

Bilingraphie

Poésie action

L'expérience hors-texte

Utilisant de nouveaux moyens et nouvelles technologies, la poésie contemporaine se dévoile sous la forme de vidéopoèmes, projetés à la médiathèque Malraux en décembre 2009. Il s'agit de recourir aux possibilités formelles de narration de l'image mouvante pour faire entrer le spectateur dans une autre dimension mêlant images, discours, oralité et bruits... *Poèmes Avenue*, sur une idée de Pierre Louis Aouston, fait appel aux artistes et aux poètes de tout poil, réalise des rencontres impossibles entre poètes, supprime toute distinction en donnant la parole aux poètes « in » et « off », locaux et nationaux.

Ce mode de création poétique et plastique est issu de la poésie expérimentale d'avant garde, émergente en France à partir des années 40 avec des mouvements comme le lettrisme (Isidore Isou), la poésie sonore (Bernard Heidsieck) et la poésie action (performances). Ces mouvements se sont mutuellement influencés dans une continuité d'action poétique en dehors du texte pur, intégrant les nouveaux supports de communication (bande magnétique, logiciels graphiques, vidéo) et nouveaux médias (radio, internet, ...) au fur et à mesure de leur démocratisation. Tous ces courants ramènent la poésie sur la place publique (performances, montages artistiques des poètes), en exprimant les valeurs, conceptions et préoccupations du monde moderne.

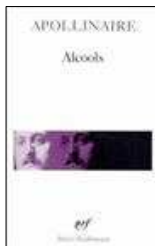
Voici comment Bernard Heidsieck, fondateur (avec Henri Chopin et François Dufrene) de la poésie sonore en France, définit son travail :

Depuis 1955 [...] j'ai tenté, utilisant le magnétophone depuis 1959 comme moyen complémentaire d'écriture, de mettre la poésie « debout » de la sortir du drap de son livre pour la rendre active, rebranchée physiquement sur le monde et la société. Mon travail comporte donc trois phases : tout d'abord celle de l'écriture, puis celle de l'enregistrement des textes et du travail sur la bande (pouvant comporter l'introduction d'éléments extérieurs au texte) et celle de la lecture publique, chaque texte pouvant requérir un mode de lecture différent, son type de lecture spécifique. C'est à ce stade que la poésie devient « action », terme que j'utilise depuis 1952 pour la caractériser. »

Bernard Heidsieck, in *Pièces détachées : une anthologie de la poésie française aujourd'hui* par Jean-Michel Espitallier, éd. Pocket, 2006.

Cette bibliographie aborde la poésie action avec une approche des œuvres en trois périodes (précurseurs, fondateurs, postérité) mêlant livres, documents vidéo et sonores, sites internet.

Des influences et des précurseurs :

Alcools / **Guillaume Apollinaire**

Gallimard, 2005.

Les calligrammes : une invention d'Apollinaire et une mini-révolution dans la poésie. La typographie, la disposition des mots-dessins sur la page ajoutent une dimension visuelle, concrète, au texte. Pas encore sortie de la page, mais déjà en mouvement, la poésie de ce tout début du 20e siècle est prête pour d'autres expériences.

Précisions sur ma poésie et moi, Dix poèmes magnifiques, suivi d'un entretien avec Roland Sabatier / **Isidore Isou**

Exils, 2003.

Le lettrisme recourt à la décomposition des mots, aux variations typographiques, aux alliances de lettres... Isidore Isou en est le fondateur en France, dès les années 40.

Pour en finir avec le jugement de Dieu / **Antonin Artaud**

Gallimard, 2004.

Le **texte** de l'émission radiophonique préparé par Artaud, publié en 1948, alors que sa diffusion radio avait été censurée quelques mois avant. Cette édition propose en complément un texte écrit pour l'émission mais non utilisé, la correspondance à son propos et des textes préparatoires.

Pour en finir avec le jugement de Dieu / **Antonin Artaud**

Radio-France, 2003.

