Poésie et musique du XXe au XXIe siècle
De la page à la scène

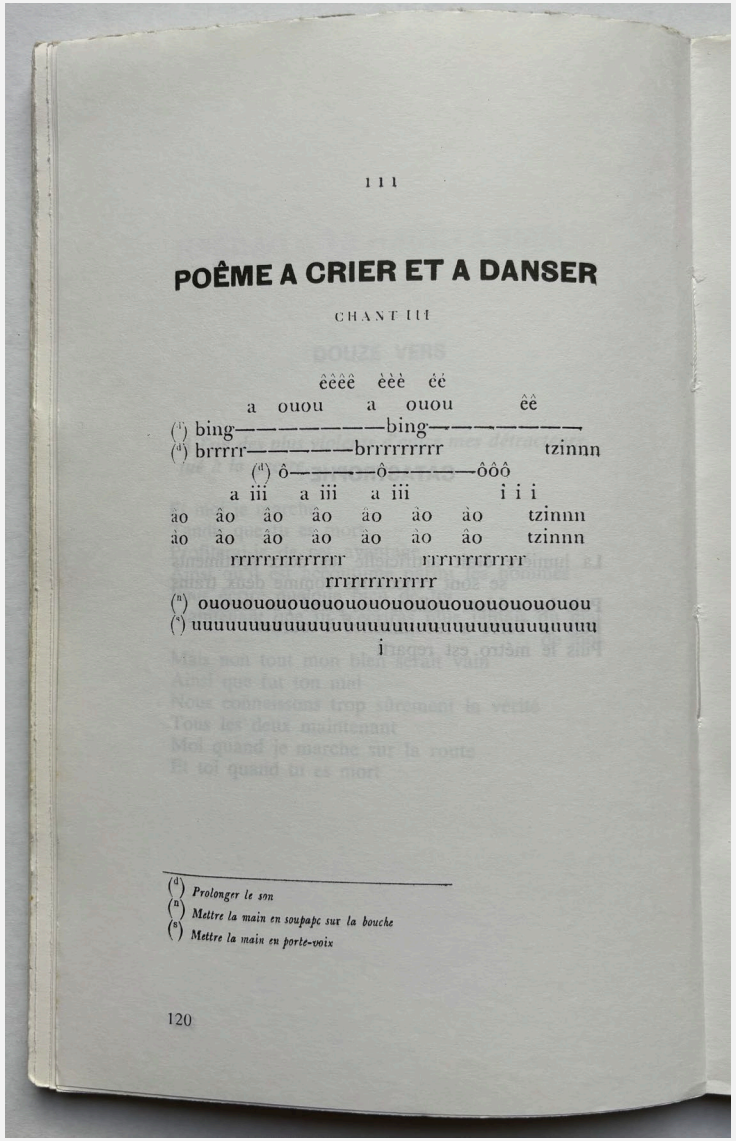
Anne-Christine Royère

Université de Reims Champagne-Ardenne

I. De la partition au magnétophone : éléments d'une rupture technologique

1/ Un exemple dans les avant-gardes historiques : Pierre Albert-Birot (1876-1967)

Pierre Albert-Birot, *La Lune ou le livre des poèmes* (1924)



111

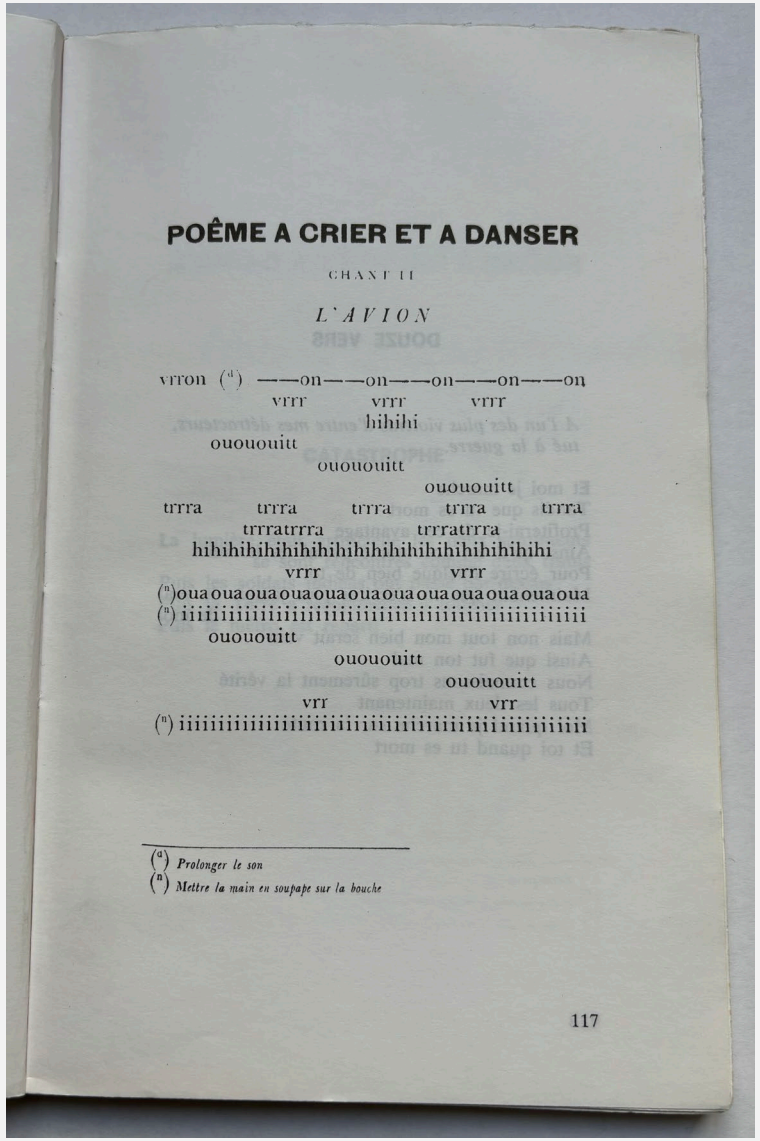
POÊME A CRIER ET A DANSER

CHANT III

êêêê èèè éé
a ouou a ouou êê
(t) bing————————bing————————
(d) brrrrr————————brrrrrrrrr tzinnn
(d) ô————————ô————————ôôô
a iii a iii a iii i i i
ào âo âo âo ào ào ào tzinnn
ào âo âo âo ào ào âo tzinnn
rrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrr
(n) ououououououououououououououou
(s) uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
i

(d) *Prolonger le son*
(n) *Mettre la main en soupape sur la bouche*
(s) *Mettre la main en porte-voix*

120



POÊME A CRIER ET A DANSER

CHANT II

L'AVION

vrron (d) ——on——on——on——on——on
vrrr vrrr vrrr
hihihi
ouououitt
ouououitt
ouououitt
trrra trrra trrra trrra trrra
trrratrrra trrratrrra
hihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
vrrr vrrr
(n)oua oua oua oua oua oua oua oua oua oua oua oua
(n) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ouououitt
ouououitt
ouououitt
vrr vrr
(n) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(d) *Prolonger le son*
(n) *Mettre la main en soupape sur la bouche*

117

CRAYON BLEU

POEME A 3 VOIX SIMULTANEES

Il fait beau dans mon cœur
pan - pan - pan *pan - pan - pan - pan*
. . . . . .

cinémademapenséequejetourneenpleinair
krii *krrii*
merci bonsoir

des forêts des forêts des forêts
Atchou
je lui dirai

des monts des mers des villes
pron - pron - pron *drrr*
Jean viens ici

allons va va mais va donc
rouououououou
. . . . . .

des monstres va
. . . . . .
vendredi

des mondes va
toc-toc *toc-toc*
tu dors

des soleils va
zzzzzzzzzz
. . . . . .

