

reprend avec prépotence les devants de la scène, se gardera bien de ressusciter. Ce qui, on peut en être sûr quoi que l'on pense de leurs idées, certifie de leur intérêt.

Vittorio Frigerio

Dalhousie University

Nouvelles antillaises du XIXe siècle. Une anthologie. Présentation de Barbara T. Cooper avec la collaboration de Roger Little. Paris : L'Harmattan, Collection Autrement Mêmes, 2017. 296 p.

L'anthologie présentée par Barbara T. Cooper répond aux exigences de la collection Autrement Mêmes de l'Harmattan dans la mesure où elle met à la disposition du grand public des textes généralement inconnus puisque introuvables sauf dans des bibliothèques spécialisées ou des collections privées. Bien que cet ouvrage réunisse dix nouvelles qui traitent de différents sujets et se passent un peu partout dans le monde transatlantique (en France, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Jamaïque, à Saint-Vincent, au Porto-Rico et à la Barbade) et dont les auteurs sont hommes et femmes (sélectionnés de façon presque égale), chacune aborde à son tour « des relations difficiles entre Noirs et Blancs, le poids des préjugés et les méfaits du système colonial » (xxii).

Organisé autour de trois grands thèmes – « L'Amour en noir et blanc », « Histoires et Histoire », « Rivalités et revanches » –, cet ouvrage nous donne l'occasion de découvrir des textes publiés dans la presse périodique française et parfois en traduction dans la presse étrangère entre 1826 et 1848, « date », nous rappelle Cooper, « de l'abolition définitive de l'esclavage en France » (vii). L'intelligence du choix de l'époque, des auteurs et des nouvelles est sans doute la force de ce travail bien soigné. Et comme toute bonne édition critique, celle-ci inclut des textes originaux reproduits dans leur totalité ainsi que des notes informatives adressées au lecteur sur l'époque, les auteurs, les personnages historiques et d'autres textes phares comme *Ourika* (1824) de Madame de Duras. Le lecteur trouvera en outre une bibliographie sélective signalant la source des dix nouvelles présentées, d'autres récits des auteurs choisis sur des thèmes apparentés, d'autres textes du même genre et de la même époque et, enfin, des sources critiques de nos jours.

Même si les auteurs sont limités à des blancs ayant tendance à représenter les Antilles de manière quelquefois romancée – caractéristique dont Cooper est d'ailleurs fort consciente –, elle souligne dans sa conclusion qu'une « critique du racisme et du colonialisme est néanmoins présente dans tous les textes » faisant partie de son recueil (xxiii). Selon elle, c'était « grâce au développement de la presse et de l'édition » que les textes de cette anthologie aussi bien que d'autres qui leur ressemblent ont pu atteindre « un public substantiel et divers » (xxiii), sans pour autant minimiser l'influence du racisme dit scientifique déjà en germe au moment du décret d'abolition de l'esclavage de 1848. Les étudiants comme les spécialistes (caribbéanistes, post-colonialistes, dix-neuviémistes et francophonistes) porteront certainement un vif intérêt à cet ouvrage.

Jennifer Howell

Illinois State University

Études françaises 51.3. « La corde bouffonne. De Banville à Apollinaire ». Presses de l'Université de Montréal, 2015.

As the title of this issue of *Études françaises* suggests, the editors propose a coordinated study of comic verse in France from the mid nineteenth century to the early twentieth century. The introduction provides a theoretical framework and a brief panorama of the evolution of poetic practice and of the individuals who courted the Dionysian muse. In

the articles that follow, five poets are studied in detail: Théodore de Banville, Paul Verlaine, Edmond Rostand, Alfred Jarry and Guillaume Apollinaire. While Rostand and Jarry did make important contributions to the evolution of comic verse, I cannot help but regret the omission of Jules Laforgue and Tristan Corbière. Each of these poets (who are mentioned in the introduction), while building on the achievements of Baudelaire, made use of marginal subject matter, dark tones, irony, even sardonic social commentary allied with innovative metrics and cadences designed to underscore their break from classical forms and sensibilities as well as from the sentimentality of romantic self-absorption. Each of them in his own way had a determining influence on the modernization of the genre, most especially Laforgue.

Arnaud Bernadet and Bertrand Degott's presentation includes an overview of the evolution of the once believed antithetical concepts of "lyric" and "comic" as pertaining to poetry from the Romantic revolution to the end of the nineteenth century. While recognizing the influence of German and English Romanticism on French poetic sensibilities and the important contributions of poets like Hugo and Gautier, the editors locate the decisive turning point in the 1857 publication of Théodore de Banville's *Odes funambulesques* which aimed first and foremost, not at the ennoblement of the comical, but rather at the invention of a "langue comique" capable of overturning the stifling hierarchy of literary genres. The salient characteristics of this language were to reside in the exploitation of the constraints and the strengths of French versification and most especially in the use of rhyme in conjunction with punning (p. 6). The principal axioms of the new language appeared in the foreword to the first edition of *Odes funambulesques*, while some important details were included in the foreword to the revised edition in 1859. A substantially more complete theory was presented in the 1872 volume: *Petit Traité de poésie française*. The *Études françaises* editors identify as well two other distinguishing features of the *Odes funambulesques* that announce their modernity: first the critical positioning of the poet in the face of contemporary society, mores, values, cultural institutions and artistic practice, and second, the lampooning of Second Empire politics in subtle, non-confrontational ways. All together, this special issue of a top ranked journal makes a convincing case for the rehabilitation of Banville, still vastly undervalued and misapprehended in academic circles. As the editors point out: "Entre historicité et formalité, la langue comique contribue à une double dynamique: une mise en crise du lyrisme et / ou une reconception du dire par la théâtralité. Dans les deux cas, elle ouvre le poème à son indéfinition ou à sa redéfinition" (p. 7). The essays that constitute the body of the issue contain in-depth analyses of the prosodic, linguistic and rhetorical devices employed by the five poets mentioned above while underlining the loose strands of filiation which connect them in their efforts to accord to risibility the essence of modernity.