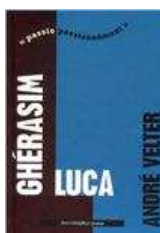
Enregistrement radiophonique composé pour l'ORTF fin 1947, interprété par Artaud, Richard Blin, Maria Casarès et Paule Thévenin. L'émission a été censurée la veille de sa diffusion en février 1948, deux mois avant le décès d'Artaud. Les mots ne servent pas le sens mais le son. Ils deviennent musique, soupirs, respirations, sifflements, litanie, explosions, hurlements, chuchotements.

Ghérasim Luca / **Ghérasim Luca**

Ed. José Corti, 2001. (2 CD)

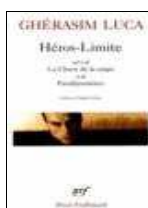
Ghérasim Luca et son bégaiement poétique, décomposant le mot jusqu'à l'absurde, pour une nouvelle expérience de la langue.

Ghérasim Luca : passio passionément / **André Velter**

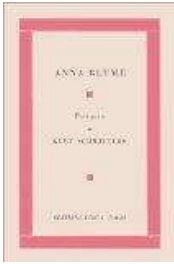
éd. J.M Place, 2001.

Un bref essai sur l'œuvre de Ghérasim Luca accompagne une anthologie de ses poèmes.

Héros-Limite suivi de *Le chant de la carpe* et de *paralipòèmes* / **Ghérasim Luca**

Gallimard, 2001.

Anna Blume / Kurt Schwitters

Livrée, 1994.

La mise à l'écart de Schwitters par le Club Dada de Berlin aura finalement permis d'apercevoir sa singularité. De son intervention dans la langue, traitée comme matière plastique, surgit la nouvelle réalité poético-politique d'un artiste de son époque, la fin de la guerre 14-18, les privations, la souffrance, le corps (intime et social) mis à mal, la révolution artistique.

Luna Park : Avant-garde voices

Sub Rosa, 2005

Cd d'enregistrements de textes (extraits) d'avant-gardes lus par leurs auteurs, notamment François Dufrêne, Kurt Schwitters, Antonin Artaud, Ghérasim Luca. Et aussi, la lecture du Pont Mirabeau par...Apollinaire lui-même, en 1912. Un frisson esthétique.

La poésie sonore/action : 1950-...

UbuWeb : un site consacré à toutes les avant-gardes poétiques et artistiques. (site en anglais)

www.ubu.com

Des calligrammes d'Apollinaire aux musiques de Duchamp, UbuWeb réunit les expériences linguistiques, poétiques ou musicales de centaines d'artistes, d'écrivains et de poètes classiques ou contemporains, de toutes nationalités. Sur ce site vous trouvez des heures d'enregistrement à télécharger ou à écouter, des textes à lire de poètes dadas, surréalistes ou pataphysiciens, des dessins, des articles, de la musique...

En perpétuelle progression, UbuWeb regroupe toutes ces œuvres sous l'appellation de poésie concrète.

Pour la poésie sonore française : Henri Chopin, Joël Hubaut, François Dufrêne, Maurice Lemaitre, Jean-Pierre Bobillot sont disponibles à l'écoute sur le site.

Vaduz / Bernard Heidsieck

Al Dante, 2007. (1 CD)

Né à Paris en 1928, B. Heidsieck est un des créateurs de la poésie sonore. L'oralité est mise au-devant de la scène en s'appuyant sur des techniques d'enregistrements sur bande afin de renouer avec l'action et par là, de réinsérer la poésie au sein de la société.

Savez-vous où se trouve Vaduz ? Heidsieck donne une réponse en remodelant la carte du monde dont le centre serait cette petite ville de 5000 habitants, capitale du Lichtenstein. Cette longue énumération de différents peuples, ode à la diversité, constitue une réelle performance dans le déroulement de son énonciation. A écouter !

