

**Colloque international
en hommage à Kathleen Raine (1908-2003) :
Kathleen Raine, poétesse du passé ou des temps à venir ?**

Sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la Temenos Academy de Londres
et avec l'aimable soutien de son Altesse Royale le Prince Charles.

24-25 mars 2022

24 mars
Grand salon de la Sorbonne
47, rue des Écoles, 75005

25 mars
Salle Athena, Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle
4, rue des irlandais 75005
Sorbonne Nouvelle - Paris

<https://kathleenraine.sciencesconf.org>

Table of Contents/Sommaire

English Version

Keynote Lectures

Joseph Milne – “Kathleen Raine and Tradition”	4
Grevel Lindop – “The Poetic Achievement of Kathleen Raine”	5
Claire Garnier-Tardieu – “Kathleen Raine's Autobiography: Between Myth and Story”	6

Papers

Edward Alexander – “Kathleen Raine, Porphyry’s Concerning the Cave of the Nymphs, and the Lineage of Esoteric Criticism”	7
Cécile Cerf – “Asphodel, Hyacinth, Anemone: Flowers in Kathleen Raine's Spiritual and Poetic Journey”	8
Nesrin Eruysal – “Kathleen Raine's Poetry: In Defense of the Soul Imprinted on Matter”	9
Ramón García – “Three Mystic Mexican Poets in the Light of Kathleen Raine’s Literary Criticism”	10
Mateusz Kucab – “ <i>I see all</i> . Ecotheologies of Poetry – Between Pantheism and Biocommunication”	11
Margot Kuligowska-Esnault – “Kathleen Raine in the Language Learning Classroom”	12
Catherine Lanone – “Reading the Romantics "Cross-ways": Tracing the Shape of Life in Kathleen Raine’s Poetry”	13
Céline Madsen-Boyer – “The Poetry of the Imagician Kathleen Raine: Hierophany through Nature and Birds”	14
Jenny Messenger – “Allegoresis as Autobiography in Raine’s <i>Farewell Happy Fields</i> ”	15
Rowan Middleton – “Kathleen Raine’s Poetry of Longing”	16
Reading of a text of the late Anne Mounic – “Les tribulations de Perséphone” (excerpts)	17
Gareth Polmeer – “Poetry, Participation and Meaning”	18
Caroline Watson – Afternoon Tea with Kathleen Raine: The Sophia Perennis at Home – Parenting & Children’s ‘Learning’ in the Light of the Imagination?	19

Roundtable n°1	20
----------------------	----

Translation Workshop	21
----------------------------	----

Roundtable n°2	21
----------------------	----

Artistic Performances.....	22
----------------------------	----

Version française

Conférences plénières

Joseph Milne – Kathleen Raine et la Tradition	25
Grevel Lindop – “ L’accomplissement poétique de Kathleen Raine ”	26
Claire Garnier-Tardieu – “ L’autobiographie de Kathleen Raine : entre mythe et récit ”	27

Communications

Edward Alexander – “ Kathleen Raine, "A propos de la grotte des nymphes" de Porphyre et la lignée de la critique ésotérique ”	28
Cécile Cerf – “ Asphodèles, hyacinthes, anémones : les fleurs dans le parcours spirituel et poétique de Kathleen Raine ”	29
Nesrin Eruysal – “ La poésie de Kathleen Raine : En défense de l’âme imprimée sur la matière ”	30
Ramón García – “Trois poètes mystiques mexicains à la lumière de la critique littéraire de Kathleen Raine ”	31
Mateusz Kucab – “ <i>I see all</i> . Ecothéologies de la poésie – entre panthéisme et biocommunication”	32
Margot Kuligowska-Esnault – “ Kathleen Raine dans la classe de langue ”	33
Catherine Lanone – “ Lire les romantiques "à contre-courant" : tracer la forme de la vie dans la poésie de Kathleen Raine ”	34
Céline Madsen-Boyer – “ La poésie de l’imagicienne Kathleen Raine : hiérophanie à travers la nature et les oiseaux ”	35
Jenny Messenger – “ Allégories en tant qu’autobiographie dans <i>Farewell Happy Fields</i> de Raine ”	36
Rowan Middleton – “ La poésie de la nostalgie de Kathleen Raine ”	37
Lecture d’un texte de la regrettée Anne Mounic – “ Les tribulations de Perséphone ” (extraits).....	38
Gareth Polmeer – “ Poésie, participation et signification ”	39
Caroline Watson – Le thé de l’après-midi avec Kathleen Raine : La Sophia Perennis à la maison - Parentalité et "apprentissage" des enfants à la lumière de l’imagination ?.....	40
Table ronde n° 1	41
Atelier de traduction	42
Table ronde n° 2.....	42
Performances artistiques.....	43

English Version

**Kathleen Raine, Poet of Times Past or
Times to Come?**

International Conference: A Homage to Kathleen Raine
(1908-2003)

March 24th and March 25th, 2022

Paris – Sorbonne Nouvelle

Keynote Lectures

Joseph Milne

Kathleen Raine and Tradition

Keywords: universal tradition, Imagination, symbolism, poetic apprehension, Plotinus.

This talk will tackle Kathleen Raine's sense of belonging to a universal tradition that spans all time and all cultures. She saw it in all the religions and in the great philosophers, but most of all in what she called the Imagination. For her the Imagination had a unique way of seeing and learning. It spoke a common vocabulary of symbols that communicated directly to human consciousness. In her view, this 'poetic apprehension' gives rise to all true culture. It was known to all ancient societies and was foundational to their way of life. The talk shall explore some of Raine's essays on this theme, and how she sought to reconcile it with the western philosophical tradition, especially Plato and Plotinus, and how this challenged modernity.

Joseph Milne was born in Liverpool in 1946 and now lives in Kent. He originally studied music but later turned to theology and won a British Academy award for his PhD research in theological anthropology. He taught for many years on the renowned MA in the Study of Religion and Mystical Experience at the University of Kent. He now gives much of his time to The Temenos Academy, The Eckhart Society, and The Henry George Foundation.

Grevel Lindop

The Poetic Achievement of Kathleen Raine

Keywords: poetry, the spiritual, nature, the feminine, impermanence

The lecture will trace the development of Kathleen Raine's poetry: from the early poems written mostly in the north of England in wartime, where the spiritual is seen especially in nature; through the poems of the post-war period and the 1960s, with their particular emphasis on the nature of the feminine; through the sparseness of *On a Deserted Shore* (1973), where personal grief achieves an impersonal classicism; to the late poems, which reflect from the standpoint of age on time and impermanence, culminating in the remarkable prophetic power of the "Millennial Hymn to the Lord Shiva". The lecture will include close readings of some chosen poems.

Born in Liverpool, United Kingdom, in 1948, Grevel Lindop, studied at Wadham and Wolfson Colleges, Oxford, then worked as Professor of Romantic and Early Victorian Studies, at the University of Manchester, UK. He was an Invited Visiting Scholar at John's College, Oxford and a Visiting Fellow at Girton, Cambridge. His first poems appeared in the magazine *Temenos* in 1983; he was also co-editor, with Kathleen Raine, of the *Temenos Academy Review*, 1998-2000, and editor from 2000 to 2003. He currently serves as chairman of the *Temenos Academic Board*, and member of the Council. His publications include, as editor-in-chief, *The Works of Thomas De Quincey* (21 vol., 2000-03); and as editor, *The White Goddess* by Robert Graves; biographies: *The opium eater: a life of Thomas De Quincey* (1981); Charles Williams: *The Third Inkling* (2015); travel: *Travels on the Dance Floor*, 2008; seven collections of poems, most recently *Luna Park* (2015, Carcanet Press); and many academic articles.

Claire Garnier-Tardieu

Kathleen Raine's Autobiography: Between Myth and Story

Keywords: Kathleen Raine; Autobiography; Narrative; Myth; Demeter and Persephone; Eden.

Kathleen Raine's autobiography, whose first volume, *Farewell Happy Fields*, won the 1979 Best Foreign Book Award, is unlike any other: very few dates, facts reported in disorder, a narrative that escapes as soon as it can to the mythical figures of Demeter and Persephone and other representations of human destiny, or that recounts those epiphanies of consciousness that suddenly give access to the lost Eden. What is this heroic writing that tears itself away from the purely material dimension of life to transport the reader to a broader and more intimate meaning, universal and personal at the same time? The aim of this presentation is first to situate Kathleen Raine's autobiography in a genre that was questioned in the twentieth century, and then to show how, under the influence of William Blake and the Neoplatonists, the events of life are reported in another time dimension, that of time without beginning or end, in other words the *Illud tempus*. Finally, this powerful writing, which raises the narrative to the level of myth, will be illustrated by a few concrete examples, some of which are taken from Kathleen Raine's manuscripts.

Claire Garnier-Tardieu is Professor of English Didactics at the university of Sorbonne Nouvelle in Paris. She is the author of a Doctoral thesis entitled: *La tradition de l'Éden dans l'autobiographie et l'oeuvre poétique de Kathleen Raine* (under the supervision of Professor Jacqueline Genet, Caen, 1984), of some translations of Kathleen Raine's works, and more recently of a biographical essay: *Le voyage poétique de Kathleen Raine* (L'Harmattan, 2014). In the spring semester of 2019, she lectured on English romantic and contemporary poetry at the University of Texas at Austin. She is also a poet and has won several poetry awards.

Papers

Edward Alexander

Kathleen Raine, Porphyry's Concerning the Cave of the Nymphs, and the Lineage of Esoteric Criticism

Keywords: Neoplatonism; Romanticism; Imagination; Symbol; Esoteric Literary Criticism.

This essay will examine Kathleen Raine's uses of the Neoplatonic philosopher Porphyry's short treatise "Concerning the Cave of the Nymphs" in her criticism of William Blake and William Butler Yeats. The aim will be to distinguish a particular strain of esoteric literary criticism distinct from Longinian and Aristotelian critical traditions, on the one hand, and a Platonic myth and Neoplatonic metaphysics on the other. Preserving the generic distinctness of Porphyry's famous analysis of a passage from Book XIII of Homer's *The Odyssey* is central to establishing the historical continuity of what Raine famously dubbed the "learning of the imagination". This pedagogical and epistemic orientation establishes a line of descent threading Modernist and Romantic aesthetics back to late antiquity. Central to this transmission history is Thomas Taylor's translation of Porphyry's text among other works in the Platonic corpus in the late 18th century, an event about which Raine provided a lengthy commentary in her introduction of the volume of Taylor's selected translations she helped edit for Bollingen Press. Raine saw that Taylor's recovery of this buried thread within the philosophical traditions of antiquity introduced a central and privileged philosophical function to the symbolic imagination at a pivotal moment in the formation of modern literary criticism with Romanticism. Having established the centrality and function of Porphyry's unique text within Raine's larger critical project, the essay will examine the ways in which the picture of historical continuity that emerges complicates the entrenched binary opposition between dialectic and rhetoric, or philosophy and poetry.

Edward Alexander's work focuses primarily on American poetry from Modernism to the present. He received his PhD from UC Berkeley in 2018 and has taught at the City University of New York and NYU. His writing has appeared in *Contemporary Literature*, *The Wallace Stevens Journal* and is forthcoming in *Paideuma*. His current book project examines the avant-garde's fascination with ritual objects and its influence on the development of open-form poetry. He currently teaches for the Writing Program at the University of Chicago.