ô diaphanes réalités
. . . . . .
de l'autre côté

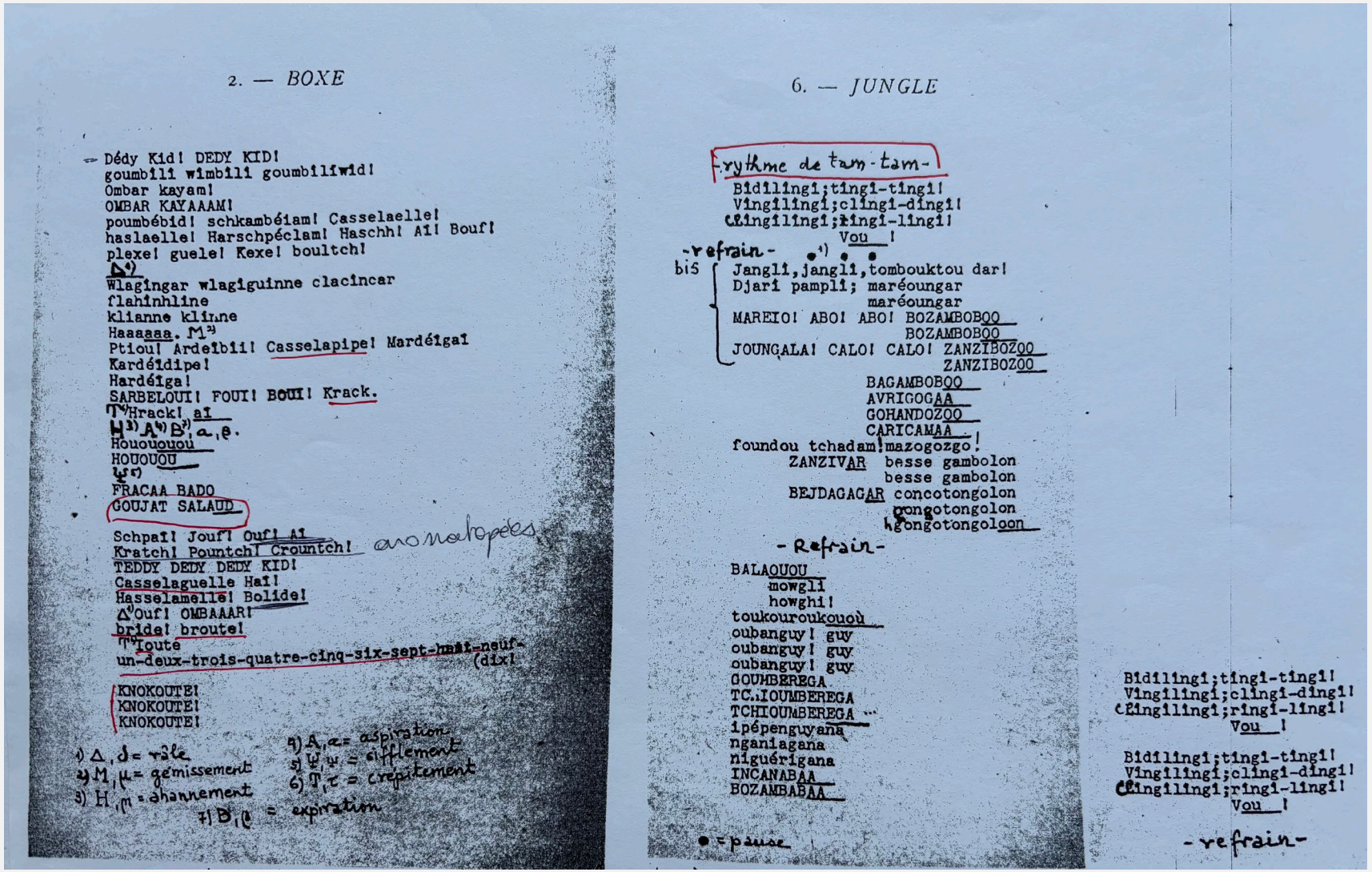
MÉTRO

POÈME A 2 VOIX

Mercerou Dupleix Grande Roue Thermogène il y a une place
qu'il est laid lumière verte ce manteau ne va pas avec le chapeau
une lanterne choir c'est aimer le centre êtres et un pompon
commissariat choses aiment le centre toute la terre rouge sur
aime le centre cet amour a fait la
Zénith Terre la Terre Mobilité la roue un bonnet bleu
Du onnet quel coup de génie mon gant droit à ce coup de
Dubonnet l'envers peut très bien être mon gant
gauche descendre est aussi monter sifflet
les femmes quand il fait jour il fait nuit fourrures
à gosses mousseline ombrelle parapluie le main
encore un bleu du ciel les nuages les orages les soldes
ouragans sont peut être la masse des
bonhomme pensées humaines où faut-il
sale devant moi que je n'oublie pas mon chapeau descendre
sortie amandre Ah il est parti correspondance
le type du délégué socialiste une collection de vieilles têtes
Bon Marché del Osso

I. De la partition au magnétophone : éléments d'une rupture technologique

2/ Poésie et musique chez les lettristes



2. — *BOXE*

Dédy Kid! DEDY KID!
goumbili wimbili goumbiliwid!
Ombar kayam!
OMBAR KAYAAAM!
poumbébid! schkambéiam! Casselaelle!
haslaelle! Harschpéclam! Haschh! Ai! Bouf!
plexe! guele! Kexe! boultch!
Δ[1])
Wlagingar wlagiguinne clacincar
flahinhline
klianne kliinne
Haaaaaa. M[2])
Ptiou! Ardeibii! Casselapipe! Mardéigai
Kardéidipe!
Hardéiga!
SARBELOUI! FOUI! BOUI! Krack.
T[4])Hrack! ai
H[3]) A[4]) B[3]), a, e.
Houououou
HOUOUOU
Ψ[5])
FRACAA BADO
GOUJAT SALAUD

Schpai! Jouf! Ouf! Ai
Kratch! Pountch! Crountch!
TEDDY DEDY DEDY KID!
Casselaguelle Hai!
Hasselamelle! Bolide!
Δ[1]ouf! OMBAAAR!
bride! broute!
T[6]Toute
un-deux-trois-quatre-cinq-six-sept-huit-neuf-(dix!

KNOKOUTE!
KNOKOUTE!
KNOKOUTE!

1) Δ, δ = râle
2) M, μ = gémissement
3) H, η = ahannement
4) A, α = aspiration
5) Ψ, ψ = sifflement
6) T, τ = crépitement
7) B, β = expiration

6. — *JUNGLE*

rythme de tam-tam-
Bidilingi;tingi-tingi!
Vingilingi;clingi-dingi!
Cingilingi;ringi-lingi!
Vou !