Passe-partout / Bernard Heidsieck. Al Dante, 2009. (2 CD)

Poèmes-partitions précédé de sitôt dit / Bernard Heidsieck. Al Dante, 2009. (2CD)

Biopsies / Bernard Heidsieck. Al Dante, 2009. (1 CD)

Bye-Bye la perf. / Julien Blaine

Al Dante & adriano parise, 2006. (1 DVD)

Avec Bye-Bye la perf. Julien Blaine a entamé sa dernière tournée de performances poétiques. Ardent défenseur de la poésie action et de toutes formes de poésie contemporaine, il a fondé le Centre International de Poésie à Marseille, qui rassemble exhaustivement la production de poésie en France (40000 ouvrages) et promeut la création et la diffusion de poésie (lectures, conférences, résidences de poésie). A propos de *Bye-Bye la perf.*, Blaine explique :

« Militant, prêcheur, représentant, depuis 1962 j'ai dit et remué ma poésie tout autour du monde, j'ai agi devant des foules et des déserts. Je voulais convaincre par la confrontation avec eux, avec elles, avec tous. Le mettre en face de la poésie en chair & en os et à cor & à cri. Mais le monde est large, long épais, dispersé ; trop traversé, trop desservi. Et le monstre qui m'écoute, qui me voit n'a que deux oreilles mais mille langues : je renonce. »

A vivre / **Julien Blaine**. Artci-lab, 1998.

Fables / **Julien Blaine**. Ed. Plaine page, 2006

13427 poèmes métaphysiques : poème n°12897 / **Julien Blaine**. Spectre familiaux, 1988.

Se constituer vraiment grand-père / **Julien Blaine**. Le bleu du ciel, 2003.

Comment sortir la phrase de sa gangue ? / **Julien Blaine**. Al Dante, 2001.

Calmar / **Julien (Ch. P.) Blaine**. Spectres familiaux, 1993.

Cuba-Cola / **Julien Blaine**. Inventaire-Invention, 2006.

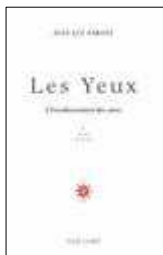

Poésie publique, Poésie clandestine : poèmes 1975-2005 / **Serge Pey**
Le Castor Astral, 2006.

Anthologie personnelle constituée des principaux textes que Serge Pey récite, profère, incarne en tous lieux depuis une trentaine d'années. Poèmes d'action, poèmes directs, poèmes de luttes, métaphysiques. Mêlant l'écriture poétique à la performance, aux happenings et aux arts visuels, Serge Pey a inventé une nouvelle façon du poème.

Visages de l'échelle de la chaise et du Feu / **Serge Pey**.

Dumerchez, 2003.

Les yeux : L'envahissement des yeux / **Jean-Luc Parant**
Corti, 2002.

Né à Tunis en 1944, Jean-Luc Parant est poète et sculpteur. Se dit « *fabricant de boules et des textes sur les yeux* ». Son œuvre est guidée par l'aspiration à créer « une forme vivante » intimement liée à l'harmonie céleste.

Des extraits enregistrés des poèmes de Parant sont disponibles à l'écoute sur le site du CiPM (Centre international de poésie à Marseille).

www.cipmarseille.com/auteur_fiche.php?id=691

Les yeux deux : L'accouplement des yeux / **Jean-Luc Parant**. Corti, 2003.

Les yeux trois : Le déplacement des yeux / **Jean-Luc Parant**. Corti, 2003.

Les yeux quatre : L'envolement des yeux / **Jean-Luc Parant**. Corti, 2006.

La poésie action 2ème génération : extension du domaine des performances

Sur le web

Boxon /Tapin

<http://tapin.free.fr>

Association lyonnaise créée en 1998 autour du fanzine Boxon, existe sur le web sous le nom de Tapin. Leur ligne éditoriale : radicale. Leur but : « Mettre la poésie debout. »

