

DOSSIER PÉDAGOGIQUE - ARTRA POÉTIK

JM Wallonie-Bruxelles

POÉSIE - JAZZ - CONTEMPORAIN - PEINTURE

Artra Poétik

Cabaret tout-terrain autour de la poésie belge

Se plonger à cœur perdu dans notre poésie, celle d'ici, qui bouillonne et qui vit : voilà l'envie du collectif liégeois Artra Poétik, qui mixe les arts dans la beauté de l'instant, sur scène et sans filet. Créée par la comédienne-chanteuse Charlotte Bouriez, cette troupe à tropes rassemble une multitude d'artistes (dont la pianiste jazz Eve

Beuvens et Sarah Wéry, compositrice contemporaine) aux confins de plusieurs disciplines (musique, théâtre, peinture, littérature)... Avec au centre l'œuvre du poète, sortie de la bibliothèque pour faire écho au Monde, au public, à leur regard et leur écoute immaculés.

C'est donc une vraie rencontre. Entre un auteur et sa porteuse de mots, des spectateurs et de vrais musiciens/comédiens/plasticiciens. Un spectacle "d'ouverture", qui donne de l'espace et du temps à la poésie, la nôtre, oralisée dans un déluge de verbes, de sons, d'images. Il ne s'agit donc pas, comme le note Charlotte, "de musique de fond ou de décor abstrait derrière des textes mornes - mais d'un spectacle entier, actuel, vivant, accessible et plein d'humour !"...

Et qui dit vivant, bien vivant, dit interactif : d'où l'envie, ce moteur, d'inviter le spectateur, l'élève, à étancher sa soif de mots, d'idées, de paroles... Pour accroître son imaginaire. Qui a dit que la poésie n'était pas facile d'accès ?

Charlotte Bouriez : chant | textes

Eve Beuvens : piano | clavier

Sarah Wéry : violoncelle | machines

Adrien Lambinet : trombone | machines

Etienne Plumer : batterie | machines

Céline Coibion : peinture

📖 Mise en bouche : « A quoi ça sert la poésie ? »

<https://www.youtube.com/watch?v=-Rr09HUP7W8>

À QUOI ÇA SERT
LA POÉSIE

Sonia, 11 ans

La **poésie** est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrites aussi bien en vers qu'en prose et dans lequel l'importance dominante est accordée à la « forme », c'est-à-dire au signifiant. La poésie est un art du langage qui fait une utilisation maximale des ressources de la langue : le travail sur la forme démultiplie la puissance de la signification.

📖 Bref historique de la poésie.

Le mot poésie vient du grec : « faire, créer » ; le poète est donc un créateur, un inventeur de formes expressives.

Dans l'Antiquité grecque toute expression littéraire est qualifiée de poétique, qu'il s'agisse de l'art oratoire, du chant ou du théâtre : tout « fabricant de texte » est un poète. Cependant, les philosophes grecs cherchent à affiner la définition de la poésie et Aristote identifie trois genres poétiques : la poésie épique, la poésie comique et la poésie dramatique.

Plus tard les théoriciens de l'esthétique retiendront trois genres : l'épopée, la poésie lyrique et la poésie dramatique (incluant la tragédie comme la comédie), et l'utilisation du vers s'imposera comme la première caractéristique de la poésie, la différenciant ainsi de la prose, chargée de l'expression commune qui ne se soumet pas à une structure versifiée.

Le mot poésie évoluera encore vers un sens plus restrictif en s'appliquant aux textes en vers qui font un emploi privilégié des ressources rhétoriques. La poésie sera descriptive, narrative et philosophique avant de faire une place grandissante à l'expression des sentiments.

✍ Les fonctions poétiques

En linguistique, la poésie est décrite comme un énoncé centré sur la forme du message où la fonction poétique est prédominante.

Dans la prose l'important est le "signifié", elle a un but de transmission d'informations. En revanche, pour la poésie, l'importance est orientée de la "forme" vers le signifiant, dans une démarche "réflexive", symbolisée par le "vers" qui montre une progression dans la reprise avec le principe du retour en arrière. La poésie ne se définit donc pas par des thèmes particuliers mais par le soin majeur apporté à la "forme" allant bien au-delà du sens courant du terme "poésie" qui renvoie simplement à la beauté harmonieuse associée à une certaine sentimentalité.

> 1. Le vers

La mise en page du texte poétique est traditionnellement fondée sur l'utilisation du vers (régulier ou non). Ces vers sont souvent regroupés en strophes c'est-à-dire en blocs de vers limités avec une disposition fixe des rimes et des mètres, séparés les uns des autres par un saut de ligne. En principe, le poète choisit librement le schéma de la première strophe qu'il est tenu de respecter dans la suite du poème.