Cécile Cerf

Asphodel, Hyacinth, Anemone: Flowers in Kathleen Raine's Spiritual and Poetic Journey

Keywords: flowers, botany, aesthetics, philosophy of knowledge, poetry

Flowers are a gateway to all of Kathleen Raine's work. The earliest memory she relates, in *Farewell happy fields*, is of the bunches of a currant tree above her childhood car. She admits to having lived “in a world of flowers, tiny but unlimited”: flowers have thus constituted Kathleen Raine's sensibility, her way of being in the world, her desire for beauty. This sensitive apprehension of the world is coupled with an intellectual and epistemological apprehension: she does not recognise flowers, she knows them; better still, flowers “are knowledge”. Very early on, while observing the bluebells of the Tyne, Kathleen Raine had the intuition that they are part of a whole, but that each flower is also a whole; to contemplate flowers is to have access to the harmony of the world. To contemplate them, in their pure presence, to witness their immanence, is therefore to have access to the transcendent, to what is beyond us, and to enter into communication with the invisible through the visible, through the senses. Faced with flowers, man is a centre of perception, but he understands that he is not the centre of the world; he has an acute awareness of himself, and dissolves.

Flowers also populate Kathleen Raine's poetry, especially in the collection *The Presence*: there is a mimosa spray, lily of the valley, the queen of the woods, blue columbines, narcissus. The flower is ephemeral, immanent, contingent, it does not pray, it does not think; it is in the here and now; it seeks only to exist and grow, its life is entirely material. Yet the flower is something else: the eternity of presence.

Kathleen Raine has also studied flowers as a scientist. She studied botany, not philosophy or literature, at Girton College, Cambridge. But when she looked at flowers under the microscope, she realised that “form and meaning coincide” (*The Land Unknown*). There is no opposition between poetry and biology; the world is one. From this realisation her poetics will also emerge, her effort to express the world as it is and as she perceives it, through language.

This paper will therefore study the flowers in three texts (*Farewell Happy Fields*, *The Land Unknown*, *The Presence*) and show how they provide access to various aspects of Kathleen Raine's work: her aesthetics, her poetics, her spirituality, and her philosophy of knowledge.

Cécile Cerf is a graduate of the Ecole Normale Supérieure (Fontenay), France, and holds a doctorate in modern literature. She teaches French and philosophy in scientific preparatory classes at the Lycée d'Arsonval in Saint-Maur-des-fossés.

Nesrin Eruysal

Kathleen Raine's Poetry: In Defense of the Soul Imprinted on Matter

Keywords: Jungian Archetypes; Elemental Sublime; Esotericism; Neoplatonism; Luce Irigaray.

Kathleen Raine's poetry, autobiographies and critical essays are saturated with metaphors of plant life. Having written a myriad of poems and scholarly books about the universal imagination and nature, she experienced archetypal epiphanies of plants which manifested themselves in the forms of a hyacinth and the Tree of Life. In the first part of this paper, I will examine her poetry and philosophical / critical explorations through the lens of Jungian approach to archetypes needed to maintain a vigorous balance between the conscious and unconscious parts of our personality as we strive towards a state of individual wholeness which discloses its supreme symbol in the Tree of Life as the philosophical tree which appears in the treatise of Jodocus Greverus examined by Carl G. Jung in *Alchemical Studies*. In the second part I will take a new look at Raine's Nature poems against the backdrop of Plotinus' "Great Plant" and Michael Marder's reverberations of Plotinus' *Enneads* which he discusses in the third chapter of his book *The Philosopher's Plant: An Intellectual Herbarium*. I argue that Luce Irigaray's profound insights into the vegetal existence and spiritual rejuvenation which she vividly describes in *Through Vegetal Being Two Philosophical Perspectives*, a two-person (Irigaray & Marder) contemplation on the significance of the natural world, designate a common ground she shares with Kathleen Raine, thus providing a pathway of philosophical dialogue. The last part of this paper will lay emphasis on the healing power of poetry / philosophy and seek an alternative way of thinking in order "to recreate a common language for the communication of knowledge of spiritual realities" based on a rhizomatic sense of dwelling on Earth.

After studying at Hacettepe University and Ege University, I earned my doctorate from Hacettepe University with a dissertation entitled "Red Lions and White Lilies: Mysterium Coniunctionis (Spiritual Matrimony) in H.D. and Robert Duncan's Selective Poems in the Light of Jungian Psychology".

Specializing in Jungian literary criticism, I am primarily interested in Jungian Analytical Psychology, American Poetry and Translation. I have delivered conference papers on topics related to Jungian psychology, Geopoetics as well as on poetry. I have served as editor of Joseph Conrad and His Works (Book of Proceedings of the 10th METU British Novelists Seminar). In addition, my translations of contemporary Turkish poetry (with Ken Fifer and Kenneth Rosen) have appeared in many journals.

Throughout my teaching career, I have taught courses at the undergraduate and graduate level in translation and literary theories. I have also worked as a researcher at the Poetry/Rare Books Collection, State University of New York, Buffalo and a visiting scholar at the Department of English Literature at Lehigh University (PA, USA). My most recent position is Acting Chair, Assistant Professor and Translator at OSTIM Technical University.

Ramón García

Three Mystic Mexican Poets in the Light of Kathleen Raine's Literary Criticism

Keywords: Mystical Poetry; Literary Criticism; Non-materialist Philosophy; Spiritual and Non-materialist Art; Erotic Transcendence.

The proposed paper focuses on three mystic poets in modern Mexico, utilizing Kathleen Raine's literary criticism to elucidate the spiritual dimensions of their poetry and biographies. Concha Urquiza (1910-1945), Enriqueta Ochoa (1928-2008) and Elsa Cross (1946-) are three poets who hold a contentious and evolving place in Mexico's poetry canon. Raine's concern with the transcendental, the learning of the imagination, non-materialist art, and the perennial philosophy are applicable to Urquiza, Ochoa and Cross – poets who embody a poetry centred on God, mystical experience, religious ravishment, and erotic transcendence. As Raine continued Blake and Yeats's visionary lineage, the work of these Mexican poets transforms and extends the poetics of Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, and Sor Juana Inés de la Cruz. The proposed paper offers parallels between Raine's ideas of the spiritual in modern poetry and the radical work of three of Mexico's most enigmatic and debated Modern poets.

Selected Bibliography

Cross, Elsa. *Selected Poems*. Translated by Michael Smith and Ruth Fainlight. London: Shearman Books, 2019.

Cross, Elsa. *Jaguar et autres poèmes*. Trad. Claude Couffon Éditions Caractères, Paris, 2009 Edición Bilingüe. Premio Roger Caillois para autores latinoamericanos, 2010.

Cross, Elsa. *Les fils de la Vierge*. Sur la poésie de Yves Bonnefoy" *Trezièmes Assises sur la Traduction Littéraire*, Acte Sud / Atlas, Paris, 1996.

Lambert, Jean-Clarence, "Elsa Cross", Texto de presentación en el catálogo del festival *Belles Etrangères. México*, Paris, 1991. Available at: <https://www.elsacross.com.mx/deotros.html>

Ochoa, Enriqueta. Translated by Anthony Seidman. *Caesura*, online journal, 2020. <https://caesuramag.org/posts/enriqueta-ochoa-anthony-seidman>

Ramón García, Ph.D., is the author of two books of poetry *The Chronicles* (Red Hen Press, 2015) and *Other Countries* (What Books Press, 2010), and a scholarly book-length monograph on the artist Ricardo Valverde (University of Minnesota Press, 2013). The *Chronicles* was a finalist for the International Latino Book Award, in the category of Poetry Book in English. His poetry has appeared in a variety of journals and anthologies, including *Springhouse Journal*, *Best American Poetry 1996*, *Ambit*, *The Floating Borderlands: Twenty-Five Years of US-Hispanic Literature*, *The Los Angeles Review of Books*, *Poetry Salzburg Review*, *Los Angeles Review*, and *Mandorla: New Writing from the Americas*, *Gulf Coast* and *Plume*. He teaches at California State University, Northridge and lives in Los Angeles. <https://ramongarciaphd.com/>

Mateusz Kucab

“I see all”. Ecotheologies of Poetry – Between Pantheism and Biocommunication

Keywords: Ecocriticism; Postsecularism; Deus Absconditus; Subjectivity; Flora.

The purpose of my paper is to analyse selected poems by female poets (Dickinson, Vincent Millay and Raine) presenting them as the ecotheological analysis of discourse. The usage of *ecotheology* suggests the strong connection between the issues of divine as well as implications of *natural* discourse (animals, plants, Earth) and the possibilities of communication between them far from (only) symbolic interpretation of flora and fauna. In my paper I will analyse selected (e.g. *God's world* by Vincent Millay and *Childhood* by Raine) poems in which the natural world, presented as subjective and *sacrum*, reveals itself in more performative, dynamic structures. Those authors present Nature in a detailed way presenting conscious approach to the community of human and non-human and then confronting it with our relation with divine.

Not only ecocriticism (L. Buell, J. Fiedorczuk) but postsecularism as well (G. Vattimo, Ch. Taylor, J. Caputo, G. Agamben) are my methodological backgrounds. In the view of foregoing I want to refer to God as a Person, Creator and the theological category, but also as a spectral presence of our discourse. In my paper I would like to research the variety of divine languages and new possibilities of describing this category far from stable definitions of fideism, atheism, pantheism, and religion as a system. From this perspective, Raine's poetry can be an interesting reference for modern discourse.

I am a PhD student from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). My project is an ambitious, comparative reading of the poetry of Emily Dickinson in the context of Polish female ecopoetry from XIXth and XXth century. I am a part of ecocritical grant Aquacritical rivers coordinated by Anna Barcz PhD from Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland) in which we define new ways of naming the coexistence with rivers in our everyday life in order to develop the new language of naming our relationship with water and, in result, protecting our resources. My main interests are: poetry, ecocriticism, postsecularism and ethics. I am a member of Herstories Museum in Cracow, preparing the book of close reading of Polish poet, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, one of the first authors claiming the real change for animal rights and pacifism. I took part in international conferences in Norway, Sweden, Portugal, Great Britain, Philippines, Lithuania.

Margot Kuligowska-Esnault

Kathleen Raine in the Language Learning Classroom

Keywords: Poetry; English Class; High School; Activities; The Unloved.

Could Kathleen Raine's work find a small place in the classes of English secondary schools? We accepted this challenge, proposing Raine's poem "The Unloved" to two groups of 2nd year students to find out whether young people in this age group (14-15 years old) and with modest linguistic means (level A1-B1 of the CEFR) would be sensitive to this text.

What activities could be proposed to the students in order to strengthen both their L2 development and their relationship with poetry?

Margot Kuligowska-Esnault has received her PhD at the University of Nantes with a thesis named "Poésie et enseignement - apprentissage des langues" in 2019. In her doctoral thesis, Margot Kuligowska-Esnault investigated how poetry can help learning a foreign language.

