affaire de goût, de subjectivité, mais une science du contact qui dépend du contact brut. Le choc avec le monde extérieur.

Équipée met en scène le choc de deux tendances de l'esthétique occidentale : comme choc du monde sensible ; comme transformation de ce monde par l'imagination.

Segalen par là, diminue l'écart entre Naturalistes et Symbolistes. Il est Moderniste.

Déguster le Divers : exotisme et sensation

Importance des sens. Importance du goût dans *Essai sur l'exotisme*. Il craint que le voyage (tourisme) se dépare des sensations physiques. Importance de la marche pour saisir ce monde, s'y intégrer.

Le réel se définit à travers les sens.

Le Réel et l'Imaginaire

Il refuse de distinguer 2 Rimbaud (poète puis aventurier).

Conflit réel (sensation) imaginaire (pensée), mais interconnections permanentes entre ces deux pôles. Complexité des rapports.

À la 20ème étape, le conflit R./I. se spatialise et devient avant-monde/arrière-monde. La cartographie de terres inconnues : espace utopique qui permet un choc exotique lorsqu'il rencontre des chinois d'une époque inconnue. La pratique de l'exotisme segalénien dépend donc de cette alternance.

L'esthétique du divers : vers un exotisme nouveau

Épisode du « Trou du Sel Noir » où pour la première fois, il est considéré lui-même comme exotique. « exotisme à l'envers ». renversement des pôles, le sujet devient objet : jusqu'à l'épisode autoscopique, point limite. Une étape extrême qui est transgression. Découverte du moi éclaté, renvoyé par l'autre.

De retour, il peut proposer une esthétique de la diversité sur un modèle d'échange et d'un conflit irrésolu entre le monde tel qu'on l'éprouve et le monde tel qu'on l'imagine.

Le voyageur est le seuil entre le R. et l'I., entre le Même et l'Autre. Son moi devient la scène où se réalise le Divers.

Réécriture du mythe : Segalen et *Le Récit de la source aux fleurs de pêcheurs...*

Dislocation systématique des mythes chinois par la transposition de textes littéraires consacrés.

Un épisode d'*Équipée* paraît une réécriture de *Le Récit de la source aux fleurs de pêcheurs*.

Un mythe littéraire chinois : *Le Récit de la source aux fleurs de pêcheurs*

Récit sur un petit pays isolé où des gens vivent isolés et heureux du monde extérieur. Ce mythe a été réécrit de nombreuses fois à diverses époques. Avec le temps, ce devient une image du paradis terrestre.

Segalen, un nouveau quêteur de la Source ... ?

Réécriture du mythe : même structure + éléments nouveaux de transposition, amplification.