

Présentation du cédérom Créations poétiques au XXe siècle

**Jean-Jacques TOUSSAINT - CRDP de
Grenoble**

Présentation de Gabrielle PHILIPPE,
Professeur de Lettres Modernes au collège Pierre Mendès-France, Paris 20ème

Un index très clair, sur fond de collage surréaliste synthétise le contenu du cédérom

**Créations poétiques
au XXe siècle**

visuelles, sonores, actions ...

Comprendre Découvrir **Pratiquer** S'Informer Lexique

SCÉRÉN
CROP
ACADÉMIE DE GRENOBLE

POÈME

Banques pédagogiques Site Créations poétiques Retour Crédits Aide Quitter

- Cet index n'est cependant pas très détaillé. Or ce cédérom étant très riche, il est indispensable, pour l'utiliser en classe, que le professeur se soit familiarisé avec son contenu.
- Si vous cherchez une anthologie interactive sur la poésie du XXe siècle, n'allez pas plus avant. Les canons poétiques ne figurent pas dans ce cédérom, (à l'exception de calligrammes de Apollinaire, Mallarmé ou Lewis Carroll)... il s'agit bien plutôt d'une **exploration de tous les possibles poétiques, des Créations poétiques en tous genres: visuelles, sonores, actives et informatiques.** Et l'on ne saurait aborder ce type de créations sans un support multimédia.

I-Comprendre

a- Les poésies visuelles (De ses origines : Apollinaire... aux années 80)

b- Poésie sonore, poésie action

Si cette rubrique ne permet aucune interactivité, et s'il n'est pas possible d'y découvrir des extraits vidéo ou sonores, ne vous inquiétez pas... l'utilisateur du cédérom trouvera son bonheur dans les diverses biographies proposées dans la rubrique « Découvrir ».

c- Poésie informatique

Cette rubrique est très « savante », trop pour être exploitée au collège, comme les deux précédentes. Elle est plus largement illustrée dans diverses biographies de la rubrique « Découvrir ».

II-Découvrir

51 liens vers des biographies de poètes du XXe siècle parfois très contemporains, et partant, très novateurs.

III-Pratiquer

La rubrique « Pratiquer » présente un grand nombre d'exercices poétiques oulipiens, en expliquant les principes, et présentant parfois des exemples de réalisations d'élèves.

IV-S'Informer

V- Lexique

I-Comprendre

a- Les poésies visuelles (De ses origines : Apollinaire... aux années 80)

Cette rubrique est très « savante », trop pour être exploitée au collège. Elle contient néanmoins une mine d'informations utiles à l'élaboration de cours, ou d'une séquence consacrée à la poésie novatrice du XXe siècle. Elle peut également permettre à des élèves de lycées ou de classes supérieures d'effectuer des recherches sur des thèmes précis, ou balisées par des questionnaires également très précis, en utilisation monoposte (au CDI ou en salle informatique).

Il n'est pas possible, dans cette rubrique, d'agrandir les exemples de poèmes, collages et calligrammes présentés dans la marge. En revanche, les reproductions, sur lesquelles on peut zoomer dans les différentes biographies de la partie « Découvrir » seront très largement exploitables, en classe, avec l'utilisation d'un vidéo - projecteur.

Les Poésies Visuelles

Les origines

Concrètes, vivises ou visuelles, les poésies ici concernées entendent mettre en œuvre, outre les éléments verbaux traditionnels, (à rattacher à l'ordre de la langue, du code écrit et du lisible) des signifiants visuels de nature variée, plastiques ou iconiques par exemple. Certes, tout écrit appartient au visible, mais, dans la plupart des cas, ceci n'intervient pas comme constituant direct et positif du sens. Le papier sera blanc, le texte noir, pour des raisons de « contraste », les caractères choisis aussi « peu marqués » et classiques que possible, la « forme » du poème ne jouera qu'un rôle subalterne, tout étant fait pour maintenir à l'arrière plan ces divers paramètres qualifiés de « techniques ». La lisibilité s'effectue alors par neutralisation de la visibilité. À rebours, pour donner des exemples connus de tous, les *Calligrammes* d'Apollinaire, la *Queue de Souris* de Lewis Carroll, les *Paroles en Liberté* de Marinetti ou le *Coup de dés* mallarméen font usage positif, créatif et direct, des caractères visuels : dimension « iconique » pour les uns, implosion de l'écriture « linéaire » et de ses règles pour les autres, valeurs chromatiques, spatiales et typographiques pour le poème mallarméen.