A propos des enregistrements disponibles en ligne : « Cette collection est une anthologie personnelle et non exhaustive. Elle présente et présentera tous ceux qui ont fait, font et feront la Poésie contemporaine et future, celle des avant-gardes ou contre celles-ci, celle qui, inadmissible, existe et continue de se battre avec, contre, pour et par le langage, non pour divertir mais pour avertir, intervenir, convertir. Ce choix est dicté par nos goûts et nos influences : la poésie contemporaine est celle de tous les poètes qu'ils soient sonores, visuels, concrets ou textuels, français ou étrangers.... Cette collection s'étoffe peu à peu : Elle présente plus d'une centaine de textes, poèmes visuels et sonores (Real-Audio & mp3). La collection comprend quelques textes déjà édités mais aussi et surtout de nombreux inédits. »

Sitaudis : la poésie et les poètes contemporains

www.sitaudis.fr

Revue de critique et de création poétique en ligne. La rubrique 'auditions' propose une modeste collection de poèmes lus par leurs auteurs (Demarcq, Pennequin, Vassiliou...)

Deux revues

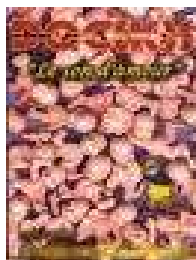
L'affiche de poésie : revue murale

Cette revue « paraît » depuis 1991, trois fois par an. Les affiches sont réalisées par des poètes et des artistes contemporains. C'est une page unique qui réunit deux entités- un texte littéraire et une proposition plastique- pour former une œuvre. Cette affiche expérimente les allers-retours entre l'écrit et l'image, s'appuyant sur un accès direct à la lecture, et par son format aribus, tente de restituer la création contemporaine dans l'espace public (le mobilier urbain entre autre).

L'affiche, revue de poésie : 10 ans de création / Didier Vergnaud

Le Bleu du ciel, 2000.

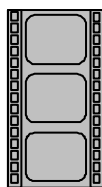
Propose le contenu des numéros de L'Affiche, revue de poésie et d'art graphique qui se présente sous la forme d'affiches de 160 cm sur 120.

Doc(k)s

DOC(K)S est fondée, en France en 1976, par Julien Blaine, qui en assume la direction et l'édition jusqu' en 1989. À cette date, Julien Blaine choisit d'arrêter la publication de DOC(K)S. Début 1990, il en propose la direction et responsabilité éditoriale à Akenaton (Philippe Castellin, Jean Torregrossa), groupe de poètes engagé depuis le milieu des années 80 dans une démarche intermedia.

Des performances

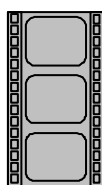

Ca va ? / Réal. par **Vannina Maestri et Jacques Sivan**

Ed. Incidences, 2008. durée 15 min. (DVD)

« Ca va ? » 4'20. « Monologue » 8'20. « C'est fait de choses matières » 2'.

« Des segments assemblés en suites impromptues/ fragments de récits médiatisés du monde, en mouvement en permanence, sans fin, sans début / suite d'action, de mise en transformation ». F. Dumond.

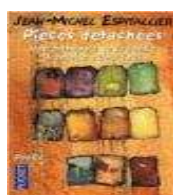

Je rougis – Julien Blaine & Richard Léandre / Réal. par **Giney Ayme**

Ed. Incidences, 2008. durée 40 min (DVD).

G. Ayme propose une rencontre entre le contrebassiste R. Léandre et J. Blaine, artiste hors norme qui multiplie les performances depuis 40 ans Deux poétiques qui se lient le temps d'une performance, deux articulations de la vie qui se donnent dans une œuvre unique.

Des anthologies

Pièces détachées : une anthologie de la poésie française aujourd'hui / **Jean-Michel Espitallier**.

Pocket, 2000.

Pour cette anthologie de poésie contemporains, Espitallier a choisi parmi les poètes expérimentaux, performeurs : Tarkos, Vannina Maestri, Cécile Mainardi, Charles Pennequin, Olivier Cadiot...

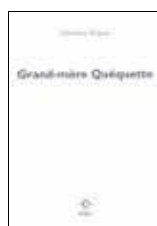

Sac à dos : une anthologie de poésie contemporaine pour lecteurs en herbe / **Jean-Michel Espitallier**

Le mot et le reste, 2009.

