

Table des matières

REMERCIEMENTS	7
NOTES SUR LE TEXTE	9
ABRÉVIATIONS	11
INTRODUCTION	13

Première partie

La chute de la cité, la perte des repères

Introduction de la première partie	29
CHAPITRE 1. 1929-1940, LES TENSIONS INTERNATIONALES, L'INVASION DU MAL	31
Le poète à la veille de la Seconde Guerre mondiale	32
La montée des tensions dans la poésie de l'entre-deux-guerres	32
L'entrée en guerre	39
Amorce d'une poétique de la guerre	42
Comprendre le mal	45
Le poète face au mal	45
Avant le mal, l'Éden	46
L'homme à l'origine du mal	48
La sécularisation du mal	53
Les manifestations du mal dans la cité	55
La représentation du mal	55
Les hérésies	58
« <i>Half angel and half petite bête</i> »	61
L'analyse psychologique du mal	65
Le mal protéiforme	69
Le rôle du poète dans la cité déchue	71
Auden et l'art engagé	71
Hermès <i>vs</i> Apollon	72
« <i>Poetry makes nothing happen</i> »	75
CHAPITRE 2. ÉCRIRE LA GUERRE, DIRE L'HORREUR	79
Écrire la Seconde Guerre mondiale	81

Du masque à la langue barbare	81
L'annonce publicitaire	85
Paysages intérieurs dévastés	88
L'écriture du retour	93
« <i>Changes in poetry</i> »	98
« <i>nothing like It has happened before</i> »	98
La traque du Juif	101
L'écriture de la hantise	108
Dire Hiroshima, écrire Auschwitz	113
La « zone grise »	113
« <i>The senses huddled like cattle</i> »	119
« <i>We must try to get on/[...] Though thousands tumble</i> »	126

Deuxième partie

**Écrire après la guerre :
variations autour de « City Without Walls »**

Introduction de la deuxième partie	135
---	-----

CHAPITRE 3. DE L'ÉCROULEMENT DES MURAILLES À LA SODOME AUDENIENNE	141
--	-----

Vers une poétique de l'éclatement des repères	142
Ordre et désordre dans la cité avant « City Without Walls »	142
Vers une cité juste?	145
La Cité de Dieu	147
De Byzance à Sodome et Gomorrhe	155
La Byzance audenienne	155
La perte des repères politiques	157
Sodome et Gomorrhe	162

CHAPITRE 4. DE LA PERTE DE LA FOI À LA MORT DE DIEU	165
--	-----

De la foi en l'action à la perte de la foi	167
Entrer dans la danse, entrer dans l'action	167
La perte de la foi	169
De la religion au mythe	172
L'éloignement de Dieu	174
« <i>Gott ist tot</i> »	174
« <i>No one cares what his neighbor does</i> »	178
« Memorial for the City »	179
Fin de partie?	184

CHAPITRE 5. LA CITÉ HORS LA LOI	187
--	-----

Un retour à l'état de nature?	187
<i>De Natura Rerum</i>	187
Perspectives anthropocentriques	189
Du symbolique au réel	194

« <i>Lawless marches</i> » ou la zone de non-droit	203
Laideur urbaine et perte de soi	203
L'enfer urbain	208
La cité du mal	214

