

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

« Comment, par le biais de la création, visibiliser la poésie de femmes belges d'expression francophone du XXe siècle? »

Émilie Eechaute – Institut des Arts de Diffusion – Master en Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion et de Communication, option Interprétation dramatique

Promotrice : Véronique Lemaire

Je présente mon mémoire comme un travail de recherche et de création artistique autour de la poésie, applicable à la pédagogie. Il naît d'une nécessité d'artiste, pédagogue, et citoyenne à comprendre le phénomène de la marginalisation du genre poétique et du phénomène de l'invisibilisation des femmes créatrices, plus précisément les femmes de lettres. Il répond à ces phénomènes par une volonté de visibiliser une certaine poésie : celle des femmes belges d'expression francophone du XXe siècle. Il pose alors question sur la façon dont la poésie est transmise à l'école (secondaire général ou supérieur artistique), ainsi que le patrimoine et patrimoine artistique, et propose une réhabilitation par la pratique, l'interprétation et la création dans le but de démystifier la poésie en la rendant accessible, ludique, personnelle et agréable par le biais du podcast. Par cette recherche je souhaite déconstruire les préjugés et les aprioris autour de la poésie car non la poésie n'est pas destinée qu'à une élite. Tout le monde peut développer ses propres outils liés à sa propre sensibilité pour y accéder. Il faut juste s'en donner les moyens, et que les profs amènent les élèves du secondaire (et/ou futurs interprètes) à trouver leur porte d'entrée vers la poésie.

La poésie est un domaine artistique très vaste et multiforme. Enseigné à l'école secondaire, cette matière est généralement difficile d'accès et peut avoir un aspect rébarbatif et quasi mathématique. En effet, son aspect classique légèrement poussiéreux empêche bon nombre d'étudiant.e.s de profiter pleinement de cette matière. Et si le podcast pouvait être un outil pédagogique créatif permettant un point de contact entre la multiplicité poétique et la réalité contemporaine des étudiant.e.s ? Et si en plus de cela, cet outil permettait de visibiliser une poésie oubliée de l'histoire : la poésie moderne de femmes belges ?

Ma recherche s'est déroulée en deux étapes : une première partie théorique, et une deuxième partie artistique. Dans la partie théorique j'ai d'abord pris le soin de retracer l'Histoire du phénomène poétique belge, englobant notamment son rapport d'illégitimité face au grand Paris. Dans un second temps, je me suis intéressée à un autre phénomène : la marginalisation de la poésie, et plus précisément la triple marginalisation que subit la poésie de femmes belges du XXe siècle : de par son statut, sa localisation géographique et son genre. J'ai alors retracé un aperçu général de la condition féminine en Occident depuis le Moyen Âge puisqu'il est intrinsèquement lié aux facteurs d'invisibilisation de la femme dans le milieu artistique, précisément ici la littérature. Pourquoi n'avons-nous pas étudié une seule femme poète sur les bancs de l'école ? Pourquoi leur art et leurs noms ont-ils été invisibilisés ? Pourquoi n'y a-t-il pas (ou presque pas) de noms de femmes de lettres dans nos manuels de français ? Quel rôle les institutions scolaires peuvent jouer dans le fait de rétablir un paysage culturel plus équilibré et moins genré ? Cette étude questionne d'emblée le rôle des institutions et donc des enseignants dans la transmission d'un paysage culturel et littéraire équilibré. Elle invite à prendre en compte dans l'enseignement la littérature des femmes, et la littérature extérieure au grand Paris de l'époque dite classique.

Au sein de la partie artistique, j'ai élaboré un processus artistique complet allant de l'analyse poétique et dramaturgique à l'interprétation dramatique dans le but de créer une série de 9 podcasts : Les poétesses oubliées de l'Histoire. Dans ma démarche pratique et méthodologique, j'élabore un processus didactique de création artistique permettant de parvenir à l'élaboration de podcasts de poésie. De la création du collectif à l'élaboration du podcast en post-prod, en passant par la sélection de la matière et toutes les clés d'analyses

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

« Comment, par le biais de la création, visibiliser la poésie de femmes belges d'expression francophone du XXe siècle? »

Émilie Eechaute – Institut des Arts de Diffusion – Master en Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion et de Communication, option Interprétation dramatique