On s'accorde - au prix de quelques simplifications - à situer l'apparition du poème visuel à l'origine (1897) des recherches poétiques contemporaines. Il faut néanmoins rappeler (avec Dick Higgins, Benjamin Bowler, Klaus-Peter Dencker ou Adriano Spatola...) que l'intégration plus ou moins poussée du visuel au poème plonge dans la nuit des temps et ne s'est jamais interrompue depuis l'antiquité grecque (cf. la fameuse « Hache » de Simias de Rhodes) jusqu'aux exploits calligraphiques (labyrinthes etc.) des maîtres écrivains du XVII ou XVIIIe siècle ou aux poèmes enluminés de William Blake.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La colombe poignardée et le jet d'eau de Guillaume Apollinaire

LE NOMBRE

EXISTÂT-IL
surtout qu'illumination éparse d'égoutte

COMMENÇÂT-IL ET CESSÂT-IL
tantôt que nul et que quand apparut
certain
par quelque profusion répandue en surdit

SE CHIFFRÂT-IL

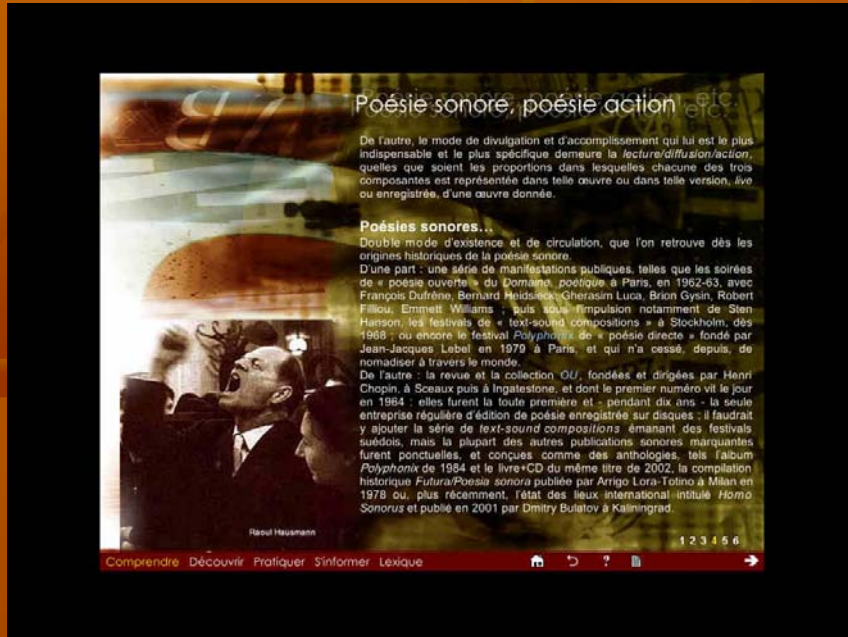
Évidence de la somme pour peu qu'une

ILLUMINÂT-IL

Un coup de dés jamais n'abolira le hasard
(extrait), Stéphane Mallarmé

La queue de souris, Lewis Carroll

Fury said to
a mouse, That
the rat
in the
house,
'd'oe
both go
to live
I will
graciously
you—
Come, I'll
take no
denial;
'We must
have a
bit!
For
really
the
morning
've
nothing
to do!
Said the
mouse to
the rat,
'Such a
deal
dost thou
say?
I judge,
wouldst thou
wastrel
our house'
'I'll be
judge,
'I'll be
judge
Said
surrender
and I'll
'I'll try
the while
'I'll be
and
and
'I'll
be
'I'll
be

b- Poésie sonore, poésie action

Si cette rubrique ne permet aucune interactivité, et s'il n'est pas possible d'y découvrir des extraits vidéo ou sonores, ne vous inquiétez pas...

l'utilisateur du cédérom trouvera son bonheur dans les diverses biographies proposées dans la rubrique « Découvrir ».

c- Poésie informatique

Cette rubrique est très « savante », trop pour être exploitée au collège, comme les deux précédentes. Elle est plus largement illustrée dans diverses biographies de la rubrique « Découvrir ».