Catherine Lanone

Reading the Romantics "Cross-ways": Tracing the Shape of Life in Kathleen Raine's Poetry

Keywords: science, poetry, mystery, "form divine", neo-romanticism

Kathleen Raine has written extensively about William Blake, and her poetry has been read in Blakeian terms; but the rich intertextual texture of her poetry also bears the trace of Coleridge, Keats, or Wordsworth. This paper considers Raine in the light of lesser Romantic influences. It will focus on Raine's fascination for the mystery of the shape of life, blending science and poetry to trace the nerves of skin and leaf and stone, in an attempt to explore the contours and skin of life, to make it swim into our ken, to use a Keatsian image. Raine plots the chaos of the world through a kind of neurological vision that ties all things together, so that the readers may also become the « initiates of mystery », in a new awareness of the contours of the human/vegetal/mineral Blakeian form divine. This places the poem on the very threshold of being and non-being, as with the image of the literally unbecoming dying gull, with the shutter of its eye and nictitating membrane both looking and not looking at us. The image of the bird harks back to Coleridge, Keats, Shelley and Thomas Hardy, in order to reveal the specificity of Raine's vision, transmuting the Romantic and post-Romantic image into a liminal image of (de)creation, perhaps an image of the poet herself, aware of belonging to a dying genre (the modern neo-Romantic mystical poet), yet stubbornly looking back and maintaining her vision, « on bruised feet walking the hard ways » to her « story's end » : « Is it I who wrote this ? »

Catherine Lanone is Professor of English and American Literature at the University Sorbonne-Nouvelle. She coordinates the programme "Inter-Sens". Today, she is devoted to the study of the Canadian literature (with the publication of the volume *Voyage vers les mots: l'enfant, les sens et l'acquisition du langage* edited by her, Aliyah Morgenstern, and Christian Gutleben), to the study of Modernism (with the publication of two papers dedicated to Virginia Woolf), and to the study of the Victorian Literature.

Céline Madsen-Boyer

The poetry of the Imagician Kathleen Raine: Hierophany through Nature and Birds.

Keywords: Sacred; Anamnesis; Ornithomyth; Imagination; Hierophant.

It is about exploring the sacred in Kathleen Raine's poetry through winged figures, nature and birds. These are the intercessors between the visible world and the invisible one. Raine in the tradition of William Blake is the visionary poet understanding the meaningful simplicity of a golden light or a soaring lark. Everything is hierophany in the poetic construction of Kathleen Raine. Through her poems, she shows the unity of the world, the permanent epiphany, the wonder in an Eden made of flowers, birds and synaesthesia. Everything leads to the soul, everything is reminiscence, everything is love, *amo ergo sum*. Kathleen Raine's poetry is an everlasting ode to what is wider than us, even in the tiny wings of robins in the middle of winter.

Céline Madsen-Boyer is an Associate Professor, Doctor of Literature, poet and dancer. She is the author of a PhD thesis in poetry, "Language of the Sacred and Language of the Secret: Myth and Rite in the Poetry of Kathleen Raine and Ruth Fainlight."

After five years of teaching at the University of Bordeaux, she now devotes herself to working in English and literature in high school, also leading solidarity, artistic and creative projects with her students with whom she writes a book made of portraits *Birds in the Rib Cage*.

She is a dancer, choreographer, and co-founder of Cie à corps d'émoi. She has written several books of poetry and is dedicated to writing her first autobiographical novel *Ethernelle*.

Jenny Messenger

Allegoresis as Autobiography in Raine's *Farewell Happy Fields*

Keywords: Allegorical Interpretation; Autobiography; Katabasis; Neoplatonism; Ancient Greek Culture.

In the preface to *Autobiographies* (1991), Kathleen Raine claims that her lifelong writing tells the essential, eternal fable she was fated to live. A crucial part of this story is the classical trope of the katabasis, or journey to the underworld. Raine begins *Farewell Happy Fields* (1973), for example, with her soul descending into the world of matter and machines and finding further circles of hell on the outskirts of London and among the analytic intellectuals of Cambridge.

Focusing on her disdain for the suburbs and her faith in the salvation offered by art, this paper argues that Raine takes an 'allegorical' approach to autobiography: in identifying the katabatic pattern, she applies the tools of allegorical interpretation (learned through her study of the Neoplatonists) to read the text of her life. She thus creates a rich, 'mythic' aesthetics that evokes early twentieth-century preoccupations with ancient Greek philosophy, ritual, and culture.

Jenny Messenger's research interest lies at the juncture between ancient philosophy and modern literature. She received her PhD at the University of St Andrews with a thesis named "The Inspired Intellect: Neoplatonism and its Reception in Robert Graves, Jorge Luis Borges, Suzanne Lilar, and Kathleen Raine." She is now working as an academic editor while writing a book for Bloomsbury on the poet Kathleen Raine and her interest in Graeco-Roman ideas of panpsychism, consciousness, and apophatic theology.

Rowan Middleton

Kathleen Raine's Poetry of Longing

Keywords: Kathleen Raine; Poetry; Longing; Divine

The work of Kathleen Raine contains a tension between the influence of the mystical tradition she found in Blake, Yeats, and Plato and the expression of lived experience in the twentieth century. The references to doorways and openings that occur in several poems can be read as metaphors for ways of negotiating a passage between material and spiritual dimensions. Although there are poems that describe profound experiences of the spiritual, the 'doors' are not always open and several poems contain a sense of grief and defiance at the inability to reach beyond the material and connect with the forces contained within elements such as trees, mountains, and the wind. As such, there are many poems that can be read as 'poems of longing', where there is a desire to connect with the divine in others, the divine in nature, and the divine in oneself.

Rowan Middleton teaches English literature and creative writing at the University of Gloucestershire. His research focusses on modern and contemporary poetry. His pamphlet *The Stolen Herd* is published by Yew Tree Press.

† Anne Mounic

Our colleague passed away recently after a courageous struggle with illness. We have chosen to read some extracts from a chapter on Kathleen Raine in her book *Les tribulations de Perséphone* (L'Harmattan, 2007).

Honorary lecturer at Paris III Sorbonne nouvelle, poet and painter-engraver. Anna Mounic founded, with her husband, Guy Braun, the association *Atelier GuyAnne* in 2013. They published two collections: "Catalogue poétique" and "Le singulier dans l'instant", always combining poems and graphic art. The association has published an online magazine, *Temporel*, from 2006 to 2020, issues 1 to 30. Anne Mounic has published, for the association des Amis de l'Œuvre de Claude Vigée, an annual review, *Peut-être* (2010-2021), issues 1 to 13, and her *Cahiers* (issues 1 to 6). She publishes poems, novels, critical essays (on literature and art), and translations.

Recent critical works:

Ineffable rigour: Poetry and philosophy. Leiden/Boston: Brill/Rodopi, 2017.

Force, parole, liberté : Rupture tragique ou continuité du récit. Paris: Honoré Champion, 2018.

Italy of the narrative, land of its metamorphoses. Paris: Garnier, 2019.

Considering life as worth living: Marcel Proust in the Search for Lost Time. Lormont: Le Bord de l'Eau, 2020.

Des infinies métamorphoses de la figure animale dans l'art et la littérature : Sous la toffee fondante, si douce à imaginer... Paris: Champion, 2020.

Personal website: <https://annemounic.fr>

Gareth Polmeer

Poetry, Participation and Meaning

Keywords: Participation; Poetry; Neoplatonism; Imagination; Art.

This paper will explore some of the deep interests in modernity, meaning and the imagination that are central to the works of Kathleen Raine and Owen Barfield, both of whom speak of a Neoplatonic 'stream', connecting to a broader current of thought with which many artists and writers associated with Temenos are connected. The paper will reflect upon the broader contexts of Neoplatonism in twentieth century thought, with the inspired movement of poetic language and the significance of symbol, inspiration and meaning. Barfield's connection to the Neoplatonic tradition, as well as the way in which he identifies Raine within the histories of the change of consciousness in his theory of participation, connect to the centrality of the imagination in the rediscovery of meaning. A number of interpretations and comparisons of poetry and criticism by the authors and others will be made to explore these themes, particularly as this interconnects art and the imagination.

Dr Gareth Polmeer is a writer, artist, and lecturer. He is Senior Tutor at the Royal College of Art, London. He has exhibited works nationally and internationally and published and presented widely on themes relating to art, modernity, metaphysics, and the imagination.

Caroline Watson

Afternoon Tea with Kathleen Raine: The Sophia Perennis at Home - Parenting & Children's "Learning" in the light of the Imagination

Keywords: Custodianship; "Learning"; Culture; Childhood; Parenthood.

This little house
No smaller than the world
Nor I lonely
Dwelling in all that is

*

- ❖ Sowing the seed: Having argued the importance and validity of Kathleen Raine's vision and defence of Poetry of the Imagination in my PhD, drawing on her poetical and philosophical essays, in this paper I will affirm the enduring and vital relevance of Raine's remarkable legacy with specific focus on Raine's views on domestic life, parenting and children's 'learning', as expressed in conversation over afternoon tea, in her letters to me and in her writing for children, as well as selected poems and extracts from Autobiographies.
- ❖ Growing children: "Be a mother!"¹ Exploring Raine's experience of education, parenting and domestic life in relation to fulfilling her calling as poet. Thoughts on parents being custodians of culture, sustaining the 'kinship of the Edenic vision'² and living *against...materialism and utilitarianism?*
- ❖ A consideration of Raine's writing specifically for and about children: 'The Story of Three Water Drops'; 'The World of Living Green' & and Foreword in 'The National Exhibition of Children's Art Catalogue, 1954.'
- ❖ 'Dwelling in all that is:' Closing reflections on Raine's exegesis of 'house & home' in terms of the poetic and domestic, and wider implications for human relationship with the natural world.

Dr Caroline Watson is an independent scholar, parent, and homemaker. She received her PhD at the University of Liverpool, with the thesis: "Ancient Springs? A Study of Kathleen Raine's Retrospective Assembling of Edwin Muir, David Jones, David Gascoyne & Vernon Watkins". She presented her paper "Poetry, Spirituality & the Divine: The Fourfold Vision of Kathleen Raine" at the *Women & the Divine Conference* held at the Institute of Feminist Theory & Research, Liverpool University.

¹ Kathleen Raine in conversation with me April 2003

² Professor Claire Tardieu email correspondence September 2021

Roundtable n°1

Kathleen Raine, an Unheard Prophet and Poet in her Own Land?

This panel will explore the reception of the work of Kathleen Raine in the UK, notably via Temenos.

Chair: Andrew Johnston

Andrew Johnston is currently working at the Lycée du Parc in Lyon, where he teaches in post-secondary 'classes préparatoires'. He is a specialist of contemporary British poetry and a member of the Temenos Academy co-founded by the English poetess Kathleen Raine.

Participants

Hilary Davies

Hilary Davies is a native standard speaker of French, having read French and German at Oxford, lived and worked in Paris, (including Paris 3 many years ago!) and then taught language and literature to A level and Oxbridge level for thirty years in London. She also translates from the French, the most recent project being an edition of Yves Bonnefoy's essays with Carcanet, to which she contributed (to come out in May 2020). In 2015/6 she also taught a translation seminar with the French department in King's College London in collaboration with ENS Lyon, and she does an annual lecture on literary translation for King's as well. Every summer since 1993 has been spent in France. Poignantly, she first heard Kathleen Raine speak in Paris, back in the 1980s, at the British Council, about her intellectual and spiritual journey.

Sonia Madge-Lawes and Samuel Lawes

Sonia Madge-Lawes is Kathleen Raine's grand-daughter, the daughter of Tom Madge. From her grandmother, she no doubt inherited her love of nature and settled in the Yorkshire Dales where she is surrounded by moss, rock and river. Kathleen Raine often invited Sonia to travel with her from an early age, but the most memorable trip was to that faraway India where Kathleen Raine first set foot in 1981 – India, the country of imagination. Sam Lawes is Sonia's son. He himself had some correspondence on poetry with his great-grandmother when he was very young.