-refrain- •[1]) • •
bis Jangli,jangli,tombouktou dar!
Djari pampli; maréoungar
maréoungar
MAREIO! ABO! ABO! BOZAMBOBOO
BOZAMBOBOO
JOUNGALA! CALO! CALO! ZANZIBOZOO
ZANZIBOZOO
BAGAMBOBOO
AVRIGOGAA
GOHANDOZOO
CARICAMAA !
foundou tchadam!mazogozgo!
ZANZIVAR besse gambolon
besse gambolon
BEJDAGAGAR concotongolon
gongotongolon
kgongotongoloon

- Refrain -
BALAOUOU
mowgli
howghi!
toukouroukououù
oubanguy! guy
oubanguy! guy
oubanguy! guy
GOUMBEREGA
TC..IOUMBEREGA
TCHIOUMBEREGA ...
ipépenguyana
nganiagana
niguérigana
INCANABAA
BOZAMBABAA

• = pause

Bidilingi;tingi-tingi!
Vingilingi;clingi-dingi!
Cingilingi;ringi-lingi!
Vou !

Bidilingi;tingi-tingi!
Vingilingi;clingi-dingi!
Cingilingi;ringi-lingi!
Vou !

-refrain-

Isidore Isou (1925-2007), « Dix poèmes joyeux », dans « Vingt récitations graves et joyeuses », *Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique*, Paris, Gallimard, 1947.

- « Boxe » (1947)
- « Jungle » (1945)

François Dufrêne (1930-1982), « Appel à la révolte », 1950

Publié dans : *Ur, Cahiers pour un dictat culturel* (Paris), n° 1, décembre 1950, pp. 25-26.

Appel à la révolte

par François Dufrêne

Chœur lent sourd et grondant

Houngle wangle woungle (*ter*)
HOGLL !
(*bis*)
Vbow gdowow : dzvongwo feuwrig
Vbow gdowow : dzvongwo feuwrok
Vbow gdowow : dzvongwo howrig
Vbow gdowow : dzvongwo hawrok

Solo fort vite

Hallêga hoss ! og (*bis*)
Dounke donke dossog
Hallêga hoss ! gond (*bis*)
Hallêga hoss gand henngwé hong !

Chœur vite et très fort

Dounke donke dossog
Heldank idoyde ékandi harrog } *bis*

Solo fort vite

Dzvoll goll gnn zvofog feurig
Danke dlanke olglevig
Dzvoll goll gnn zvofog feurig
Heldeunk idenk keudi keurig

Chœur vite et très fort

Dounke dlanke dossog
Heldank idoyde akandi karrog } *bis*

Solo fort et détaché

Ndef... Ndar... Ndow...
Ha ! kssolimm brak !
Horrak feureurag, honnak feuhoh !
Kzinn ssa hivrad nandaborsk
Nahoh honantt ferejorsk !
Nedf... Ndar... Ndow...
Hah ksolimm brak !
Horrak feureurag, honak fenhall
Lêga hoss ! og
Hallêga hoss ! og

Chœur très fort et vite

Dounke Donke dossog
Heldang idoyde ékaudi karrog !
(*bis*)
. . . . . .

Solo très vite moins fort

Hakansseuni kastledag
Bunold algué kssoundredag
Honekap têrefild
Narg ! bard ! gild !
Soledilme kastelug
Grug otorn ! torn grug (*bis*)
Soledilme kastelug !
Bunold algué kssoundredag
Soledalme kostledag
Hallêga Hoss ! og (etc...)
. . . . . .
Gdaf... Gder... Gdaw
Hoh vbowgdowow
Horrig ! vbow gdowow dzvongwa : feuwrig !
Vbow gdowow dzvongwo : feuwrok !
Vbow gdowow dzvongwo : howrig !
Vbow gdowow dzvongwa : hawrok !

Chœur très fort

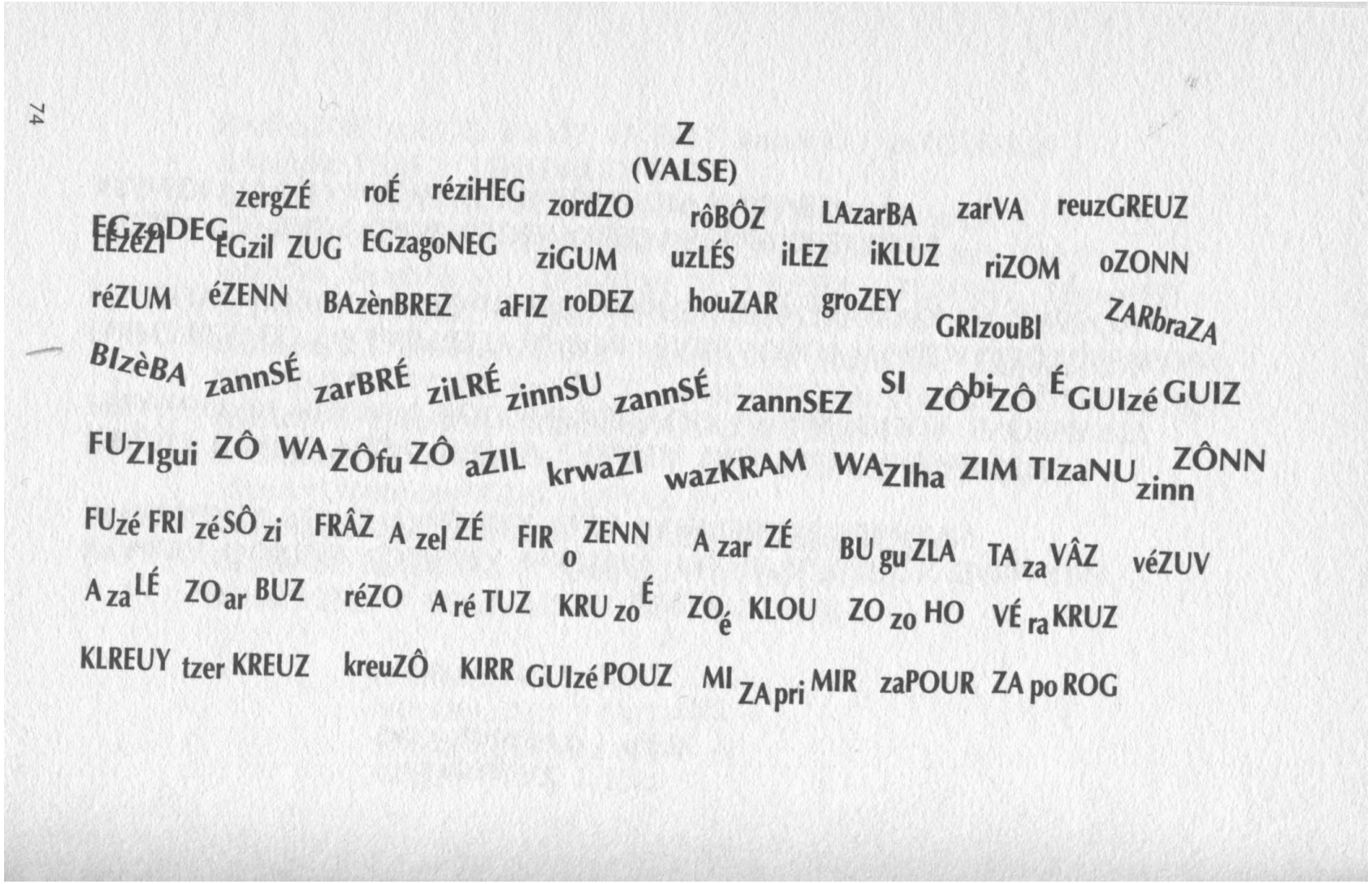
HAWROK!