II-Découvrir

51 liens vers des biographies de poètes du XXe siècle parfois très contemporains, et partant, très novateurs.

Découvrir

Akenaton	pierre Garnier
Pierre Albert-Birot	Alexandre Gherban
ALIS	René Ghil
Guillaume Apollinaire	Bryon Gysin
Antonin Artaud	Raoul Hausmann
Hugo Ball	Bernard Heidsieck
Jean-Pierre Balpe	Joël Hubaut
Patrick Beurard-Valdoye	Isidore Isou
Julien Blaine	Ghérasim Luca
Jean-Pierre Bobillot	Filippo Marinetti
Philippe Boisnard	Michèle Métail
Philippe Bootz	Joachim Montessuis
Cyrille Bret	Sylvie Nève
Hervé Brunaux	Tibor Papp
Patrick-Henri Burgaud	Charles Pennequin
Gilles Cabut	Serge Pey
Philippe Castellin	Pilote Le Hot
Anne-James Chaton	Christian Prigent
Henri Chopin	Nathalie Quintane
Julien d'Abrigeon	Alain Robinet
Sébastien Dicenaire	Kurt Schwitters
Jacques Donguy	Lucien Suel
Charles Dreyfus	Nicolas Tardy
Patrick Dubost	Christophe Tarkos
François Dufrêne	Tristan Tzara
	Jean-Pierre Verheggen

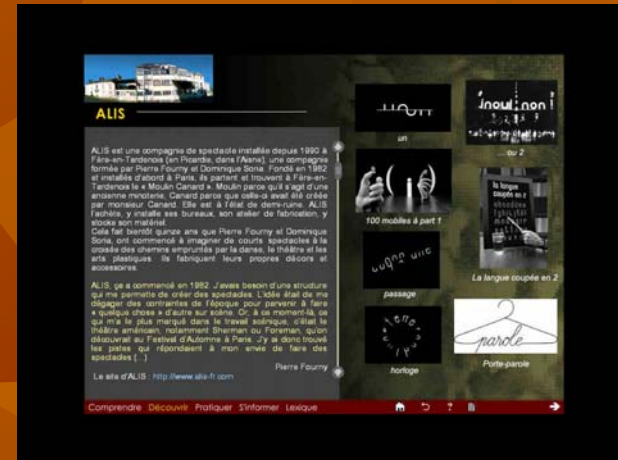
Comprendre Découvrir Pratiquer S'informer Lexique

- **Pierre Albert - Birot** : l'hilarité est garantie à la découverte, outre ses calligrammes, d'un « Poème à crier et à danser » de ce poète, composé en 1916-1919, et interprété par le trio Exvoco.

- **Pilote Le Hot** : le slam trouve sa place dans cette page.

- **ALIS**, la « machine poétique à transformer les signes » : on découvre sur cette page des poèmes mobiles, jouant sur la graphie, pour aborder les notions de signifiants et de signifiés. Voir : « Un » ou « Horloge », deux poèmes animés. (à droite)

- **J. P. Balpe** : cette page nous met l'eau à la bouche, en nous offrant des présentations statiques et silencieuses de « ...nographies », poème mis en musique par Jacopo Boboni-Schilingi, ou « Labylogue », poème visuel nécessairement interactif, dans lequel les « spectateurs » se promènent dans des couloirs de mots à l'aide d'un joystick, et munis de micros.