La poésie métrée utilise des vers définis par le nombre de leurs syllabes, alors que la poésie scandée joue sur la longueur des pieds (et sur leur nombre), ou sur la place des accents. Notons, qu'un pied est formé de plusieurs syllabes, généralement de deux. Dans la poésie française, un alexandrin est défini comme un vers de douze syllabes ou de six pieds. Attention de tenir compte de trois particularités pour le comptage de syllabes : la règle du «e» muet, la synérèse et la diérèse

Ex : « C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. » (Victor Hugo)

C'é	ta	l'heu	re	tran	quil	l(e)	où	les	li	ons	vont	boire.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Le vers ci-dessus comporte est un alexandrin. Il est composé de 12 syllabes grâce à la diérèse « lions » divisée en li-ons pour adoucir le mot, sans quoi le vers n'aurait que 11 syllabes.

La règle du - e - muet

À l'intérieur d'un vers, on compte la syllabe qui se termine par un « e » muet si la syllabe suivante commence par une consonne, on ne la compte pas si la syllabe suivante commence par une voyelle. À la fin d'un vers, on ne compte jamais le « e » muet.

La diérèse

Deux sons habituellement prononcés groupés doivent parfois se prononcer séparément, en deux syllabes: c'est la diérèse qui, en ralentissant la prononciation du mot, l'adoucit.

Ex: million |mi | lli | on|, nation |na | ti | on|

La synérèse

Deux sons habituellement prononcés séparément doivent parfois se prononcer en une syllabe : c'est la synérèse, qui abrège le mot, le durcit.

Ex : lion |lion|

> 2. La musicalité

La rime

La poésie exploite les sonorités, notamment avec la rime et ses combinaisons de genre. Elle utilise aussi les reprises de sons dans un ou plusieurs vers, le jeu du refrain ou la correspondance entre le son et le sens avec les harmonies imitatives ou les rimes sémantiques.

Mais qu'est-ce qu'une rime ?

La rime est l'homophonie (identité des sons) de la dernière voyelle accentuée du vers qui donne l'accent phonétique au poème en ponctuant le vers soit en « frappant » l'oreille soit en la « charmant ».

Il existe trois types de qualités de rimes :

- Les rimes pauvres : elles sont constituées d'un seul phonème commun comme dans **matin** et **chemin**, **pas** et **plats**...
- Les rimes suffisantes : elles sont constituées de deux phonèmes communs comme dans **brève** et **sève** / **ville** et **agile**...
- Les rimes riches : elles sont constituées de trois phonèmes et plus comme dans **image** et **hommage** / **patin** et **matin**...

On appelle rime féminine celle qui se termine par un -e- (joue, loue), même si après le -e- figure dans une marque du pluriel : s, nt (tues, ignorent).

On appelle rime masculine toutes les autres rimes (doux, vous).

La versification classique impose la règle de l'alternance des rimes féminines et masculines.

Mais, les poètes modernes préfèrent faire alterner les rimes vocaliques (joue, nous) et les rimes consonantiques (goutte, route).

L'unité sonore

L'origine orale et chantée de la poésie marque la préoccupation des rythmes avec le compte des syllabes, le jeu des accents et des pauses dans l'écriture poétique.

Ainsi, l'unité sonore est la réunion d'allitérations et d'assonances dans un ensemble de mots ou de vers. Elle met en évidence une unité de sens et peut opposer un ensemble de mots ou vers à un autre ensemble, ce qui crée des effets de sens.

L'allitération

L'allitération est la répétition du même son-consonne. Son rôle essentiel est de rythmer le vers, de constituer une trame sonore du poème. Elle peut créer une harmonie imitative: elle évoque alors le bruit que ferait ce dont le poème parle. Elle peut aussi suggérer une impression: c'est l'harmonie suggestive. Elle peut enfin produire un effet humoristique. L'allitération sert d'abord à mettre en évidence une unité de sons.

Ex : Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles (Pierre Corneille).

L'allitération en « f » et en « v » exprime le bruit des bateaux sur l'eau.

L'assonance

L'assonance est la répétition du même son-voyelle. Elle instaure des échos entre les mots et, par là-même, installe des correspondances de sens entre eux. Combinée à l'allitération, elle crée une musique des vers et met en évidence une unité de sons.

Ex : Les âmes du Liban sont une symphonie (Charles Corm).