François DUFRENE.

Tombeau de Pierre Larousse (1958), « s'articule autour de 16 consonnes, en renouvelant chaque fois l'atmosphère sonore et le rythme, comme un opéra à 16 actes précédés d'une ouverture. Elle danse littéralement 16 consonnes, entraînant chaque fois dans la danse un cortège de mots et de noms préexistants, désintégrés de telle manière que l'on y perd voluptueusement son français. »

Henri Chopin, *Poésie sonore internationale*, Paris, Jean-Michel Place, 1979, p. 99.

François Dufrêne,
« Z (Valse) »,
Tombeau de Pierre Larousse, 1958



74

Z
(VALSE)

zergZÉ roÉ réziHEG zordZO rôBÔZ LAzarBA zarVA reuzGREUZ
EGzaDEG EGzil ZUG EGzagoNEG ziGUM uzLÉS iLEZ iKLUZ riZOM oZONN
réZUM éZENN BAzènBREZ aFIZ roDEZ houZAR groZEY GRIzouBI ZARbraZA
BIzèBA zannSÉ zarBRÉ ziLRÉ zinnSU zannSÉ zannSEZ SI ZÔbiZÔ ÉGUIzé GUIZ
FUZIgui ZÔ WAZÔfu ZÔ aZIL krwaZI wazKRAM WAZIha ZIM TIzaNU zinn ZÔNN
FUzé FRI zéSÔ zi FRÂZ A zel ZÉ FIR o ZENN A zar ZÉ BU gu ZLA TA za VÂZ véZUV
A za LÉ ZO ar BUZ réZO A ré TUZ KRU zo É ZO é KLOU ZO zo HO VÉ ra KRUZ
KLREUY tzer KREUZ kreuZÔ KIRR GUIzé POUZ MI ZA pri MIR zaPOUR ZA po ROG

II. Révolution électronique et poésie sonore

« La poésie sonore est née à Paris autour de l'année 1955. A pris forme […] autour du magnétophone, nouveau média, devenu accessible, tant de travail que de diffusion.
1955 : nous étions fort peu, en effet, je crois, autour de cette date à tenter de renverser l'ordre des facteurs, à vouloir projeter le texte hors de la page, à chercher à rendre à nouveau le poème « actif », alors que « passif » il ronronnait ou somnolait au plus profond de la page – alors bourrée de « résistance » ou devenue quasi blanche – et que sa plus exquise extase ou coquetterie suprême étaient ni plus ni moins (ah ! cette inflation d'images et/ou cette beauté du Vide) de se jouer du lecteur sinon même de le fuir. »

Bernard Heidsieck, « 1955-1975 : poésie sonore / poésie action » [1975], *Notes convergentes*, Romainville, Al Dante, 2001, p. 136.

II. Révolution électronique et poésie sonore

1/ Écriture sonore et recherches phonatoires: Henri Chopin (1922-2008) et François Dufrêne

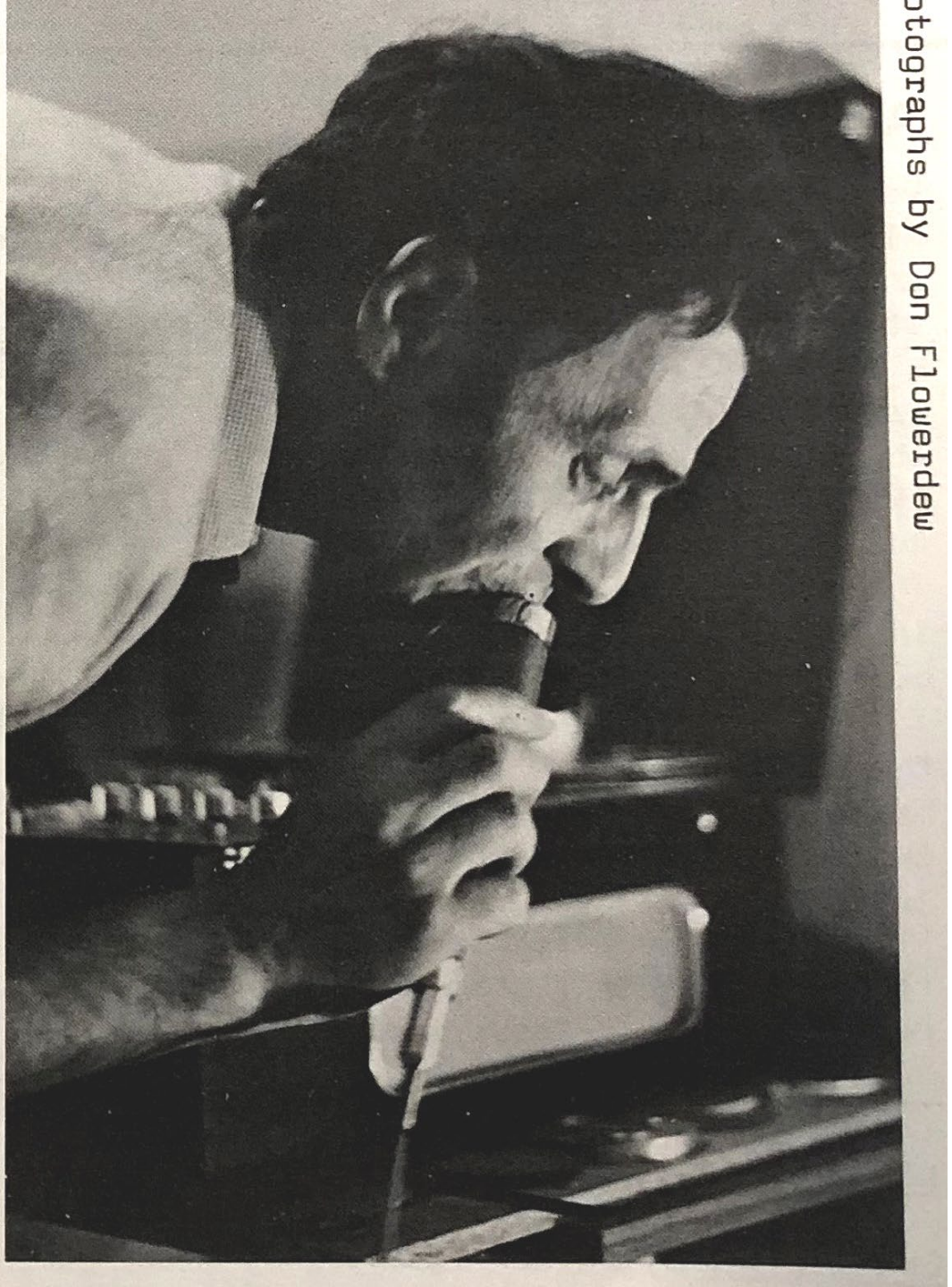
Henri Chopin, « Solaire », *Cinquième saison*, n°11, printemps 1961

SOLAIRE

Premier mouvement d'un poème conçu pour le disque, à trois voix, né d'une rencontre avec une sculpture de Chavignier.