Autre anthologie de Jean-Michel Espitallier, cette fois ci destinée à un public d'adolescents, « lecteurs en herbe » Une bibliographie de chaque poète précède les poèmes présentés. Aves des textes notamment de : Jacques Demarcq, Vériconique Vassiliou, Jacques Sivan, Jean-François Bory...

Des recueils

Grand-mère Quéquette / **Christian Prigent**

P.O.L, 2003

Variations autour de la jeunesse et de la grand-mère de l'auteur. Prenant le relais de son père qui a laissé un dossier sur le sujet, il se souvient d'un crime après lequel sa grand-mère avait lavé les draps tachés du sang de la victime.

Peep-show (roman en vers) / **Christian Prigent**. Le bleu du ciel, 2006.

A la dublineuse / **Christian Prigent et Serge Lunal**. Cadex, 2001.

Ceux qui merdRent : essai / **Christian Prigent**. P.O.L, 2000.

Une leçon d'anatomie / **Christian Prigent**. J.Brémont, 1990

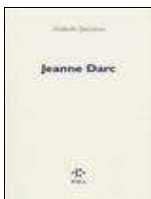
Dum pendet filius / **Christian Prigent**. P.O.L, 1997

Presque tout / **Christian Prigent**. P.O.L, 2002

L'âme / **Christian Prigent**. P.O.L, 2000.

Ecrit au couteau / **Christian Prigent**. P.O.L, 1993

Ce qui fait tenir / **Christian Prigent**. P.O.L, 2005.

Jeanne Darc / **Nathalie Quintane**
P.O.L, 1998.

Nathalie Quintane poursuit ici son entreprise provocatrice d'examen ravageur de « ce qui va de soi », appliquée ici au mythe de la pucelle.

Formage / **Nathalie Quintane**
P.O.L, 2003.

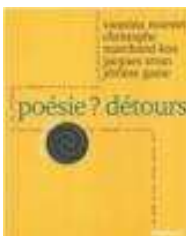
Pas un recueil de poésie mais un roman autobiographique qui constitue un art poétique, une intention de langage.

Ecrits poétiques / **Christophe Tarkos**
P.O.L, 2008.

Christophe Tarkos (1964-2004) se présentait comme « fabricant de poèmes et de lectures par improvisation comme ça dans l'air. Poète de la lecture. »

Essais sur la poésie contemporaine en France

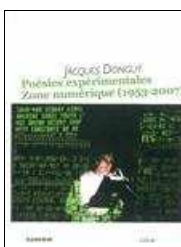
Poésie ? détours / **Vannina Maestri, Jacques Sivan, Jérôme Game et Christophe Marchand-Kiss**
Textuel, 2004.

A travers quatre textes de poètes (nés entre 1954 et 1971), *Poésie ? détours* propose de définir ce qu'est le champ poétique aujourd'hui. Les pratiques poétiques se sont élargies. Les poètes s'approprient désormais la poésie selon des modes qui n'ont que peu à voir avec le « genre poétique » défini par les modernes. Entre continuité, rupture et contamination, quatre contributions à l'acte d'écrire, et d'écrire de la poésie aujourd'hui.

Caisse à outils : un panorama de la poésie française aujourd'hui / **Jean-Michel Espitalier**
Pocket, 2006.

Qu'est ce que la « modernité négative » ? Où en sont la poésie sonore, la performance, les écritures à contraintes ? Qui sont les fils de Dada ? Où se situe le rock, le slam, la chanson ? Quels sont les outils, les formes et les techniques de la poésie contemporaine ? cet essai invite à une exploration des territoires les plus saillants de la poésie contemporaine en France, afin que chacun puisse se repérer dans cet univers foisonnant et incroyablement vivant.

Poésies expérimentales, zone numérique : 1953-2007 / **Jacques Donguy**
Les presses du réel, 2007.

Cette étude (issue d'une thèse en littérature française) est consacrée à l'histoire de la poésie expérimentale : de la poésie concrète en 1953 jusqu'aux recherches actuelles (zone numérique). Ce panorama de l'art d'expérimentation textuelle, visuelle et sonore est suivi d'une bibliographie internationale.