Vinod Taylor

Vinod Taylor met Kathleen Raine after reading an article in Times Of India written by L K Sharma. The article dealt with Bhagwad Gita and Kathleen Raine's love for India. After a long search, he managed to meet her at Nehru Centre. Gopal Gandhi, the grandson of Mahatma Gandhi was the director of the centre. This led to his regular visits to her home in Paulton Square and to his being on the Council of Temenos Academy.

Translation Workshop

Jessica Stephens will lead a translation workshop open to all on a selection of poems by Kathleen Raine.

Roundtable n° 2

Kathleen Raine: Feted in France

This panel will explore the reception of the work of Kathleen Raine in France, notably via translation.

Chair: Clíona Ní Ríordáin (Sorbonne Nouvelle)

A specialist in Irish poetry and translation studies, Clíona Ni'Riordain is Professor at the Sorbonne Nouvelle University in Paris. She is the author of numerous translations and works, in particular *Jeune Poésie d'Irlande: Poètes du Munster 1960-2015*, (Editions Illador, February 2015) with Paul Bensimon, and *Femmes d'Irlande en poésie: 1973-2013*, (Éditions Caractères, June 2013). She is also the organizer of cultural events in the field of contemporary poetry. Finally, she is co-founder of L'Atelier Poem.

Participants

Christine Jordis

A graduate of the Sorbonne and Harvard, writer and specialist in English literature, Christine Jordis has written numerous highly acclaimed books and articles. Her work as director of English fiction at Éditions Gallimard and her participation in juries for prestigious literary prizes have earned her honorary titles on both sides of the Channel. Her friendship with Kathleen Raine and the deep admiration she expresses for her work have made her a privileged witness for France.

Annick Johnson (Notre-Dame de Sion, Istanbul)

Annick Johnson lectures in English at Lycée Notre-Dame de Sion, in Istanbul. She is the author of a PHD dissertation entitled: *Kathleen Raine : Poésie et Transcendance*, under the supervision of Jacques Sys, (Université de Lille 3, 1992). She is the author of the collective book *Les figures du Christ dans l'art, l'histoire et la littérature*. Colloque Université d'Artois 3 et 4 mars 2000, L'harmattan, 2002.

Claire Garnier-Tardieu (Sorbonne Nouvelle)

Claire Garnier-Tardieu first met Kathleen Raine at the age of 22 when she was a reader at University College Cardiff. She was fortunate to work on her autobiographical and poetic work for her doctoral thesis under the direction of Professor Jacqueline Genet and to meet her distinguished translators, notably Pierre Leyris, Jean Mambrino, Diane de Margerie and the late François-Xavier Jaujard who, through his publishing house Granit, was able to move Kathleen Raine's numerous French readers in the 1980s and 1990s.

Artistic Performances in Honour of Kathleen Raine

1. Bilingual readings, videos, spontaneous testimonies. With the participation of Sophie Mayer

Sophie Mayer is the author of a doctoral thesis at the Sorbonne Nouvelle named *Forms of movement in the poetry of Emily Dickinson – shifts, re-writings, conversions*. She also attended the Theatre classes of the Cours Florent and is an actor and performer, particularly in the field of poetry. She wrote the preface to the Digibook of Terence Davies' Emily Dickinson, *A Quiet Passion* (2016).

2. Céline Madsen-Boyer: *Amo Ergo Sum* (dance performance)

Céline Madsen-Boyer is an Associate Professor, Doctor of Literature, poet, and dancer. She is the author of a PhD in poetry, "Language of the Sacred and Language of the Secret: Myth and Rite in the Poetry of Kathleen Raine and Ruth Fainlight." After five years of teaching at the University of Bordeaux, she now devotes herself to working in English and literature in high school, also leading solidarity, artistic and creative projects with her students with whom she writes a book made of portraits *Birds in the Rib Cage*. She is a dancer, choreographer and co-founder of *Cie à corps d'émoi*. She has written several books of poetry and is dedicated to writing her first autobiographical novel *Ethernelle*.

3. Promenade Concert: some of Kathleen Raine's favourite pieces with the Titania Duo and the soprano Chantal Schütz

Concert Programme :

- Sonata for Cello and Piano by Claude Debussy
- Introduction and Polonaise brillante by Chopin
- 2 Scottish Songs by Beethoven for soprano, violin, cello and piano
- Sonata for Cello and Piano by César Franck

Singer: Chantal Schütz

Assistant professor at the École Polytechnique, the soprano Chantal Schütz is a specialist in Shakespeare and devotes a large part of her research and teaching to English music from the Renaissance to the present day. Having trained with Suzanne Danco in Florence, Chantal Schütz followed Master Classes with Irène Joachim, Julia Hamari, René Jacobs, Monique Zanetti, Rachid Safir. Specializing in the Baroque repertoire, she performed the roles of *Armide* by Lully under the direction of Michel Verschaeve and *La Nuit* in *Les Nuits de Sceaux* by Bernier under the direction of Patrick Bismuth. With the Western Baroque Ensemble, she sang and recorded *La Lotta d'Ercole con Acheloo* by Agostino Steffani and *Les Festes de Thalie* by Jean-Joseph Mouret. She has also given

numerous recitals of German Lieders and French, English and Russian melodies. Since 2001, she has devoted herself to the Renaissance repertoire with the Sorbonne Scholars, a group led by Pierre Iselin.

Pianist: Bella Schütz

Bella SCHÜTZ, an 18-year-old pianist from France, is currently studying at the Mozarteum University in Salzburg with prof. Jacques Rouvier. Bella began studying the piano at the age of 3 and trained with Branka Balevic-Gasparian then Yves Henry at a school for talented young musicians (Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris) from which she graduated in 2019. Bella has followed masterclasses with renowned soloists and pedagogues including Claire Désert, Jay Gottlieb, Tatiana Zelikman and Vladimir Tropp and has won prizes in several international piano competitions (Jeunes Talents-Normandie, Claude Bonneton-Sète, Feurich-Vienna, Lagny-sur-Marne). In February 2020 Bella performed Prokofiev's 3rd piano concerto in Paris with Orchestre Ostinato under maestro José Luis Castillo. In 2019 she was invited to perform Rachmaninov's Rhapsody on a theme of Paganini at the opening concert of the Nohant Chopin Festival in Chateauroux. She has given many solo recitals in and around Paris (Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Fondation Deutsch de la Meurthe). She has taken part in various Festivals including l'Eure Poétique et Musicale and Les Musicales du Causse de Gramat.

Cellist: Mathilde Reuzé

Born in Le Mans in 2001, Mathilde started playing the cello in 2006, and in June 2017, aged 16, she graduated in musical studies at CRR of Paris and passed a literary baccalaureate with honors. In addition to her musical and general studies, she entered various national and international competitions. In 2017, she won the First Prize and the Special prize for the best interpretation of the works of François Servais in the Edmond Baert competition in Woluwe-Saint-Pierre (Belgium). In 2018, she was unanimously awarded the First Prize of Excellence at the Vatelot-Rampal competition in Paris, a First Prize at the "Grand Prize Virtuoso Competition" (category: 16-18 years old) where she was invited to perform at the awards ceremony at the Wiener Saal of the Salzburg Mozarteum in July. She also won the Concerto Prize at the Young Soloists competition of Sorbonne University, which enabled her to play the *Variations on a rococo theme* by Tchaikovsky with COSU in March 2019. In January 2019, she won the 2nd prize at the International Young Talent Competition in Normandy, in the young musician category. She joined the Haute Mayenne Symphony Orchestra at the age of 8 and performed *Vocalise* by Rachmaninov as soloist in front of 1600 spectators. In 2015, with the same orchestra, she recorded the Allegro Appassionato of Saint-Saëns. Two years later, in the caves of Saulges (Mayenne) she recorded *Vision of another world in a new Universe...* by the composer Christine Jeandroz. During the summer of 2017, she met Jérôme Pernoo at the Académie Internationale de Nice and has since followed his advice. Currently in advanced class at CRD de Cachan in the class of Marie-Thérèse Grisenti, she is also pursuing musicology studies at the Sorbonne (Paris IV) as a final year undergraduate student. Since April 2019, she has played a Patrick Robin cello loaned by the Instrumental Fund "Music and Wine at Clos Vougeot".

Marc Bergère, painter, engraver, and inker will produce live inks during the conference, thus offering an exceptional artistic counterpoint.

Version française

Kathleen Raine, poétesse du passé ou des temps à venir ?

Colloque international : Hommage à Kathleen Raine (1908-
2003)

Jeudi 24 mars et vendredi 25 mars 2022

Paris – Sorbonne Nouvelle

Conférences plénières

Joseph Milne

Kathleen Raine et la Tradition

Mot clés : tradition universelle, Imagination, symbolisme, approche poétique, Plotin.

Dans cet exposé, je parlerai du sentiment d'appartenance de Kathleen Raine à une tradition universelle qui traverse tous les temps et toutes les cultures. Elle l'a vu dans toutes les religions et chez les grands philosophes, mais surtout dans ce qu'elle appelait l'imagination. Pour elle, l'imagination avait une façon unique de voir et d'apprendre. Elle parlait un vocabulaire commun de symboles qui communiquait directement avec la conscience humaine. Selon elle, cette "appréhension poétique" est à l'origine de toute véritable culture. Elle était connue de toutes les sociétés anciennes et constituait le fondement de leur mode de vie. Je vais explorer certains de ses essais sur ce thème, et la manière dont elle a cherché à le réconcilier avec la tradition philosophique occidentale, en particulier Platon et Plotin, et comment cela a défié la modernité.

Joseph Milne est né à Liverpool en 1946 et vit aujourd'hui dans le Kent. Après avoir étudié la musique, il s'est tourné vers la théologie et a remporté un prix de la British Academy pour sa thèse de doctorat en anthropologie théologique. Il a enseigné pendant de nombreuses années dans le Master of Arts de grand renom consacré à l'Étude de la religion et de l'expérience mystique à l'Université de Kent. Il consacre désormais une grande partie de son temps à la Temenos Academy, à la Eckhart Society et à la Henry George Foundation. Joseph

Grevel Lindop

L'accomplissement poétique de Kathleen Raine

Mot clés : poésie, le spirituel, nature, le féminin, impermanence.

La conférence retracera le développement de la poésie de Kathleen Raine, depuis les premiers poèmes écrits principalement dans le nord de l'Angleterre en temps de guerre où le spirituel est surtout perçu dans la nature ; en passant par les poèmes de l'après-guerre et des années 1960, avec leur accent particulier sur la nature du féminin ; par le caractère clairsemé de *On a Deserted Shore* (1973), où le chagrin personnel atteint un classicisme impersonnel ; jusqu'aux poèmes tardifs, qui réfléchissent du point de vue de l'âge sur le temps et l'impermanence, pour culminer dans le remarquable pouvoir prophétique du "Millennial Hymn to the Lord Shiva". La conférence comprendra des lectures approfondies de certains poèmes choisis.

Né à Liverpool, au Royaume-Uni en 1948, Grevel Lindop, a fait ses études à Wadham and Wolfson Colleges, à Oxford, puis a exercé comme professeur sur le romantisme et le début de l'ère victorienne, à l'Université de Manchester, au Royaume-Uni. Il a été Professeur invité du John's College d'Oxford et chercheur invité au Girton College de Cambridge. Ses premiers poèmes sont parus dans la revue *Temenos* en 1983 ; il a également été co-rédacteur, avec Kathleen Raine, de la *Temenos Academy Review*, 1998-2000, et rédacteur de 2000 à 2003. Il occupe actuellement la fonction de président du conseil académique de *Temenos* et il est membre du conseil.