L'AIR	L'HOMME	SOUFFLE
fffuite		
fff		
fff		
fff		
fff		
fff	1) au grave est dans le geste	
fff	au trait signe	
fff		
fff	terre	
fff		
fff	et sang	
fff		
fffuite		
fff	trait de jeu de pouvoir	
fff	en danse	
fff		
fff	en danse vibrer corps	
fff	du corps de Sang formé	
fff	mouvance	
fffuite		
fff	MouVVance est dans le gest'	
fff	lançant le jeu	
fff	venu de soi	
fff		
fff	aux longs pas des présences	
fff	de la Main vibre un mur	
fff	ses yeux de tous les yeux	
fff		

L'AIR	L'HOMME	SOUFFLE
fff		
fff	terre terre	
fff	2) au regard naît le globe	
	c'est la balle dansante	
	en coudée	
	sur la main est le globe	
	et la fuite des fuites	
fffuite		
fff	et des fuites des ondes	
fff	aux fuites des espaces	
fff	homme volant	
fff	tu sssifffles	
FFFuite		
FFFuite		
	SSSiffle au corps entre son	
	où Hurlent les artères	
	au rire de la terre	
	terre terre	
FFFuite		
FFFuite		
		Luis tes bronzes
		et tes noirs !
		terre terre
		jouxte d'eau
		tes coulures de geste
		terre terre
		Ssiffle l'eau
		de tes bras
		où te durcit le vent
		terre terre

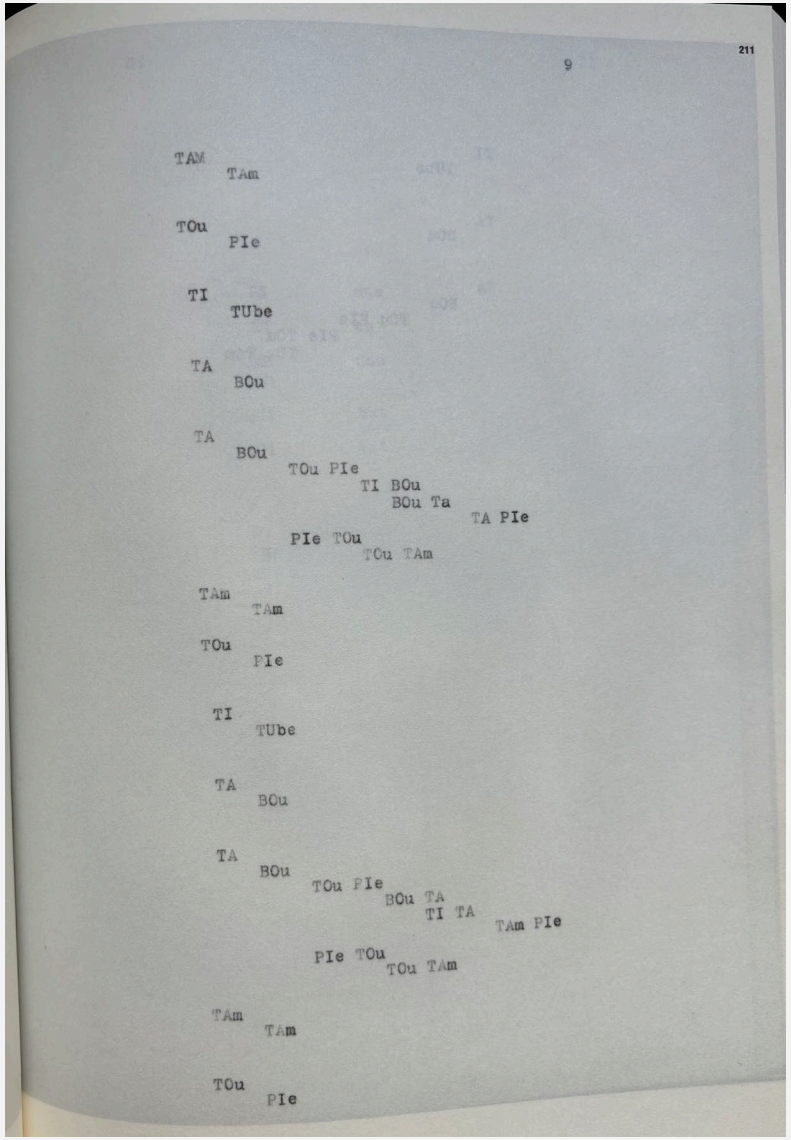


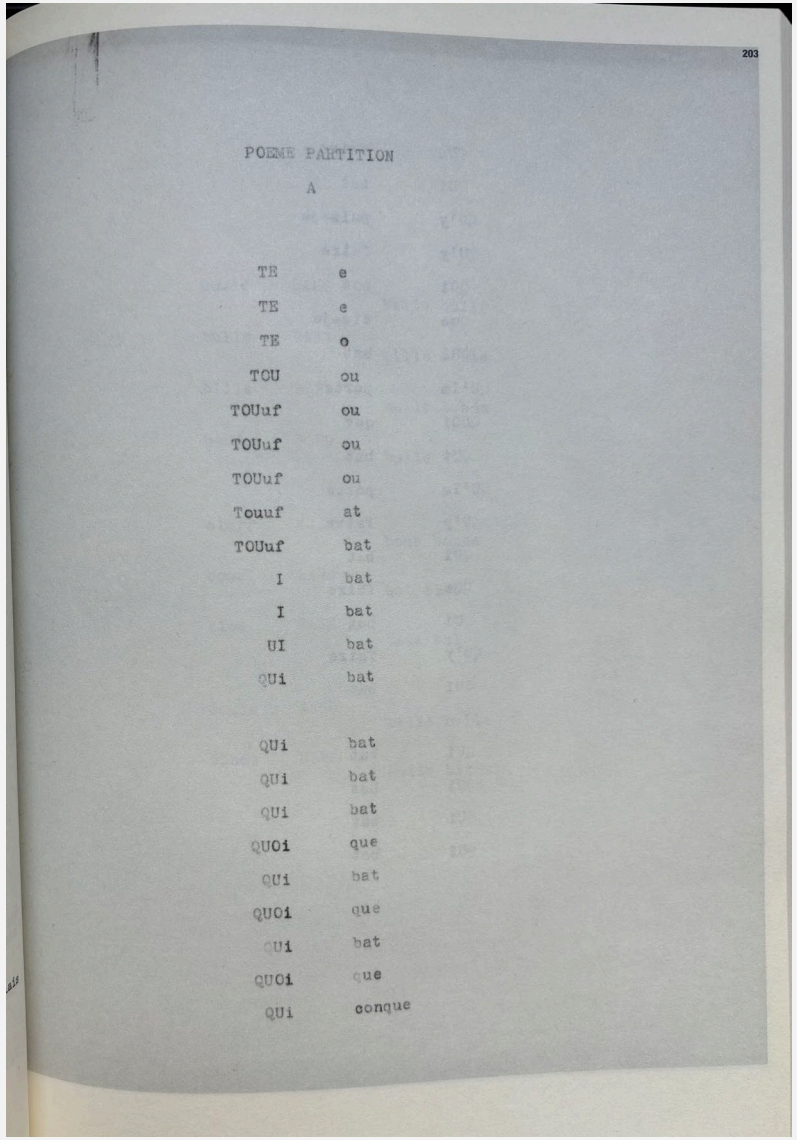
. « Le voyage labio-vélaire » (1971)
. « Le fond de la gorge » (1977)
. « Dentales soufflées » (1979)
. « Une fête de micro-particules vocales » (1982)
. « Le corps est une usine à sons » (1981)
. « Jouissance des lèvres » (1983)
. « Alphabet et glotte » (1987)