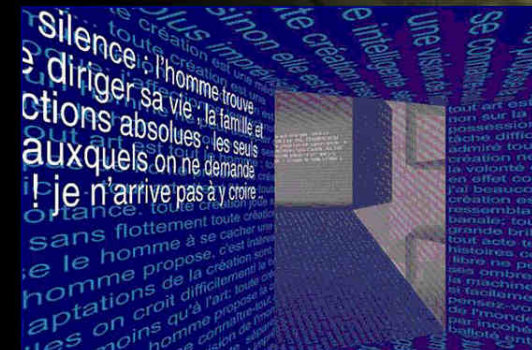

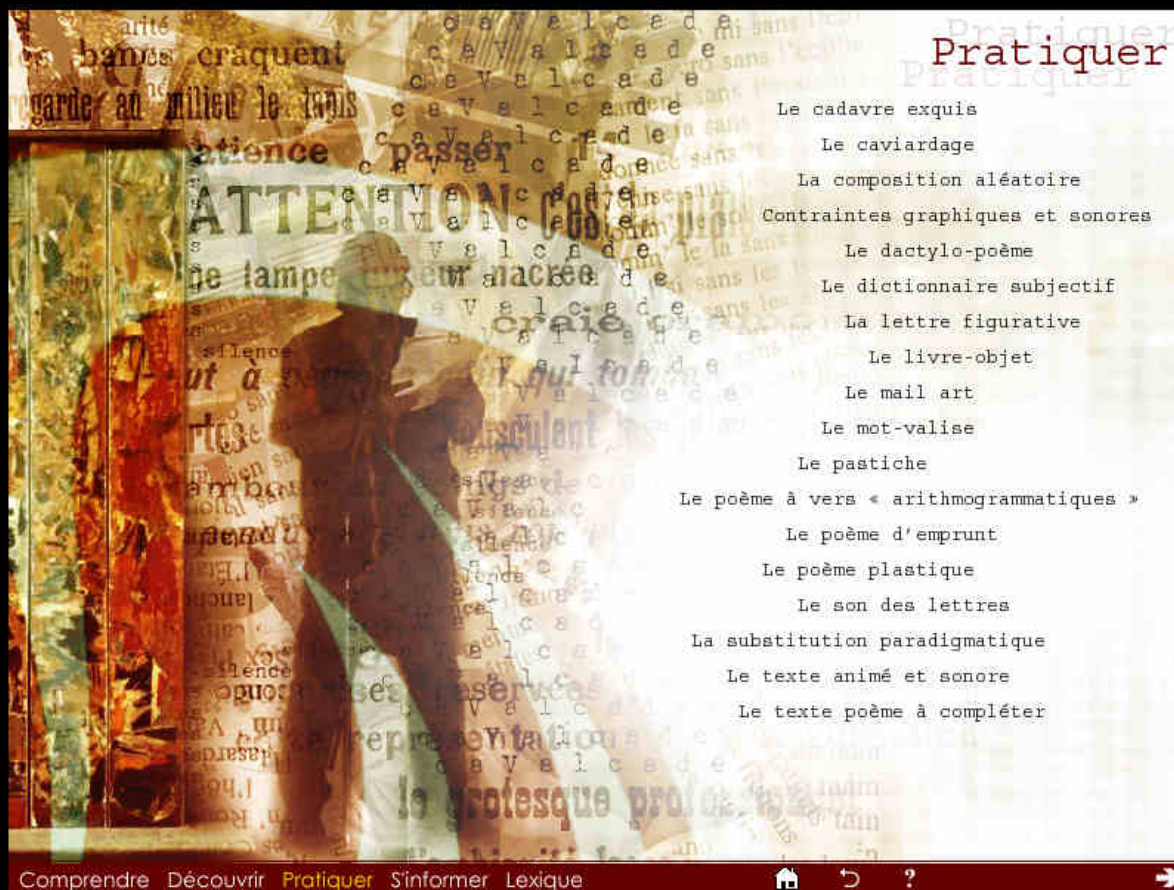
Image de *Labylogue* : Benayoun, Balpe, Barrière
 Décembre 2000-Janvier 2001

Monté simultanément dans trois villes francophones, Bruxelles, Lyon et Dakar, *Labylogue* se présente comme un labyrinthe de textes au sein duquel les spectateurs des différentes villes, munis d'un joystick et équipés d'un micro cherchent à se rencontrer. Ne se voyant pas, ils se parlent. L'ordinateur interprète alors ce qu'ils disent et sur le fond bleu de la mémoire des échanges, inscrit sa propre interprétation des dialogues qu'il capte. Cette interprétation est générée automatiquement de sorte que chaque parcours est toujours unique.