Ses publications comprennent, en tant que rédacteur-en-chef, *The Works of Thomas De Quincey* (21 vol., 2000-03) ; et comme rédacteur, *The White Goddess* de Robert Graves ; biographies : *Le mangeur d'opium : une vie de Thomas De Quincey* (1981) ; Charles Williams: *The Third Inkling* (2015); voyage: *Voyages sur la piste de danse*, 2008; sept recueils de poèmes, plus récemment *Luna Park* (2015, Carcanet Press); et de nombreux articles académiques.

Claire Garnier-Tardieu

L'autobiographie de Kathleen Raine : entre mythe et récit

Mots-Clés : autobiographie ; récit ; mythe ; Déméter et Perséphone ; Eden.

L'autobiographie de Kathleen Raine dont le premier volume *Adieu Prairies heureuses* obtint le Prix du meilleur livre étranger 1979 ne ressemble à aucune autre : très peu de dates, des faits rapportés dans le désordre, un récit qui s'échappe dès qu'il le peut vers les figures mythiques de Déméter et Perséphone et autres représentations de la destinée humaine, ou qui relate ces épiphanies de la conscience redonnant soudain accès à l'Eden perdu. Quelle est cette écriture héroïque qui s'arrache à la dimension purement matérielle de la vie pour transporter le lecteur vers un sens plus large et plus intime, universel et personnel à la fois ? Il s'agira tout d'abord de situer l'autobiographie de Kathleen Raine dans un genre contesté au XXème siècle, puis de montrer comment, sous l'influence de William Blake et des néoplatoniciens, les événements de la vie sont rapportés dans une autre temporalité, celle du temps sans commencement ni fin, autrement dit l'*Illud tempus*. Enfin, cette puissance de l'écriture élevant le récit à la dimension du mythe sera illustrée par quelques exemples concrets, dont certains empruntés à des manuscrits de Kathleen Raine.

Claire Garnier-Tardieu est professeur de didactique de l'anglais à l'université de la Sorbonne Nouvelle à Paris. Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat d'État intitulée : *La tradition de l'Éden dans l'autobiographie et l'œuvre poétique de Kathleen Raine* (sous la direction du professeur Jacqueline Genet, Caen, 1984), de certaines traductions d'écrits de Kathleen Raine, et plus récemment d'un essai biographique : *Le voyage poétique de Kathleen Raine* (L'Harmattan, 2014). Au deuxième semestre 2019, elle a enseigné la poésie anglaise romantique et contemporaine à l'université d'Austin au Texas. Elle est également poétesse et a reçu plusieurs prix.

Communications

Edward Alexander

Kathleen Raine, "A propos de la grotte des nymphes" de Porphyre et la lignée de la critique ésotérique.

Mots clés : Néoplatonisme ; Romantisme ; Imagination ; Symbole ; Critique Littéraire Ésotérique.

Cet essai examinera l'utilisation que Kathleen Raine fait du court traité du philosophe néoplatonicien Porphyre, "Concerning the Cave of the Nymphs", dans sa critique de William Blake et William Butler Yeats. L'objectif sera de distinguer un courant particulier de critique littéraire ésotérique distinct des traditions critiques longiniennes et aristotéliennes, d'une part, et du mythe platonicien et de la métaphysique néoplatonicienne, d'autre part. Préserver la spécificité générique de la célèbre analyse par Porphyre d'un passage du Livre XIII de l'Odyssée d'Homère est essentiel pour établir la continuité historique de ce que Raine a surnommé "l'apprentissage de l'imagination". Cette orientation pédagogique et épistémique établit une ligne de descendance qui fait remonter l'esthétique moderniste et romantique à l'Antiquité tardive. Au cœur de cette histoire de la transmission se trouve la traduction par Thomas Taylor du texte de Porphyre parmi d'autres œuvres du corpus platonicien à la fin du XVIIIe siècle, un événement sur lequel Raine a fourni un long commentaire dans son introduction au volume de traductions sélectionnées de Taylor qu'elle a contribué à éditer pour Bollingen Press. Raine a vu que la récupération par Taylor de ce fil enfoui dans les traditions philosophiques de l'antiquité a introduit une fonction philosophique centrale et privilégiée à l'imagination symbolique à un moment charnière de la formation de la critique littéraire moderne avec le romantisme. Après avoir établi la centralité et la fonction du texte unique de Porphyre dans le projet critique plus large de Raine, l'essai examinera les différentes façons dont l'image de continuité historique qui émerge complique l'opposition binaire bien ancrée entre dialectique et rhétorique, ou philosophie et poésie.

Le travail d'Edward Alexander porte principalement sur la poésie américaine du Modernisme à nos jours. Il a obtenu son doctorat de l'UC Berkeley en 2018 et a enseigné à la City University of New York et à la NYU. Ses écrits ont été publiés dans *Contemporary Literature*, *The Wallace Stevens Journal* et sont à paraître dans *Paideuma*. Son projet de livre actuel examine la fascination de l'avant-garde pour les objets rituels et son influence sur le développement de la poésie à forme ouverte. Il enseigne actuellement dans le cadre du programme d'écriture de l'université de Chicago.

Cécile Cerf

Asphodèles, hyacinthes, anémones : les fleurs dans le parcours spirituel et poétique de Kathleen Raine.

Mots clés : Fleurs ; Botanique ; Esthétique ; Philosophie de la connaissance ; Poésie.

Les fleurs constituent une porte d'entrée dans toute l'œuvre de Kathleen Raine. Le souvenir le plus ancien qu'elle rapporte, dans *Farewell Happy Fields*, est celui des grappes d'un groseillier au-dessus de sa voiture d'enfant. Elle reconnaît d'ailleurs avoir vécu « dans un monde de fleurs, minuscule mais illimité » : les fleurs ont donc constitué la sensibilité de Kathleen Raine, sa manière d'être au monde, son désir de beauté. Cette appréhension sensible du monde se double d'une appréhension intellectuelle et épistémologique : elle ne reconnaît pas les fleurs, elle les connaît ; mieux, les fleurs « sont la connaissance ». Très tôt, en observant les campanules bleues de la Tyne, Kathleen Raine a l'intuition qu'elles font partie d'un tout, mais que chaque fleur est aussi un tout ; contempler les fleurs, c'est avoir accès à l'harmonie du monde. Les contempler, dans leur pure présence, être témoin de leur immanence, c'est donc avoir accès au transcendant, à ce qui nous dépasse, et entrer en communication avec l'invisible par le visible, par les sens. Face aux fleurs, l'homme est un centre de perception, mais il comprend qu'il n'est pas le centre du monde ; il a une conscience aiguë de lui-même, et se dissout.

Les fleurs peuplent également la poésie de Kathleen Raine, en particulier dans le recueil *La Présence* : on y trouve une gerbe de mimosa, le muguet, la reine des bois, des ancolies bleues, des narcisses. La fleur est éphémère, immanente, contingente, elle ne prie pas, ne pense pas ; elle est dans l'ici et maintenant ; elle ne cherche qu'à exister et pousser, sa vie est toute matérielle. Pourtant, la fleur désigne tout autre chose : l'éternité de la présence.

Kathleen Raine a également étudié les fleurs en scientifique. Ce sont des études de botanique, et non de philosophie ou de littérature, qu'elle a entreprises au Girton College de Cambridge. Mais en observant les fleurs au microscope, elle réalise que « forme et signification coïncident » (*The Land Unknown*). Il n'y a nulle opposition entre poétique et biologie ; le monde est un. De ce constat va naître également sa poétique, son effort pour dire le monde tel qu'il est et tel qu'elle le perçoit, par le langage. Cette communication se proposera donc d'étudier les fleurs dans trois textes (*Farewell Happy Fields*, *The Land Unknown*, *The Presence*) et de montrer comment elles permettent d'accéder à divers aspects de l'œuvre de Kathleen Raine : son esthétique, sa poétique, sa spiritualité et sa philosophie de la connaissance.

Cécile Cerf est normalienne (Fontenay), agrégée de lettres modernes et docteur en lettres modernes. Elle enseigne le français et la philosophie en classes préparatoires scientifiques au lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-fossés.

Nesrin Eruysal

La poésie de Kathleen Raine : En défense de l'âme imprimée sur la matière

Mot clés : Archétypes Jungiens ; Sublime Élémental ; Esotérisme ; Néoplatonisme ; Luce Irigaray.

La poésie, les autobiographies et les essais critiques de Kathleen Raine sont saturés de métaphores de la vie végétale. Ayant écrit une myriade de poèmes et de livres savants sur l'imagination universelle et la nature, elle a vécu des épiphanies archétypales de plantes qui se sont manifestées sous la forme d'une jacinthe et de l'arbre de vie. Dans la première partie de cet article, j'examinerai sa poésie et ses explorations philosophiques et critiques à travers le prisme de l'approche jungienne des archétypes nécessaires pour maintenir un équilibre vigoureux entre les parties conscientes et inconscientes de notre personnalité, alors que nous nous efforçons d'atteindre un état de plénitude individuelle qui révèle son symbole suprême dans l'Arbre de vie, l'arbre philosophique qui apparaît dans le traité de Jodocus Greverus examiné par Carl G. Jung dans ses *Études alchimiques*. Dans la deuxième partie, je jetterai un nouveau regard sur les poèmes sur la nature de Raine avec en toile de fond la "Grande Plante" de Plotin et les réverbérations de Michael Marder sur les *Ennéades* de Plotin, dont il parle dans le troisième chapitre de son livre *The Philosopher's Plant : An Intellectual Herbarium*. Je soutiens que les intuitions profondes de Luce Irigaray sur l'existence végétale et le rajeunissement spirituel qu'elle décrit de manière vivante dans *Through Vegetal Being Two Philosophical Perspectives*, une contemplation à deux (Irigaray & Marder) sur la signification du monde naturel, désignent un terrain commun qu'elle partage avec Kathleen Raine, offrant ainsi une voie de dialogue philosophique. La dernière partie de cet article mettra l'accent sur le pouvoir de guérison de la poésie/philosophie et cherchera une manière alternative de penser afin de "recréer un langage commun pour la communication de la connaissance des réalités spirituelles" basée sur un sens rhizomatique de l'habitation sur Terre.

Après avoir étudié à l'Université d'Hacettepe et à l'Université d'Ege, j'ai obtenu mon doctorat à l'Université d'Hacettepe avec ma thèse intitulée "Lions rouges et lys blancs : Mysterium Coniunctionis (Mariage spirituel) dans les poèmes sélectifs de H.D. et Robert Duncan à la lumière de la psychologie jungienne". Spécialisée dans la critique littéraire jungienne, je m'intéresse principalement à la psychologie analytique jungienne, à la poésie américaine et à la traduction. J'ai présenté des conférences sur des sujets liés à la psychologie jungienne, à la géopoétique et à la poésie. J'ai été rédacteur en chef de Joseph Conrad and His Works (livre des actes du 10e séminaire METU sur les romanciers britanniques). En outre, mes traductions de la poésie turque contemporaine (avec Ken Fifer et Kenneth Rosen) ont été publiées dans de nombreuses revues.