II. Révolution électronique et poésie sonore

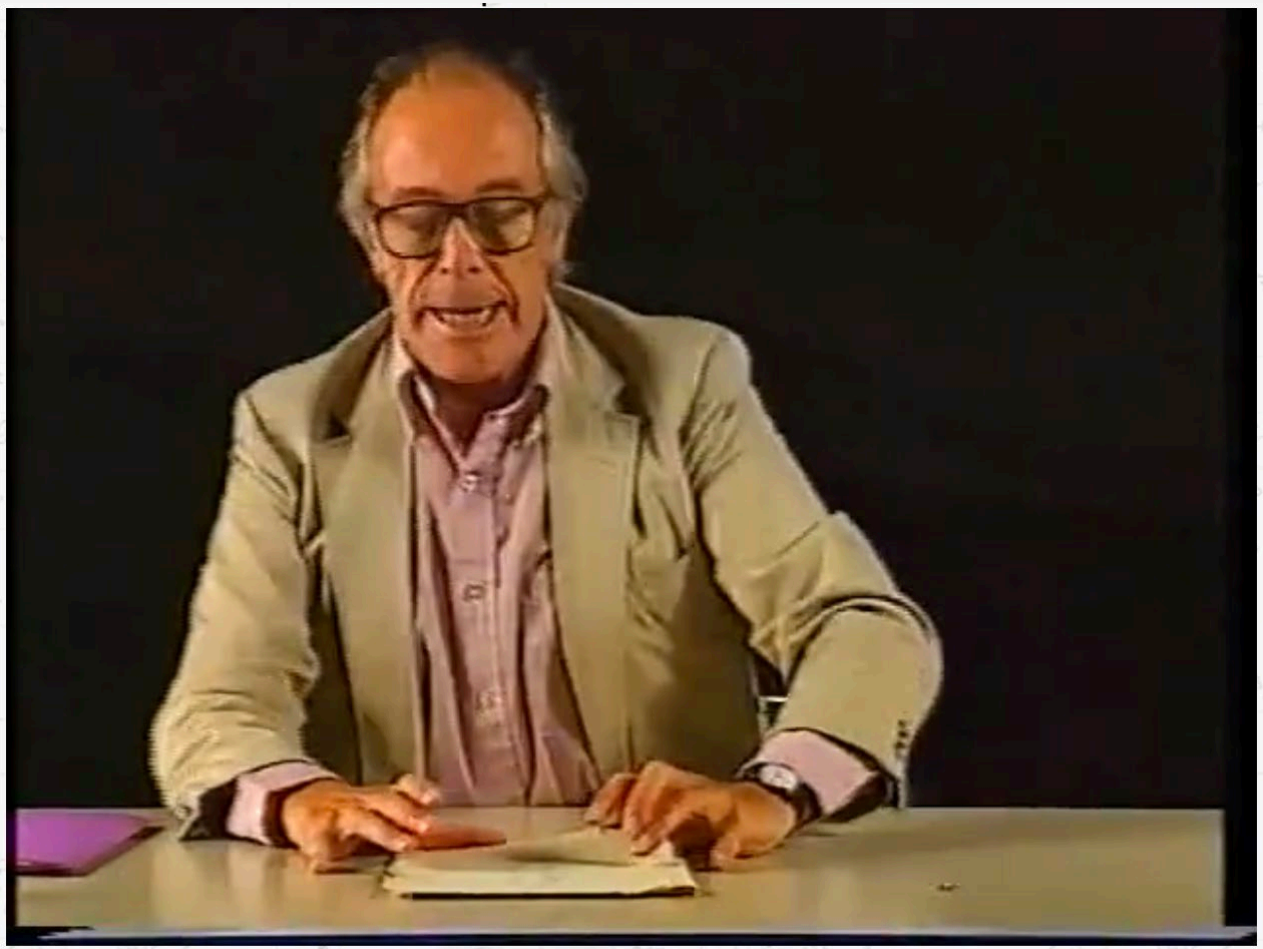
2/ Bernard Heidsieck (1928-2014) : de la « musication verbale » à l’écriture sonore

Bernard Heidsieck, « Poème-partition A », 1958



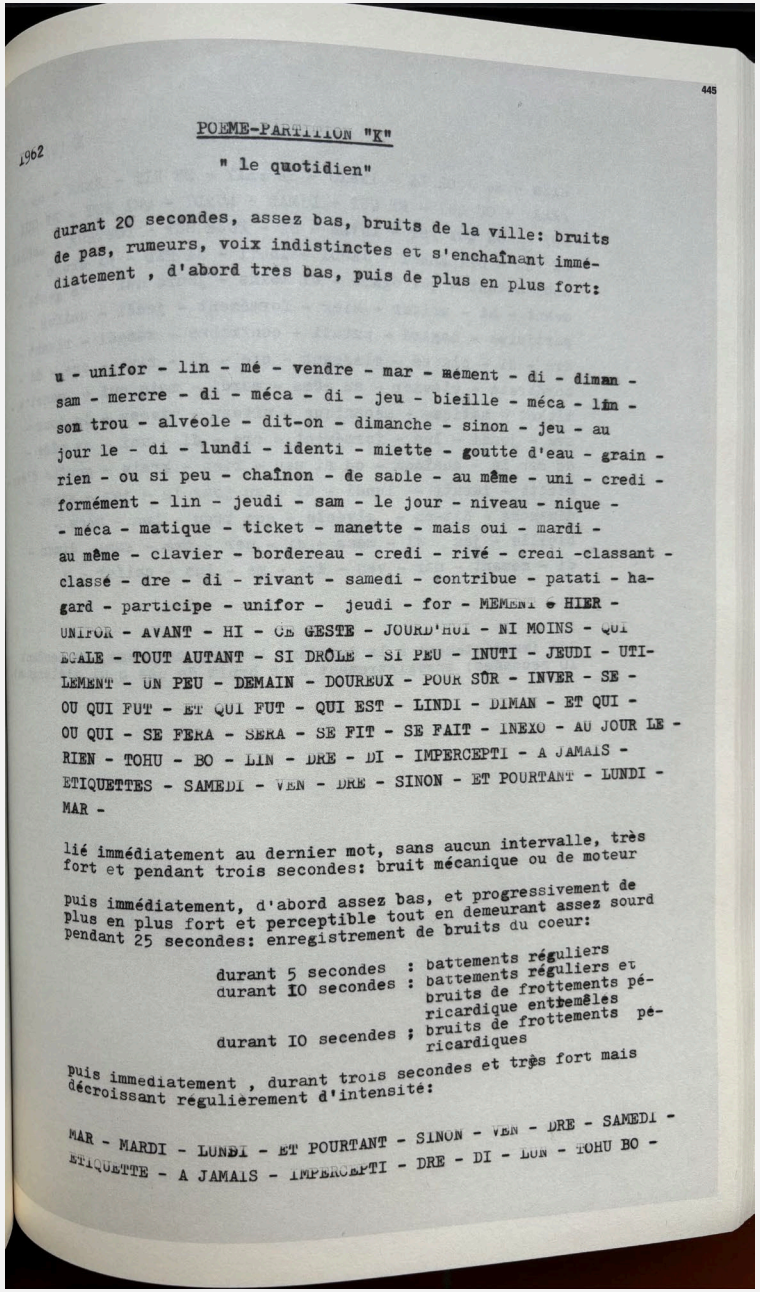


Bernard Heidsieck,
« Poème-partition A »