Lorsque les participants se trouvent dans le même espace du labyrinthe, leur image apparaît à l'écran.

III-Pratiquer

La rubrique «Pratiquer » présente 18 exercices poétiques oulipiens ou surréalistes, en expliquant les principes, et présentant parfois des exemples de réalisations d'élèves.

Pratiquer

- Le cadavre exquis
- Le caviardage
- La composition aléatoire
- Contraintes graphiques et sonores
  - Le dactylo-poème
  - Le dictionnaire subjectif
  - La lettre figurative
  - Le livre-objet
  - Le mail art
  - Le mot-valise
- Le pastiche
- Le poème à vers « arithmogrammatiques »
- Le poème d'emprunt
- Le poème plastique
- Le son des lettres
- La substitution paradigmatique
- Le texte animé et sonore
- Le texte poème à compléter

Comprendre Découvrir Pratiquer S'informer Lexique

- Cette rubrique est très largement exploitable, en classe entière ou en groupe, à tous les niveaux du collège. Elle trouve particulièrement sa place dans le cadre d'un atelier d'écriture.

LE CADAVRE EXQUIS

Origine : Jeu initié par les surréalistes, le cadavre exquis est une forme d'écriture collective.

Matériel nécessaire : Une simple feuille de papier (pour une classe entière prévoir un grand format) à utiliser dans sa hauteur et à plier progressivement en accordéon.

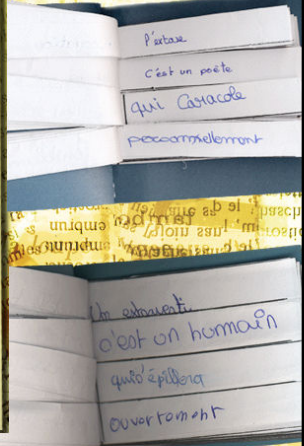
Procédé : Il s'agit pour les élèves d'écrire successivement un mot ou une courte phrase sans visualiser ce que l'élève qui les précède a déjà rédigé (voir fiche imprimable).

Variantes : L'hypothèse : l'exercice se réalise par groupes de deux élèves, le premier pose une éventualité, du type « Si l'homme avait des ailes », qu'il dissimule et que le second complète par une proposition conditionnelle du type « les vacances seraient plus longues ».

La proposition : De la même façon par groupes de deux élèves, le premier propose un nom commun, du type « un oiseau », qu'il cache à son voisin qui complète par une proposition explicative du type « c'est une fleur des champs ».

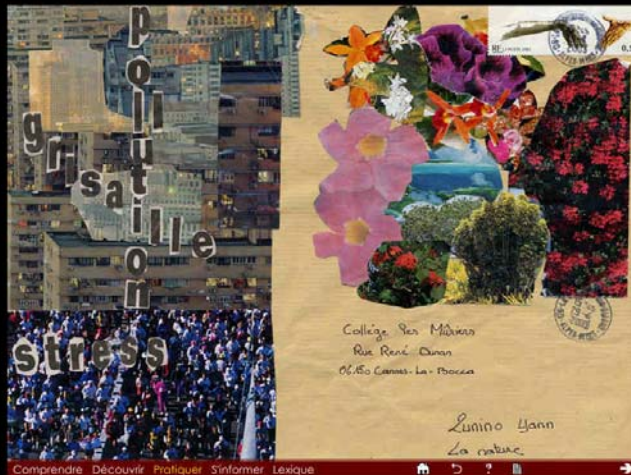
Variante possible en musique.

Résultat : Le texte, l'hypothèse ou la proposition ainsi obtenus donnent souvent des écrits pittoresques et farfelus, drôles ou étrangement poétiques, en tout état de cause.

Comprendre Découvrir Pratiquer S'informer Lexique

- Cette liste de 18 exercices poétiques n'est néanmoins pas exhaustive, et le professeur peut l'enrichir, en s'inspirant notamment des différents exemples présentés dans les biographies de la partie « Découvrir ».