Tout au long de ma carrière d'enseignant, j'ai donné des cours de traduction et de théories littéraires au niveau du premier et du deuxième cycle universitaire. J'ai également travaillé en tant que chercheur à la Poetry/Rare Books Collection de l'université d'État de New York à Buffalo et chercheur invité au département de littérature anglaise de l'université de Lehigh (PA, États-Unis). Mon poste le plus récent est celui de présidente par intérim, professeur adjoint et traductrice à l'Université technique OSTIM.

Ramón García

Trois poètes mystiques mexicains à la lumière de la critique littéraire de Kathleen Raine

Mots-clés : Poésie Mystique ; Critique Littéraire ; Philosophie non Matérialiste ; Art Spirituel et Non-matérialiste ; Transcendance Erotique.

L'article proposé se concentre sur trois poètes mystiques du Mexique moderne, en utilisant la critique littéraire de Kathleen Raine pour élucider les dimensions spirituelles de leur poésie et de leur biographie. Kathleen Raine pour élucider les dimensions spirituelles de leur poésie et de leur biographie. Concha Urquiza (1910-1945), Enriqueta Ochoa (1928-2008) et Elsa Cross (1946-) sont trois poètes qui occupent une place controversée et évolutive dans le canon poétique du Mexique. La préoccupation de Raine pour le transcendantal, l'apprentissage de l'imagination, l'art non matérialiste et la philosophie pérenne s'appliquent à Urquiza, Ochoa et Cross - poètes qui incarnent une poésie centrée sur Dieu, l'expérience mystique, le ravissement religieux et la transcendance érotique. Comme le poursuit Raine, Blake et Yeats, l'œuvre de ces poètes mexicains transforme et prolonge les poétiques de Santa Teresa de Mexico, de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz et Sor Juana Inés de la Cruz. Cet article propose des parallèles entre les idées de Raine sur le spirituel dans la poésie moderne et l'œuvre radicale de trois des poètes modernes les plus énigmatiques et les plus controversés du Mexique.

Bibliographie sélective

- Cross, Elsa. *Selected Poems*. Translated by Michael Smith and Ruth Fainlight. London: Shearman Books, 2019.
- Cross, Elsa. *Jaguar et autres poèmes*. Trad. Claude Couffon Éditions Caractères, Paris, 2009 Edición Bilingüe. Premio Roger Caillois para autores latinoamericanos, 2010.
- Cross, Elsa. *Les fils de la Vierge*. Sur la poésie de Yves Bonnefoy” *Trezièmes Assises sur la Traduction Littéraire*, Acte Sud / Atlas, Paris, 1996.
- Lambert, Jean-Clarence, "Elsa Cross", Texto de presentación en el catálogo del festival *Belles Etrangères. México*, Paris, 1991. Available at: <https://www.elsacross.com.mx/deotros.html>
- Ochoa, Enriqueta. Translated by Anthony Seidman. *Caesura*, online journal, 2020. <https://caesuramag.org/posts/enriqueta-ochoa-anthony-seidman>

Ramón García, docteur en philosophie, est l'auteur de deux livres de poésie *The Chronicles* (Red Hen Press, 2015) et *Other Countries* (What Books Press, 2010), ainsi que d'une monographie érudite sur l'artiste Ricardo Valverde (University of Minnesota Press, 2013). *The Chronicles* a été finaliste de l'International Latino Book Award, dans la catégorie des livres de poésie en anglais. Sa poésie a été publiée dans diverses revues et anthologies, notamment *Springhouse Journal*, *Best American Poetry 1996*, *Ambit*, *The Floating Borderlands : Twenty-Five Years of US-Hispanic Literature*, *The Los Angeles Review of Books*, *Poetry Salzburg Review*, *Los Angeles Review*, et *Mandorla : New Writing from the Americas*, *Gulf Coast* et *Plume*. Il enseigne à la California State University, Northridge et vit à Los Angeles. <https://ramongarciaphd.com/>

Mateusz Kucab

“I see all”. Ecothéologies de la poésie – entre panthéisme et biocommunication

Mots clés : Ecocritique ; Deus Absconditus ; Subjectivité ; Flore.

Le but de mon article est d'analyser une sélection de poèmes de poètes féminins (Dickinson, Vincent Millay et Raine) en les présentant comme l'analyse écothéologique du discours. L'utilisation de l'écothéologie suggère la forte connexion entre les questions de divinité ainsi que les implications du discours naturel (animaux, plantes, Terre) et les possibilités de communication entre eux, loin de l'interprétation symbolique (seulement) de la flore et de la faune. Dans mon article, j'analyserai une sélection de poèmes (par exemple *God's world* de Vincent Millay et *Childhood* de Raine) dans lesquels le monde naturel est présenté comme subjectif et le sacré se révèle dans une structure plus performative et dynamique. Ces auteurs présentent la nature de manière détaillée, avec une approche consciente de la communauté des humains et des non-humains, puis en la confrontant à notre relation avec le divin.

Non seulement l'écocritique (L. Buell, J. Fiedorczuk) mais aussi le post-sécularisme (G. Vattimo, Ch. Taylor, J. Caputo, G. Agamben) constituent mon arrière-plan méthodologique. Dans la perspective de ce qui précède, je veux me référer à Dieu comme une personne, un créateur et une catégorie théologique, mais aussi comme une présence spectrale de notre discours. Dans mon article, je voudrais rechercher la variété des langages divins et les nouvelles possibilités de décrire cette catégorie loin des définitions stables du fidéisme, de l'athéisme, du panthéisme et de la religion en tant que système. Dans cette perspective, la poésie de Raine peut-être une référence intéressante pour le discours moderne.

Je suis un étudiant en doctorat de l'Université Jagiellonienne de Cracovie (Pologne). Mon projet est une lecture ambitieuse et comparative de la poésie d'Emily Dickinson dans le contexte de l'écopoésie féminine polonaise des XIXe et XXe siècles. Je fais partie de la bourse écocritique *Aquacritical rivers* coordonnée par Anna Barcz PhD de l'Académie polonaise des sciences (Varsovie, Pologne) dans laquelle nous définissons de nouvelles façons de nommer la coexistence avec les rivières dans notre vie quotidienne afin de développer un nouveau langage pour nommer notre relation avec l'eau et, par conséquent, protéger nos ressources. Mes principaux centres d'intérêt sont la poésie, l'écocritique, le post-sécularisme et l'éthique. Je suis membre du musée *Herstories* à Cracovie, où je prépare le livre de lecture rapprochée de la poétesse polonaise Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, l'un des premiers auteurs à revendiquer un véritable changement pour les droits des animaux et le pacifisme. J'ai participé à des conférences internationales en Norvège, Suède, Portugal, Grande-Bretagne, Philippines, Lituanie.

Margot Kuligowska-Esnault

Kathleen Raine dans la classe de langue

Mots-clés : Poésie ; Classe d'Anglais ; Lycée ; Activités ; The Unloved.

L'œuvre de Kathleen Raine pourrait-elle trouver une petite place en classe d'anglais dans le secondaire ? Nous relevons le défi d'exploiter le poème "The Unloved" avec deux groupes de 2de pour savoir si les jeunes de ce groupe d'âge (14-15 ans) et avec des moyens linguistiques modestes (niveau A1-B1 du CECRL) seront sensibles à ce texte. Quelles activités pourrait-on proposer aux élèves pour enrichir à la fois leur développement en L2 et leur rapport à la poésie ?

Margot Kuligowska-Esnault est l'autrice d'une thèse de doctorat intitulée "Poésie et enseignement - apprentissage des langues", soutenue en 2019 à l'Université de Nantes. Dans sa thèse de didactique des langues, Margot Kuligowska-Esnault a enquêté sur la manière dont la poésie peut soutenir l'apprentissage d'une langue étrangère dans une approche actionnelle.

Catherine Lanone

Lire les romantiques "à contre-courant" : tracer la forme de la vie dans la poésie de Kathleen Raine

Mots-clés : Science ; Poésie ; Mystère ; "Forme divine" ; Néo-romantisme.

Kathleen Raine a abondamment écrit sur William Blake, et sa poésie a été lue en termes blakiens ; mais la riche texture intertextuelle de sa poésie porte également la trace de Coleridge, Keats ou Wordsworth. Cet article considère Raine à la lumière d'influences romantiques moins importantes. Il se concentrera sur la fascination de Raine pour le mystère de la forme de la vie, mêlant science et poésie pour dessiner les nerfs de la peau, de la feuille et de la pierre, dans une tentative d'explorer les contours et la peau de la vie, de la faire nager dans notre connaissance, pour utiliser une image keatsienne. Raine trace le chaos du monde à travers une sorte de vision neurologique qui relie toutes les choses entre elles, afin que les lecteurs deviennent eux aussi des « initiés du mystère », dans une nouvelle conscience des contours de la forme divine blakienne humaine/végétale/minérale. Cela place le poème au seuil même de l'être et du non-être, comme avec l'image de la mouette mourante qui cesse d'être littéralement, avec le volet de son œil et sa membrane nictitante qui nous regarde et ne nous regarde pas. L'image de l'oiseau renvoie à Coleridge, Keats, Shelley et Thomas Hardy, afin de révéler la spécificité de la vision de Raine, transmuant l'image romantique et post-romantique en une image liminaire de (dé)création, peut-être une image de la poète elle-même, consciente d'appartenir à un genre en voie de disparition (le poète mystique néo-romantique moderne), mais qui s'obstine à regarder en arrière et à maintenir sa vision, « on bruised feet walking the hard ways » jusqu'à la « fin de son histoire » : « Is it I who wrote this ? »

Catherine Lanone est Professeure de Littérature britannique et américaine à l'Université Sorbonne Nouvelle et elle est Coordinatrice du programme « Inter-Sens ». Ses intérêts de recherche portent sur la littérature canadienne (publication d'un ouvrage co-rédigé avec Corinne Bigot qui a été consacré à Alice Munro), sur le Modernisme (publication de deux chapitres d'ouvrage consacrés à Virginia Woolf) et sur la littérature victorienne.

Céline Madsen-Boyer

La poésie de l'imagicienne Kathleen Raine : hiérophanie à travers la nature et les oiseaux

Mots-clés : Sacré ; Anamnèse ; Ornithomythie ; Imagination ; Hiérophante.

Il s'agit d'explorer le sacré dans la poésie de Kathleen Raine à travers les figures ailées, la nature et les oiseaux. Ces derniers sont les intercesseurs entre le monde visible et le monde invisible. Raine dans la lignée de William Blake se fait visionnaire dans la simplicité signifiante d'une lumière dorée ou d'une alouette qui s'envole. Tout est hiérophanie dans la construction poétique de Kathleen Raine. A travers ses poèmes, elle donne à voir l'unité du monde, l'épiphanie permanente, l'émerveillement dans un Eden fait de fleurs, d'oiseaux et de synesthésies. Tout mène à l'âme, tout est réminiscence, tout est amour, *amo ergo sum*. La poésie de Kathleen Raine est une ode toujours renouvelée à ce qui est plus grand que nous, même dans les petites ailes des rouges-gorges au milieu de l'hiver ».

Céline Madsen-Boyer est docteur agrégé, poète et danseuse. Elle est l'auteur d'une thèse en poésie qualifiée, « Langue du sacré et langue du secret : le mythe et le rite dans la poésie de Kathleen Raine et Ruth Fainlight ». Après cinq ans d'enseignement à l'Université de Bordeaux, elle se consacre aujourd'hui au travail d'anglais et de littérature anglophone en lycée, menant aussi des projets solidaires, artistiques et créatifs avec ses élèves avec qui elle écrit un livre de portraits « des oiseaux dans la cage thoracique ». Elle est danseuse, chorégraphe et co-fondatrice de la Cie à corps d'émotion. Elle a écrit plusieurs recueils de poésie et se consacre à l'écriture de son premier roman autobiographique *Ethernelle*.