Video : Pascale Bouhenic - Source : Centre Pompidou

Bernard Heidsieck, « Poème-partition K – Le Quotidien (1962)



445

1962

POEME-PARTITION "K"

" le quotidien"

durant 20 secondes, assez bas, bruits de la ville: bruits de pas, rumeurs, voix indistinctes et s'enchaînant immédiatement , d'abord tres bas, puis de plus en plus fort:

u - unifor - lin - mé - vendre - mar - mement - di - diman - sam - mercre - di - méca - di - jeu - bieille - méca - lin - som trou - alvéole - dit-on - dimanche - sinon - jeu - au jour le - di - lundi - identi - miette - goutte d'eau - grain - rien - ou si peu - chaînon - de sable - au même - uni - credi - formément - lin - jeudi - sam - le jour - niveau - nique - - méca - matique - ticket - manette - mais oui - mardi - au même - clavier - bordereau - credi - rivé - credi -classant - classé - dre - di - rivant - samedi - contribue - patati - hagard - participe - unifor - jeudi - for - MEMENT - HIER - UNIFOR - AVANT - HI - CE GESTE - JOURD'HUI - NI MOINS - QUI EGALE - TOUT AUTANT - SI DRÔLE - SI PEU - INUTI - JEUDI - UTILEMENT - UN PEU - DEMAIN - DOUREUX - POUR SÛR - INVER - SE - OU QUI FUT - ET QUI FUT - QUI EST - LINDI - DIMAN - ET QUI - OU QUI - SE FERA - SERA - SE FIT - SE FAIT - INEXO - AU JOUR LE - RIEN - TOHU - BO - LIN - DRE - DI - IMPERCEPTI - A JAMAIS - ETIQUETTES - SAMEDI - VEN - DRE - SINON - ET POURTANT - LUNDI - MAR -

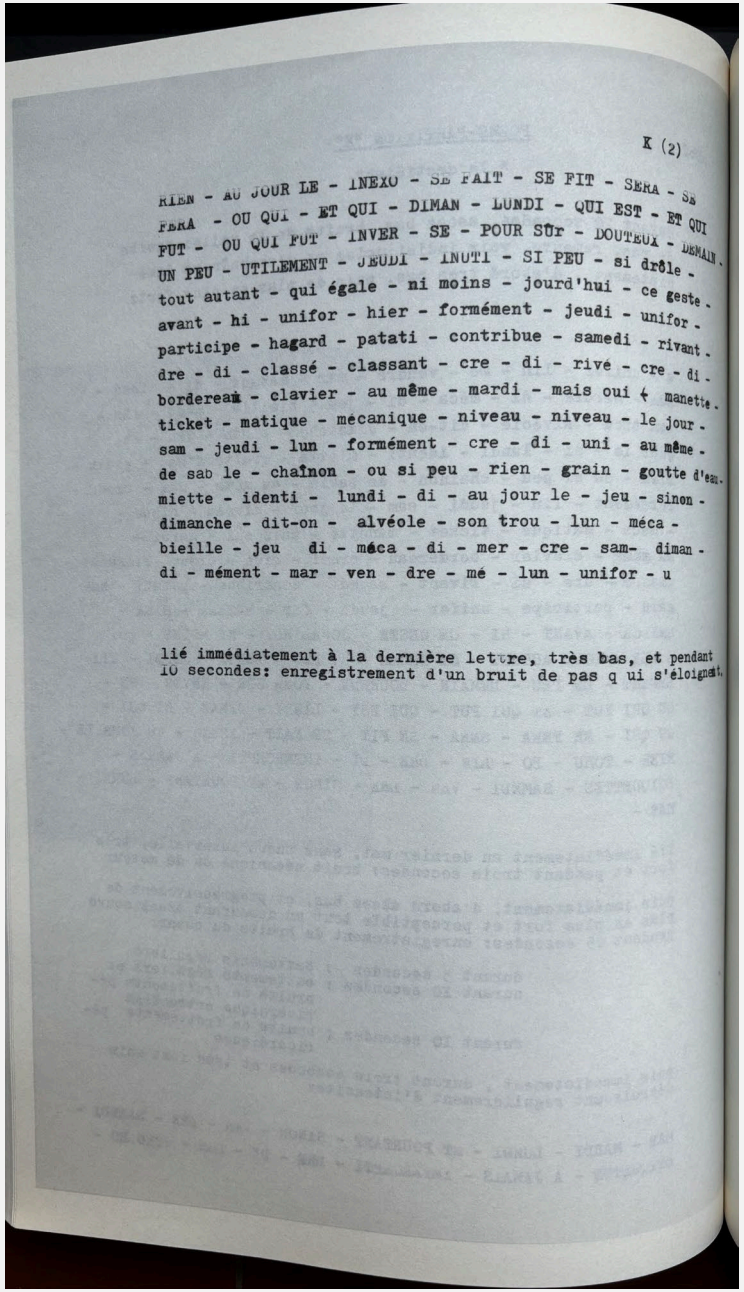
lié immédiatement au dernier mot, sans aucun intervalle, très fort et pendant trois secondes: bruit mécanique ou de moteur

puis immédiatement, d'abord assez bas, et progressivement de plus en plus fort et perceptible tout en demeurant assez sourd pendant 25 secondes: enregistrement de bruits du coeur:

durant 5 secondes : battements réguliers
durant IO secondes : battements réguliers et bruits de frottements péricardique entremêles
durant IO secondes ; bruits de frottements péricardiques

puis immediatement , durant trois secondes et très fort mais décroissant régulièrement d'intensité:

MAR - MARDI - LUNDI - ET POURTANT - SINON - VEN - DRE - SAMEDI - ETIQUETTE - A JAMAIS - IMPERCEPTI - DRE - DI - LUN - TOHU BO -



K (2)

RIEN - AU JOUR LE - INEXO - SE FAIT - SE FIT - SERA - SE FERA - OU QUI - ET QUI - DIMAN - LUNDI - QUI EST - ET QUI FUT - OU QUI FUT - INVER - SE - POUR SÛR - DOUTEUX - DEMAIN - UN PEU - UTILEMENT - JEUDI - INUTI - SI PEU - si drôle - tout autant - qui égale - ni moins - jourd'hui - ce geste - avant - hi - unifor - hier - formément - jeudi - unifor - participe - hagard - patati - contribue - samedi - rivant - dre - di - classé - classant - cre - di - rivé - cre - di - bordereau - clavier - au même - mardi - mais oui - manette - ticket - matique - mécanique - niveau - niveau - le jour - sam - jeudi - lun - formément - cre - di - uni - au même - de sab le - chaînon - ou si peu - rien - grain - goutte d'eau - miette - identi - lundi - di - au jour le - jeu - sinon - dimanche - dit-on - alvéole - son trou - lun - méca - bieille - jeu di - méca - di - mer - cre - sam- diman - di - mément - mar - ven - dre - mé - lun - unifor - u

lié immédiatement à la dernière lettre, très bas, et pendant IO secondes: enregistrement d'un bruit de pas q ui s'éloignent.