Barbara Bohac opens the demonstration with a tightly woven essay titled "Poésie lyrique et caricature dans les *Odes funambulesques*." She is especially eloquent in unpacking the views of Baudelaire and Banville on the nature of caricature in its nineteenth-century guise and its importance for the evolution of modern sensibilities of destabilisation in literary, and most especially poetic, endeavour. Sébastien Mullier follows a somewhat more sinuous thread in his article, "Un singe à Cythère: Verlaine et la fête galante." After reminding us of the superficialities of early to mid (i.e. pre-Goncourt brothers) nineteenth-century reception of Watteau in France, particularly in the context of poetic evocations, he focuses on Verlaine's adoption of the metaphor/metonymy "singe-singerie" as it relates to the trivialization of the topos of the "fête galante." It is through this lens that the author proposes to interpret the poet's ironic dislocation of the thematic of aping as well as his inventive flouting of the conventions of French prosody in the collection.

Of all the poets studied in this issue, Banville's most direct descendant is Edmond Rostand, most especially in his use of fantasy and exaggerated rich rhymes. Bertrand Degott's study, "Le comique en vers chez Rostand: le sous-rire du lecteur", focuses on analysing the springboards of rhyme in Rostand's theatrical works and in his relatively rare poems. Interestingly, the early poetry paid little heed to the explosive comic potential of inventively chosen words at the rhyme. It was the dynamic of creating dialogue for the stage that brought the poet to explore the possibilities of the device and led him to revise some of his early verse. Degott concludes that it is in the tension between the stage and poetic utterance, between nostalgia and parody, that his poetic verve is so closely linked to his theatre. If the tensions and constraints "ne provoquent pas toujours le rire du spectateur, du moins garantissent-elles son rire, et le sous-rire du lecteur" (p. 96). Armelle Hérisson probes the funambulist manner of Jarry's *petit vers mirlitonesque* in her article, "Le petit vers bouffe de Jarry et le poème." She uses to great advantage Jarry's celebrated formulation: "polyèdres d'idées," which elicits attempts to achieve gargantuan feats of polysemy and paronomasia. It is in these efforts that Jarry's modernity is original, for given the pathaphysician's taste for parody and scatological subject matter, the plot, characters and rhetorical devices displayed in *Le Moutardier du pape* are not very original at all. Considered as an opérette bouffe, I agree it can be interpreted as an exercise in modern dislocation of genres, as the author successfully argues. But it should be remembered that this piece of satire, based on a ninth-century legend, is also a spiritual descendant not only of Rabelais but also of Pierre Gringore's 1510 screed against Pope Julius II, *La Chasse du cerf des cerfs*, in which polysemy and paronomasia also play a large role.

Philippe Wahl presents Apollinaire as the key link between the poetics of the nineteenth and the twentieth centuries in "Apollinaire, la rime et le rire. 'Ça a l'air de rimer'." He explores the various ways in which this admirer of Banville was himself a fervent fantasist and a practitioner of punning rhymes. He was moreover an innovator in proposing to renew poetry and rhyme by abandoning the old and staid conventions of counting syllables and adopting modern diction as the norm. His use of slant rhymes and counter-assonance pleasantly surprise the reader, while his experimentation with poetic forms were to lead to a liberation from the constraints of stanza structures. Wahl concludes his analysis with this observation: "Les 'Cordes faites de cris' tendues à l'ouverture de *Calligrammes* transposaient dans la modernité une image de funambule se risquant, dans le dialogue des formes et des valeurs, à l'aventure d'un lyrisme renouvelé" (p. 142). The last essay on the theme of "La corde bouffonne" returns to the problem of reconciling the concept of the lyrical with that of the comical, "L'aporie lyrique du comique. Éléments de réflexion critique" by Arnaud Bernaudet. After reviewing several approaches to textual decoding, he concludes that "...si le lyrique constitue bien l'aporie du comique, ce n'est pas tellement parce qu'il l'a exclu.... Il représente plutôt l'élément *problématique* d'une relation dont le comique n'est que le *réactif*, ce qui à la fois déplie les enjeux anthropologiques des théories et engage à penser ou à repenser, contre elles ou avec elles, le poème" (p. 164). This entire issue of *Études françaises* is an invigorating read, a well thought out and executed overview of the innovations in conception and practice of poetry as poets struggled to free it from the tethers of tradition.

Peter J. Edwards

Mount Allison University.