Les voyelles nasales « an, on, ym » évoquent une musique éclatante.

Le hiatus

un hiatus est une succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes, soit à l'intérieur d'un mot comme dans « aorte » → a | orde, soit à la frontière de deux mots comme pour « il va à... ».

> 3. Le poids des mots

Le poète exploite toutes les ressources de la langue en valorisant aussi les mots par leur rareté et leur nombre limité. L'enrichissement passe aussi par la recherche de sens rares et de néologismes¹ et des connotations.

Le poète dispose d'autres ressources pour jouer avec les mots, comme la place dans le vers ou dans le poème ou les correspondances avec le rythme et les sonorités...

Le poète joue également de la mise en valeur des mots par les figures de style comme les figures d'insistance comme l'accumulation, le parallélisme ou l'anaphore, les figures d'opposition comme le chiasme ou l'oxymore, les ruptures de construction comme l'ellipse ou l'anacoluthie et bien sûr les figures de substitution comme la comparaison et la métaphore.

¹ Un **néologisme** est un mot de création récente ou emprunté depuis peu à une autre langue ou toute acceptation nouvelle donnée à un mot ou à une expression qui existait déjà dans la langue.

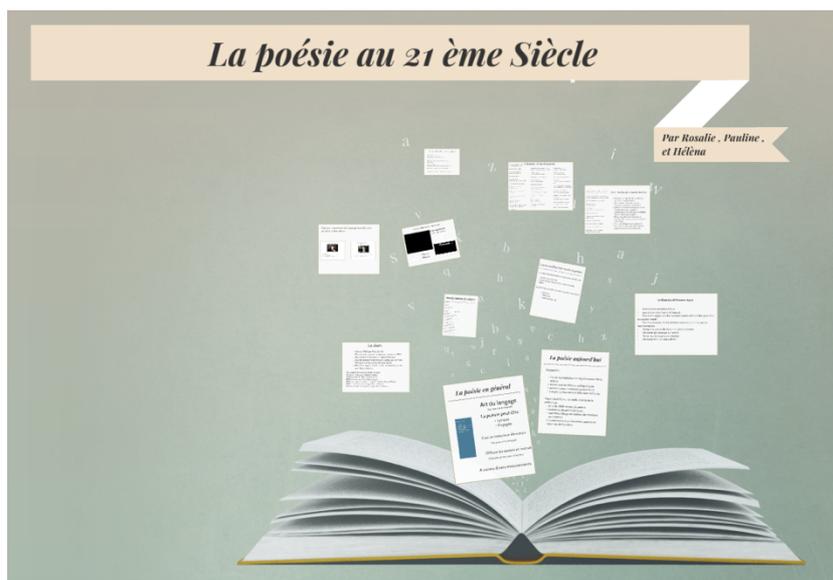
Cependant, les poètes actuels se détachent de toutes ces règles et n'utilisent plus systématiquement les rimes et les vers et se détachent des formes données comme l'alexandrin ou le sonnet.

✂ Le genre poétique

La définition des genres poétiques a toujours été discutée sur base des critères formels et/ou des critères de contenu. Cependant, ce classement devient très compliqué par le fait que la poésie moderne éclate les genres traditionnels (poésie lyrique, épique, engagée, spirituelle, narrative, descriptive...) et devient une expression totalisante et libre. On parlera alors de poète artiste (accent sur la forme), lyrique (accent sur l'harmonie et les sentiments), « prophète découvreur du monde » (don de poésie, fonction divine du poète inspiré, relation avec les Muses, le sacré, poésie psychédélique) et de poète engagé.

✂ Et qu'en est-il de la poésie au 21ème siècle ?

Voici un chouette Prezi réalisé par Hélène Cordier et deux étudiantes sur le sujet. Clic sur l'image pour le visionner.

<https://prezi.com/9uyyop7beajk/la-poesie-au-21-eme-siecle/>

Et concrètement, que fait-on avant ou après avoir vu le spectacle d'Artra Poétik ?

Les artistes nous donnent des pistes :

Avant

Écrivez des poèmes seuls ou dans le cadre du cours de français puis remettez-les à votre contacte des Jeunesses Musicales. Celui-ci les donnera aux artistes qui les déclameront dans un ensemble vivant musical et visuel lors de leur représentation dans votre école !

Une manière ludique d'écrire et de s'initier à la poésie.

Après

Pourquoi pas se lancer dans l'écriture d'un poème et le rendre vivant à la manière d'Artra Poétik en interdisciplinarité avec le cours d'arts ?

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Wallonie - Bruxelles
International.be

sabam
for culture