QUI JE SUIS… en… une minute
Enfin, c’est impossible... ou presque.
BON. bon.
après tout, pourquoi pas
Alors dans ces conditions... je crois que le mieux... est d’utiliser les éléments que j’ai sur moi...
Voyons... Je ne sais pas... (bruit de foule au loin) mon permis de conduire, par exemple... (très bas) qui a été délivré en Mai 47 par la Préfecture de la Marne, et qui porte... le numéro 83.596 (plus près) Ah ma carte d’immatriculation à la SÉCURITÉ SOCIALE
(plus fort) F 1 28 11 75 117 088 10 221
(plus près) ma carte natio- (plus fort) nale d’Identité, aussi, bien sûr... qui elle... a été délivrée par la Préfecture de Police, (plus près) Direction de la Police Générale (plus près) 3e bureau... son numéro (plus fort) 5.400.833 (plus fort) Quoi d'autre encore... (plus fort) Peut-être ma dernière fiche de paye... (très près) qui comporte : (très près) 1, (très près) 2, 3
4, (très fort) 5, 6, (très fort)
7, (très fort), 8, 9, 10,
11, (très près) 12, 13, 14
15, (très fort) 16, (très près) 17, 18, 19
20, 21, (très fort) 22, 23
24,
25, 26,
27,
28, (très près) 29, 30, 31, 32, 33, 34 Cases (très fort)
C’ÉTAIT « QUI je suis - UNE MINUTE » (biopsie 8)

Bernard Heidsieck, « Biopsie 8 – Qui je suis en 1 minute », avril 1967

Ouverture : quoi de neuf dans l’hypersphère numérique?

« Je pars du principe que nous sommes définis par les écrits que nous portons : si je fais un portrait de vous maintenant, je prends toutes les écritures que vous portez, dans leur intégralité, mais dans un rapport photographique : je ne prends que ce qui apparaît, je n'ouvre pas les livres, par exemple. L'ensemble de ces écritures constitue le portrait de la personne. »

« Archéologie du ticket de caisse », Entretien avec **Anne-James Chaton** (1970-), réalisé par Sylvain Dambrine, Entretien réalisé par Floriane Laurichesse, *Vacarme*, 2013/4 (N° 65), p. 137.

rembourse votre achat dans les 30 jours* sur présentation de ce ticket. *exceptions signalées en magasin. — MERCI DE VOTRE VISITE — 12/06/09 16:34»; 1 ticket «TICKET **t+ optile** RATP — BUS T M RER dans paris T SNCF — carnet — *stif stif stif* — 004537847I 1106 A 16»; 1 ticket «**LE DEJAZET** — 41 BD DU Temple — 75003 PARIS — REG 12-06-2009 — DEPT03 4,50 — H.T. 19.6 % 3,76 — TVA. 19.6 % 0,74 — ESPÈCES **4,50**»; 1 ticket «TICKET **t+ optile** RATP — BUS T M RER dans paris T SNCF — carnet — *stif stif stif* — 004537847G 1106 A 16».

ÉVÉNEMENT N° 23 VENDREDI 26 JUIN 2009

1 lettre «**orange™** — LG 2 — 25. 06. 09 la poste — 91 EVRY CTC — CI 027 TF 515818 162/482 2 × HNS 69 T 1 02088 — Monsieur CHATON Anne-James — CITE INTERNATIONALE DES ARTS — 24, rue NORVINS — 75018 PARIS — E 000977 — **&**»; 1 lettre «**+X** — BANQUE POPULAIRE — **eco'pli** — 24. 06. 09 LA POSTE — 31 PIC MIDI PYRENEES CI 123 D — 00001931 — 2/02/N — 00543 — M CHATON ANNE JAMES — CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS — 24 RUE NORVINS — 75018 PARIS»; 1 ticket «C.I.C — 9284 DY 0094 — CIC PARIS LES HALLES — 610771 A 06 26/06/2009 10:32 — RETRAIT D'ESPÈCES — AUTORISATION 522592 — CARTE XXXXXXXXXXXX5927 — MONTANT 50,00 EUR — COMPTE DEBITE — COMPTE CARTE

— IDENTIFIANT EMV A0000000421010 — CERTIFICAT 17D5849045A9F24A — NOM CB — CB»; 1 ticket «**LE TEMPLIER DE MONTMARTRE — 9 RUE DES ABESSES 75018 PARIS — TEL 01 42 54 88 64** — 26. 06. 2009 TPV1 Ticket N° 198/52 — **BAR** — 1 CAFE 2.50 € — **TOTAL: 2.50 €** — Dont TVA à 19.60 % 0.49 € Payé en Espèces 2.50 € — NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE VISITE»; 1 ticket «TICKET **t+ optile** RATP — BUS T M RER dans paris T SNCF — carnet — *stif stif stif* — 00587357A 0506 I 12»; 1 ticket «**EUKL** — CIV 0019 — **TICKET-RESERVATION** — EUROSTAR STANDARD — CHATON/ ANNE JAMES — **01** ADULT — Minimum check in 30 mins before departure time — DEPARTURE — Date Time — **26/06 14H 04** — Departure/From -> Arrival/TO — **PARIS NORD -> LONDON ST-PANCRAS** — Arrival — Date Time — **26/06 17H 26** — Class — **2** — **TRAIN 9030 ES Coach 17 Seat 71** — **01 seat non smkg** — Non exchangeable/Non refundable CARRIERS 0019 1187 — Price GBP ****45.50** — ELGAR/LTHKVMRU **70956 W301 IV403984266 CA 43546E** — 9568003859322258 — ST PANCRAS INT 1540 01 — BW PT02AD **1540706945333** BWNARB 260609 12h 34 PNR/SMQZLZ 1/1 — © CIT 1996»; 1 map «**London Underground — Tube map** — March 2009 — MAYOR OF LONDON — Transport For London — UNDERGROUND»; 1 receipt «**London underground London underground** — 26 JUNE 09 DAY SINGLE 4,00 STD — 26 JUNE 09 GRENN PARK — X X — 016207 30 0590 26 JUNE 09 1102 £ 4: 00 M — **This side up ▪ Not for resale — Issued subject to conditions – see over — This side up ▪ Not for resale — Issued subject to conditions – see over**»;

Anne-James Chaton, « Événement n°23 », *Événements 09*, Label Raster Noton, 2011