Troisième partie

De la cité en fête à la solitude urbaine

Introduction de la troisième partie	225
---	-----

CHAPITRE 6. FÊTES PUBLIQUES ET TRAGÉDIES URBAINES

La rue en délire	228
-------------------------------	-----

Fantasme de cité en liesse	228
----------------------------------	-----

Mythes et joies vécus par procuration	232
---	-----

De l'hystérie collective au deuil public	236
--	-----

Money, Money, Money	241
----------------------------------	-----

Fêtes mécaniques	241
------------------------	-----

Nineveh Hotel : un joyeux bordel ?	245
--	-----

« <i>Going, going, gone! Hurrah!</i> »	249
--	-----

« <i>I Have devised a marvellous machine</i> »	249
--	-----

La débâcle	250
------------------	-----

La valse des enchères	251
-----------------------------	-----

La célébration des phonèmes et des syllabes	254
---	-----

Le bal de l'indifférence	256
--------------------------------	-----

Le champ de foire	258
--------------------------------	-----

<i>About « Fairness »</i>	258
---------------------------------	-----

« Disneyfication » et démythification	260
---	-----

Le champ de bataille	263
----------------------------	-----

CHAPITRE 7. SOIRÉES PRIVÉES ET DÉTRESSE CARNAVALESQUE

Soirées intimes et mises en scène du désir	268
---	-----

L'appartement de ROSETTA	268
--------------------------------	-----

Invitations à la fête	269
-----------------------------	-----

Lieux de plaisir, lieux de désir	271
--	-----

Du carnavalesque audenien	273
--	-----

L'alcool	273
----------------	-----

Masques et mascarades	278
-----------------------------	-----

<i>The Queen's Masque</i>	282
---------------------------------	-----

La fête de la poiësis	287
------------------------------------	-----

« <i>Make me chaste, Lord, but not yet.</i> »	287
---	-----

Le joyeux bordel de Mother Goose	290
--	-----

Vertiges fixés	293
----------------------	-----

CHAPITRE 8. DE LA CÉLÉBRATION DE LA FORTERESSE À LA SOLITUDE	301
---	-----

Le retour au foyer	302
---------------------------------	-----

«W. H. Auden : pertes et repères dans la cité», Aurélien Saby
ISBN 978-2-7535-9832-4 Presses universitaires de Rennes, 2025, www.pur-editions.fr

473

« <i>Every home should be a fortress</i> »	302
Le logis sous tension	306
La maison mère hantée	309
Tout est possible	316
Les nouveaux remparts	321
Un nouvel art de vivre inspiré de l'œuvre d'Horace	321
De l'amitié	324
La vie commune	329
La solitude : ultime rempart?	331
De l'idéal du mariage à la désillusion	331
« Loneliness »	335
Prendre la ville dans ses bras	339
De l'attente au brouillard	344

Quatrième partie

De l'utopie à la cité des mots

Introduction de la quatrième partie	349
CHAPITRE 9. DE THOMAS MORE À AUDEN	351
En quête d'utopies	352
Aux sources de l'utopie	352
L'île introuvable	354
Porté par un vent favorable... ..	358
L'espace infranchissable	362
L'île-forteresse	362
Un espace hors temps	366
L'île interdite	369
La cité entr'aperçue	369
Le retour du voyageur déboussolé	372
CHAPITRE 10. DES UTOPIES POLITIQUES À L'EUTOPIE	377
Auden et les utopies politiques	378
De l'utopie communiste	378
L'Islande : une utopie?	385
De l'utopie paternaliste	387
Vers de nouvelles cosmologies utopiennes	391
L'espace bien délimité, le cercle de lumière	391
De l'eutopie audenienne	397
« <i>Merry Old England</i> »?	401
« Streams » ou le bonheur de l'expression	404
CHAPITRE 11. DÉMYTHIFICATION	
DE L'UTOPIE ET <i>POIËSIS</i> DE L'ORIGINE	409
De l'espace stylisé à l'initiation au plaisir	410
Le noyau utopien	410

L'énigme du bois	411
Le mythe comme leurre	414
Régressions utopiennes	416
Régression thalassale	416
L'enfance démythifiée	418
Du paradis recomposé à l'Arcadie	422
Vers un retour à l'essentiel	425
« <i>How tempting to trespass in these Italian gardens</i> »	425
Jardins baroques?	427
Les jardins de l'origine	431
CONCLUSION. ET APRÈS LA CABALETTE...?	437
INDEX DES TITRES DES POÈMES ET OUVRAGES D'AUDEN	451
INDEX DES NOTIONS	455
INDEX DES AUTEURS	461
BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE SÉLECTIVE	465

«W. H. Auden : pertes et repères dans la cité», Aurélien Saby
ISBN 978-2-7535-9832-4 Presses universitaires de Rennes, 2025, www.pur-editions.fr