Jenny Messenger

Allégories en tant qu'autobiographie dans *Farewell Happy Fields* de Raine

Mots-clés : Interprétation Allégorique ; Autobiographie ; Katabasis ; Néoplatonisme ; Culture Grecque Antique.

Dans la préface de *Autobiographies* (1991), Kathleen Raine affirme que l'écriture de sa vie raconte la fable essentielle et éternelle qu'elle était destinée à vivre. Une partie cruciale de cette histoire est le trope classique de la katabasis, ou voyage aux enfers – Raine commence par exemple *Farewell Happy Fields* (1973), avec la descente de son âme dans le monde de la matière et des machines, et trouve d'autres cercles de l'enfer dans la banlieue de Londres et parmi les intellectuels analytiques de Cambridge. En se concentrant sur son dédain pour les banlieues et sa foi dans le salut offert par l'art, cet article soutient que Raine adopte une approche " allégorique " de l'autobiographie : en identifiant le schéma catabatique, elle applique les outils de l'interprétation allégorique (appris par son étude des néoplatoniciens) pour lire le texte de sa vie. Elle crée ainsi une esthétique riche et "mythique" qui évoque les préoccupations du début du XXe siècle concernant la philosophie, les rituels et la culture de la Grèce antique.

La recherche de Jenny Messenger porte sur la relation entre la philosophie ancienne et la littérature moderne. Elle a obtenu son doctorat à l'Université St Andrews avec une thèse intitulée "The Inspired Intellect: Neoplatonism and its Reception in Robert Graves, Jorge Luis Borges, Suzanne Lilar, and Kathleen Raine." Elle travaille aujourd'hui en tant qu'éditrice et elle est en train d'écrire un ouvrage qui sera publié par Bloomsbury sur la poète Kathleen Raine et sur l'interprétation Gréco-Romaine du pansychisme, de la conscience et de la théologie apophatique.

Rowan Middleton

La poésie de la nostalgie de Kathleen Raine

Mots-clés : Kathleen Raine ; Poésie ; Désir ; Divinité

L'œuvre de Kathleen Raine contient une tension entre l'influence de la tradition mystique qu'elle a trouvée chez Blake, Yeats et Platon et l'expression de l'expérience vécue au vingtième siècle. Les références aux portes et aux ouvertures qui apparaissent dans plusieurs poèmes peuvent être lues comme des métaphores, des moyens de négocier un passage entre les dimensions matérielles et spirituelles. Bien que certains poèmes décrivent des expériences profondes du spirituel, les "portes" ne sont pas toujours ouvertes et plusieurs poèmes contiennent un sentiment de chagrin et de défi face à l'incapacité d'aller au-delà du matériel et de se connecter aux forces contenues dans des éléments tels que les arbres, les montagnes et le vent. En tant que tels, de nombreux poèmes peuvent être lus comme des "poèmes de nostalgie", où il y a un désir de se connecter avec le divin dans les autres, le divin dans la nature, et le divin en soi.

Rowan Middleton enseigne la littérature anglaise et la création littéraire à l'Université du Gloucestershire. Ses recherches se concentrent sur la poésie moderne et contemporaine. Son pamphlet *The Stolen Herd* est publié par Yew Tree Press.

† Anne Mounic

Notre regrettée collègue nous a quittés récemment après une lutte courageuse contre la maladie. Nous avons choisi de lire quelques extraits d'un chapitre sur Kathleen Raine dans son ouvrage *Les tribulations de Perséphone* (L'Harmattan, 2007).

Maître de conférence honoraire à Paris III Sorbonne nouvelle, poète et peintre-graveur. Elle a fondé, avec son mari, Guy Braun, l'association *Atelier GuyAnne* en 2013. Ils publient deux collections : « Catalogue poétique » et « Le singulier dans l'instant », en associant toujours poèmes et art graphique. L'association a publié une revue en ligne, *Temporel*, de 2006 à 2020, numéros 1 à 30. Anne Mounic a publié, pour l'association des Amis de l'Œuvre de Claude Vigée, une revue annuelle, *Peut-être* (2010-2021), numéros 1 à 13, et ses Cahiers (numéros 1 à 6). Elle publie poèmes, romans, essais critiques (sur la littérature et l'art), et traductions.

Ouvrages critiques récents :

Ineffable rigueur : Poésie et philosophie. Leiden/Boston : Brill/Rodopi, 2017.

Force, parole, liberté : Rupture tragique ou continuité du récit. Paris : Honoré Champion, 2018.

Italie du récit, terre de ses métamorphoses. Paris : Garnier, 2019.

Considérer la vie comme digne d'être vécue : Marcel Proust à la Recherche du temps perdu. Lormont : Le Bord de l'Eau, 2020.

Des infinies métamorphoses de la figure animale dans l'art et la littérature : Sous la toison fondante, si douce à imaginer... Paris : Champion, 2020.

Site personnel : <https://annemounic.fr>

Gareth Polmeer

Poésie, participation et signification

Mots clés : Participation ; Poésie ; Néoplatonisme ; Imagination ; Art.

Cette communication explorera certains des intérêts profonds de la modernité, du sens et de l'imagination qui sont au cœur des œuvres de Kathleen Raine et d'Owen Barfield. Tous deux se réfèrent en effet à un " courant " néoplatonicien, se rattachant à un courant de pensée plus large auquel sont liés de nombreux artistes et écrivains associés à Temenos. La présentation se penchera sur les contextes plus larges du néoplatonisme dans la pensée du vingtième siècle, avec le mouvement inspiré du langage poétique et la signification du symbole, de l'inspiration et du sens. Le lien de Barfield avec la tradition néoplatonicienne, ainsi que la manière dont il identifie Raine dans les histoires du changement de conscience dans sa théorie de la participation, renvoient à la centralité de l'imagination dans la redécouverte du sens. Un certain nombre d'interprétations et de comparaisons de la poésie et de la critique par les auteurs et d'autres seront faites pour explorer ces thèmes, en particulier en ce qui concerne l'interconnexion entre l'art et l'imagination.

Dr Gareth Polmeer est écrivain, artiste et conférencier. Il est professeur principal au Royal College of Art de Londres. Il a exposé ses œuvres au niveau national et international, et a publié et présenté de nombreux articles sur des thèmes liés à l'art, à la modernité, à la métaphysique et à l'imagination.

Caroline Watson

Cette petite maison
Pas plus petite que le monde
Et je ne suis pas seule
À habiter dans tout ce qui est
*

Le thé de l'après-midi avec Kathleen Raine : La Sophia Perennis à la maison - Parentalité et "apprentissage" des enfants à la lumière de l'imagination ?

Mots-clés : Éducation ; "Apprentissage" ; Culture ; Enfance ; Parentalité.

Semer la graine : Après avoir fait valoir, dans ma thèse de doctorat l'importance et la validité de la vision et de la défense de Kathleen Raine de la Poésie de l'imagination, en m'appuyant sur ses essais poétiques et philosophiques, je vais montrer dans cet article la pertinence durable et vitale de l'héritage remarquable de Raine en me concentrant spécifiquement sur sa vision de la vie domestique, de l'éducation des enfants et de leur "apprentissage", tels qu'elle s'est exprimée lors d'une conversation autour d'un thé l'après-midi, dans les lettres qu'elle m'a adressées et dans ses écrits pour les enfants, ainsi que dans des poèmes sélectionnés et des extraits d'*Autobiographies*.

Des enfants qui grandissent : "Sois une mère !" Exploration de l'expérience de Raine en matière d'éducation, de parentalité et de vie domestique en relation avec l'accomplissement de sa vocation de poète. Réflexions sur le rôle des parents en tant que gardiens de la culture, sur le maintien de la "parenté de la vision édénique" et sur la vie contre... le matérialisme et l'utilitarisme.

Un examen des écrits de Raine spécifiquement pour et sur les enfants : "The Story of Three Water Drops" ; "The World of Living Green" & et l'avant-propos du catalogue de la "National Exhibition of Children's Art, 1954".

"Dwelling in all that is" : réflexions finales sur l'exégèse de Raine de "house & home" en termes de poétique et de domestique, et implications plus larges pour la relation humaine avec le monde naturel.

Caroline Watson est une chercheuse indépendante, parent et femme au foyer. Sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Liverpool, est intitulée « 'Ancient Springs'? A Study of Kathleen Raine's Retrospective Assembling of Edwin Muir, David Jones, David Gascoyne & Vernon Watkins ». Elle a présenté son article 'Poetry, Spirituality & the Divine: The Fourfold Vision of Kathleen Raine' au sein de la conférence "Women & the Divine Conference" tenue à l'Institute of Feminist Theory & Research, Liverpool University.

Table ronde n°1

Kathleen Raine, prophète et poète incomprise dans son propre pays ?

Cette table ronde explorera la réception de l'œuvre de Kathleen Raine au Royaume-Uni, notamment à travers la Temenos Academy.

Président : Andrew Johnston

Andrew Johnston est professeur en classes préparatoires au Lycée du Parc à Lyon, spécialiste de poésie britannique contemporaine et membre de la Temenos Academy dont la poétesse anglaise Kathleen Raine est la co-fondatrice.

Participant.e.s :

Hilary Davies

Locuteur natif de français, ayant étudié le français et l'allemand à Oxford, vécu et travaillé à Paris (y compris Paris 3 il y a de nombreuses années!), elle enseigne la langue et la littérature française pour les A level et le Niveau Oxbridge depuis trente ans à Londres. Elle est également traductrice de français, le projet le plus récent étant une édition des essais d'Yves Bonnefoy avec Carcanet, à laquelle elle a contribué, (publication mai 2020). En 2015/6, elle a également enseigné un séminaire de traduction au département de français du King's College de Londres en collaboration avec l'ENS de Lyon. Elle donne aussi une conférence annuelle sur la traduction littéraire pour King's. Depuis 1993, elle passe ses vacances d'été en France. Elle se souvient avec beaucoup d'émotion avoir entendu Kathleen Raine pour la première fois parler à Paris, dans les années 80, au British Council, de son parcours intellectuel et spirituel.

Sonia Madge-Lawes et Samuel Lawes

Sonia Madge-Lawes est la petite-fille de Kathleen Raine, la fille de Tom Madge. De sa grand-mère, elle a sans doute hérité son amour de la nature et s'est installée dans les Yorkshire Dales où elle est entourée de mousse, de rochers et de rivières. Kathleen Raine a souvent invité Sonia, dès son plus jeune âge, à voyager avec elle, mais le voyage le plus mémorable a été celui vers cette Inde lointaine où Kathleen Raine a posé le pied pour la première fois en 1981 - l'Inde, le pays de l'imagination. Samuel Lawes est le fils de Sonia. Il a lui-même entretenu une correspondance sur la poésie avec son arrière-grand-mère lorsqu'il était très jeune.

Vinod Taylor

Vinod Taylor a rencontré Kathleen Raine après avoir lu un article dans *Times Of India* écrit par L K Sharma. L'article parlait de la Bhagwad Gita et de l'amour de Kathleen Raine pour l'Inde. Après une longue recherche, il a réussi à la rencontrer au Centre Nehru. Gopal Gandhi, le petit-fils du Mahatma Gandhi, était le directeur du centre. C'est ainsi qu'il se rendit régulièrement chez elle à Paulton Square et qu'il devint membre du conseil de la Temenos Academy.