Collège San Marcan
Rue René Cluson
Oléto Cannes - La Provence

Lumino Yann
La nature

Comprendre Découvrir Pratiquer S'informer Lexique

Les deux dernières rubriques:

- **IV- S'informer:** Des informations sur les manifestations culturelles, les associations, les revues, les ressources.
- **V- Lexique:** De « Affichistes » à « Zaoum » en passant par « Crirythme », « Cut-up », « Dream machine », « Happening » ou « Oulipo ».

The image shows a digital interface for a lexicon. The background is a collage of red and black text and images. On the left, a vertical list of terms is shown, with 'Happening' highlighted in red. On the right, a detailed definition of 'HAPPENING' is provided. At the bottom, there is a navigation bar with icons for home, back, and search, and a text bar with the words 'Comprendre Découvrir Pratiquer S'informer Lexique'.

Lexique

- Affichistes
- Animation syntaxique
- Audio-poems
- Auditure
- Avant-garde
- Beat Generation
- Cabaret Voltaire
- Calligramme
- Collage
- Conception procédurale
- Crirythmes
- Cut-up
- Dada
- Dreamachine
- Event
- Fluxus
- Futurisme
- Happening**
- Installation
- Lettrisme
- Mail art
- Merz
- Musique concrète
- OU
- Oulipo
- Performance

HAPPENING
Littéralement : « [ce qui est] en train de se passer ». Terme forgé par Allan Kaprow, artiste américain proche du mouvement Fluxus, dont la première occurrence selon Arnaud Labelle-Rojoux, se trouve dans la revue *Anthologist* (numéro d'hiver 1958, Rutgers University), dans le texte intitulé « Demiurge » du même Kaprow. Comme pour d'autres pratiques voisines (performance, event, situation...), le happening doit beaucoup à l'influence de John Cage dans son approche de l'événement comme élément créatif structurel, et des premières expérimentations artistiques processuelles issues du Black Mountain College (où sévissaient, entre autres Merce Cunningham, Robert Rauschenberg et John Cage), dès le début des années cinquante, mais aussi à l'action-painting de Jackson Pollock, dont le happening constitue une sorte de prolongement hors du champ strictement pictural, et non moins significativement, quoique de manière plus diffuse, à la conception d'une théâtralité physique chère à Antonin Artaud (*Le théâtre et son double*). Dès la décennie suivante, le terme autant que la pratique ont essaimé à travers le monde entier. suite

Comprendre Découvrir Pratiquer S'informer Lexique

Conclusion

- **Nous avons beaucoup aimé** ce cédérom pour sa grande richesse, son originalité et la grande variété de textes poétiques auxquels il donne vie et qu'il nous ouvre. Il nous paraît très largement exploitable, sous tous ses aspects, au lycée et dans le supérieur, et pour donner l'impulsion à des créations poétiques, dans le cadre de séquences ou d'ateliers d'écriture, au collège.
- Ce cédérom n'existant qu'en **version monoposte** et la navigation y étant assez complexe, à moins d'inviter les élèves à se rendre directement à la page index de la rubrique « Pratiquer » ou à des pages précises consacrées à des poètes de la rubrique « Découvrir », il nous paraît plus judicieux de présenter ce support, au collège et au lycée, à l'aide d'un **vidéo – projecteur**.
- L'utilisation de ce cédérom peut faire l'objet de **séquences transdisciplinaires** avec les professeurs de lettres, d'arts plastiques et d'éducation musicale.
- Les liens hypertextuels vers différents sites Internet nous paraît également intéressante.
- **Nous regrettons** cependant que la navigation soit assez complexe, dans ce cédérom, et qu'aucun sommaire détaillé ne soit proposé. Il est parfois difficile de quitter une page, et de revenir à la racine des sous - parties, sans repasser par toutes les pages consultées.
- La présentation (fond sombre, souvent constitué de collages, et écriture jaune) rend en outre parfois la lecture assez difficile (voir la page précédente).
- Comment et où se procurer ce logiciel, pour la somme de 38 €:
<http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/poesie/>