Atelier de Traduction

Jessica Stephens animera un atelier de traduction ouvert à tou-t-e-s sur une sélection de poèmes de Kathleen Raine.

Table ronde n° 2

Kathleen Raine, célébrée en France

Cette table ronde explorera la réception de l'œuvre de Kathleen Raine en France, notamment à travers la traduction.

Présidente : Clíona Ní Riordáin

Spécialiste de poésie irlandaise et de traductologie, Clíona Ni'Riordain est Professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. Elle est l'auteur de nombreuses traductions et ouvrages, en particulier *Jeune Poésie d'Irlande : Poètes du Munster 1960-2015*, (Éditions Illador, février 2015) avec Paul Bensimon, et *Femmes d'Irlande en poésie: 1973-2013*, (Éditions Caractères, juin 2013). Elle est également à l'initiative de manifestations culturelles dans le domaine de la poésie contemporaine. Enfin, elle est co-responsable de l'atelier *Poem*.

Participant.e.s

Christine Jordis

Diplômée de la Sorbonne et de Harvard, écrivaine, spécialiste de littérature anglaise, Christine Jordis a écrit de nombreux ouvrages et articles très remarquables. Son travail de directrice de la fiction anglaise aux Éditions Gallimard, sa participation à des jurys de prestigieux prix littéraires lui ont valu des titres honorifiques des deux côtés de la Manche. Son amitié avec Kathleen Raine et l'admiration profonde qu'elle exprime envers son œuvre, en font un témoin privilégié pour la France.

Annick Johnson (Notre-Dame de Sion, Istanbul)

Annick Johnson enseigne la littérature anglaise au Lycée Notre-Dame de Sion, à Istanbul. Elle est l'auteure d'une thèse de doctorat intitulée *Kathleen Raine : Poésie et Transcendance*, sous la direction de Jacques Sys, (Université de Lille 3, 1992). Elle a également contribué à l'ouvrage collectif *Figures du Christ dans l'art, l'histoire et la littérature*. Colloque Université d'Artois 3 et 4 mars 2000, L'harmattan, 2002.

Claire Garnier-Tardieu (Sorbonne Nouvelle)

Claire Garnier-Tardieu a rencontré Kathleen Raine pour la première fois à l'âge de 22 ans alors qu'elle était lectrice à University College Cardiff. Elle a eu la chance de travailler sur son œuvre autobiographique et poétique pour sa thèse de doctorat sous la direction de la Professeure Jacqueline Genet et de rencontrer également ses éminents traducteurs, notamment Pierre Leyris, Jean Mambrino, Diane de Margerie et le regretté François-Xavier Jaujard qui avait su si bien émouvoir en langue française, grâce à sa maison d'édition Granit, les nombreux lecteurs que comptaient Kathleen Raine dans les années 1980-1990.

Performances artistiques en hommage à Kathleen Raine

1. Lectures bilingues, vidéos, témoignages spontanés, avec la participation de Sophie Mayer.

Sophie Mayer est l'auteure d'une thèse de doctorat de la Sorbonne Nouvelle sur « Formes du mouvement dans la poésie d'Emilie Dickinson - déplacements, réécritures, conversions ». Ancienne élève de la Classe Libre du cours Florent, elle est également comédienne et performeuse notamment dans le domaine de la poésie. Elle a rédigé la préface au Digibook du film *Emily Dickinson, A Quiet Passion* (2016) de Terence Davies.

2. Carte blanche à Céline Madsen-Boyer : *Amo Ergo Sum* (témoignage dansé).

Céline Madsen-Boyer est docteur agrégé, poète et danseuse. Elle est l'auteur d'une thèse en poésie qualifiée, « Langue du sacré et langue du secret : le mythe et le rite dans la poésie de Kathleen Raine et Ruth Fainlight ». Après cinq ans d'enseignement à l'Université de Bordeaux, elle se consacre aujourd'hui au travail d'anglais et de littérature anglophone en lycée, menant aussi des projets solidaires, artistiques et créatifs avec ses élèves avec qui elle écrit un livre de portraits « des oiseaux dans la cage thoracique ». Elle est danseuse, chorégraphe et co-fondatrice de la Cie à corps d'émoi. Elle a écrit plusieurs recueils de poésie et se consacre à l'écriture de son premier roman autobiographique *Ethernelle*.

3. Concert promenade : les morceaux favoris de K. Raine avec la chanteuse soprano Chantal Schütz et le duo Titania.

Programme du concert :

- Sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy
- Introduction et Polonaise brillante de Chopin
- 2 Scottish Songs de Beethoven pour soprano, violon, violoncelle et piano
- Sonate pour violoncelle et piano de César Franck

Chanteuse : Chantal Schütz

Maître de conférences à l'École Polytechnique, la soprano Chantal Schütz est spécialiste de Shakespeare et consacre une grande partie de ses recherches et de son enseignement à la musique anglophone de la Renaissance à nos jours. Formée auprès de Suzanne Danco à Florence, Chantal Schütz a bénéficié de Master Classes avec Irène Joachim, Julia Hamari, René Jacobs, Monique Zanetti, Rachid Safir. Spécialisée dans le répertoire baroque, elle a interprété le rôle d'*Armide* de Lully sous la direction de Michel Verschaeve et de la Nuit dans *Les Nuits de Sceaux* de Bernier sous

la direction de Patrick Bismuth. Avec l'Ensemble Baroque de l'Ouest, elle a chanté et enregistré *La Lotta d'Ercole con Acheloo* d'Agostino Steffani et *Les Festes de Thalie* de Jean-Joseph Mouret. Elle a également donné de nombreux récitals de Lieder allemands et de mélodies françaises, anglaises et russes. Depuis 2001, elle se consacre au répertoire Renaissance avec les Sorbonne Scholars, ensemble dirigé par Pierre Iselin.

Pianiste : Bella Schütz

Bella SCHÜTZ a été admise en Bachelor au Mozarteum de Salzbourg dans la classe de Jacques Rouvier en Juin 2019 à l'âge de 17 ans. Formée par Branka Balevic, elle a ensuite étudié au Conservatoire Régional de Paris dans la classe d'Yves Henry. Bella a été primée lors de plusieurs concours : Claude Bonneton (Sète), Jeunes talents en Normandie, Feurich (Vienne, Autriche), Lagny-sur-Marne. Elle a suivi de nombreuses Master-Classes, notamment avec Tatiana Zelikman, Jay Gottlieb, Claire Désert, Vladimir Tropp et Arie Vardi. Bella se produit en tant que soliste dans des festivals tels que L'Eure poétique et musicale et le Festival Chopin de Nohant. En 2020, elle joue le 3ème Concerto pour piano et orchestre de Prokofiev à l'Auditorium Cœur de Ville à Vincennes avec l'Orchestre Atelier Ostinato sous la direction de José Luis Castillo. Elle participe au Festival du Causse de Gramat aux côtés de Jean-Paul Gasparian.

Violoncelliste : Mathilde Reuzé

Née au Mans en 2001, Mathilde débute le violoncelle en 2006 et obtient en juin 2017 à l'âge de 16 ans le DEM au CRR de Paris et le baccalauréat série L avec mention assez bien. Parallèlement à ses études musicales et générales, elle se présente à différents concours nationaux et internationaux. En 2017, elle remporte dans la catégorie 15-18 ans le Premier Prix et le Prix spécial de la meilleure interprétation des œuvres de François Servais au concours Edmond Baert de Woluwe-Saint-Pierre (Belgique). En 2018, elle obtient le Premier Prix d'excellence à l'unanimité au concours Vatelot-Rampal à Paris, un Premier Prix au « Grand Prize Virtuoso Competition » (catégorie 16-18 ans) qui l'invite à se produire à la cérémonie de remise des prix à la Wiener Saal du Mozarteum de Salzbourg en juillet, ainsi que le Prix Concerto à l'unanimité au concours Jeunes Solistes de Sorbonne Universités, qui lui a permis de jouer en soliste les *Variations sur un thème rococo* de Tchaïkovski avec le COSU en mars 2019. En janvier 2019, elle remporte le 2è prix au Concours International des Jeunes Talents en Normandie, catégorie jeunes espoirs. Elle intègre l'Orchestre Symphonique de la Haute Mayenne à l'âge de 8 ans et interprète cette même année la Vocalise de Rachmaninov en soliste devant 1600 spectateurs. En 2015, elle enregistre avec cette formation l'Allegro Appassionato de Saint-Saëns. Deux ans plus tard, elle enregistre dans les grottes de Saulges (Mayenne) *Vision d'un autre monde dans un nouvel Univers...* de la compositrice Christine Jeandroz. Durant l'été 2017, elle rencontre Jérôme Pernoo à l'Académie Internationale de Nice et suit depuis régulièrement ses conseils. Actuellement en classe de perfectionnement au CRD de Cachan dans la classe de Marie-Thérèse Grisenti, elle poursuit en parallèle des études de musicologie à la Sorbonne (Paris IV) en licence III. Elle joue depuis avril 2019 sur un violoncelle de Patrick Robin prêté par le Fonds Instrumental « Musique et Vin au Clos Vougeot ».

Marc Bergère, peintre, graveur, encreur, réalisera des encres en direct pendant le colloque offrant ainsi un contrepoint artistique d'exception.

Le colloque international Hommage à Kathleen Raine souhaite mettre en lumière l'une des figures littéraires majeures du XXe siècle, poétesse, autobiographe et essayiste, plus de quinze ans après sa disparition. Cet hommage rassemblera ses amis anglais et français, admirateurs d'une œuvre qui ne doit pas être oubliée mais au contraire louée à sa juste valeur. Il se tient à Paris, ville aimée de Kathleen Raine qui a toujours entretenu des liens très forts avec la France qu'elle appelait le "pays doré de l'imagination".

Le 5 juin 1987, elle s'est vue conférer le titre de Docteur Honoris Causa de l'université de Caen à l'occasion du 30e anniversaire de la reconstruction de l'université ; en 1994, celui d'officier des Arts et des Lettres et, en 2000, de Commandeur des Arts et des Lettres. La même année, elle est reçue Commander of the British Empire par la reine Elizabeth.

Kathleen Raine est connue internationalement pour ses travaux sur William Blake et W.B. Yeats, et pour son engagement indéfectible en faveur de la culture et de la *sophia perennis* ; engagement qui s'est concrétisé par la fondation de la Temenos Academy, à Londres, sous le haut patronage du Prince de Galles.

CONTACTS :

ajohnstonleparc@gmail.com

cliona.ni-riordain@sorbonne-nouvelle.fr

claire.tardieu@sorbonne-nouvelle.fr

Near and far, summit and sky,
Soaring wing, circling joy,
Thrilling bird-voice over the bay,
You their bright presence,
Dazzle of blue waves' dance,
Gold of the silver sea.
Kathleen Raine, *On a Deserted Shore*, 1973

Proche et lointain, ciel et sommet,
Aile qui plane, joie tournoyante,
Voix vibrante de l'oiseau sur la baie,
Toi leur brillante présence,
Scintillement de la houle qui danse
Splendeur de la mer d'argent.

Traduction Jean Mambrino et Marie-Béatrice Mesnet,
Sur un rivage désert, Granit 1990

Soutenu par

**Sorbonne
Nouvelle** | PRISMES - EA 4398
langues, textes, arts et
cultures du monde
anglophone