Promotrice : Véronique Lemaire

de lectures permettant d'établir la structure de l'espace poétique, la grammaire du texte poétique, la typologie des discours poétiques, et finalement d'établir le(s) sens et la phonétique du texte poétique. Tous ces outils mènent à de nombreuses découvertes et actualisations des sens cachés du texte à la base d'une interprétation investie et sensée. Je me permets d'attirer l'attention du jury sur le point suivant : le processus créatif est plus largement détaillé dans les annexes du mémoire et donnent des pistes encore plus concrètes sur lesquelles s'appuyer lors du processus créatif/pédagogique. Ce processus a révélé à quel point partir des sensibilités propres des interprètes (que l'on peut comparer aux élèves si on applique la méthode de création à un classe), amenaient chacune à développer et exprimer un point de vue et à quel point l'apport théorique sur la contextualisation nourrissait l'intérêt et la curiosité des interprètes.

L'idée de ce processus était initialement de vérifier si le podcast était un outil efficace pour visibiliser la poésie de femmes belges. Mon étude a révélé que le podcast était un outil efficace tant dans le processus créatif - puisqu'il a donné goût et sens à la matière poétique pour les interprètes - que dans la réception de l'œuvre - puisque suite à des sondages, le public a démontré un véritable intérêt face à cette découverte. Non seulement après les séances d'écoutes de ces podcasts, certains souhaitent aller relire de la poésie, d'autres veulent à tout prix écouter les prochains épisodes mais surtout : tout le monde a découvert avec étonnement un accès simple et ludique à cette matière complexe et merveilleuse qu'est la poésie. La poésie semble, via le podcast, tomber de son pied d'estale élitiste pour toucher le plus simple de nos contemporains. Ce média très en vogue a pu accessibiliser la poésie et entrer en contact avec l'humain. Alors, pourquoi ne pas emmener ce processus artistique au sein des classes secondaires ou dans l'enseignement artistique supérieur ? Pourquoi ne pas partir des médias que les jeunes maîtrisent et connaissent pour partir à la découverte de cette matière ? Une chose est sûre, le sondage nous annonce que tous les auditeurs de cette série de podcasts auraient apprécié découvrir la poésie en participant à un atelier de création de podcast de poésie.

Aujourd'hui, je poursuis ce travail d'un point de vue artistique et également d'un point de vue pédagogique. D'un point de vue pédagogique, je tente d'entrer en collaboration avec des profs de français pour amener ce rapport ludique et créatif à la poésie au sein des classes. Je souhaite également mettre mon processus créatif à disposition de tout prof de français désireux d'explorer cela. L'un des intérêts généraux de ce mémoire est l'appui pédagogique créatif qu'il peut offrir aux professeur.e.s de français désireux de donner le goût de la poésie à leurs élèves, soit en collaborant avec les artistes compétents en la matière, soit en se l'appropriant. Cette étude amène premièrement des appuis théoriques concrets pour aborder la poésie de façon plus accessible et diversifiée que par les grands classiques académiques français, en rééquilibrant notamment le paysage historique, culturel et littéraire. Il amène en second un processus créatif applicable à la pédagogie, que j'ai, en tant que comédienne et metteuse en scène, développé avec un collectif de comédien.ne.s. Cette exploration a pour objectif la réalisation de podcasts et permet d'aborder transversalement les compétences et acquis d'apprentissages liés au genre poétique.

Intérêt Ludique

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

« Comment, par le biais de la création, visibiliser la poésie de femmes belges d'expression francophone du XXe siècle? »

Émilie Eechaute – Institut des Arts de Diffusion – Master en Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion et de Communication, option Interprétation dramatique

Promotrice : Véronique Lemaire

L'intérêt premier, pour les pédagogies de l'enseignement ordinaire, de la recherche créative que j'ai menée autour de la réhabilitation de la poésie de femmes belges du XXe siècle est de pouvoir s'approprier l'élaboration concrète d'un chemin créatif ludique visant à (re-)donner goût à la poésie. En effet, ce processus créatif mis à disposition de tout professeur de français voulant susciter l'intérêt de son élève lors du chapitre poésie vise à sortir ce dernier de son aspect figé et scolaire. C'est un appel, avec une méthodologie concrète, à retourner au sensible de la poésie, à sortir du rapport quasi mathématique dans lequel on l'a casé suite au diktat académique Parisien. Je n'ai jamais compris cette lassitude soudaine que je ressentais chez mes camarades lorsqu'il fallait compter, entourer les [e], étudier et repérer les figures de styles, tout comme s'il fallait trouver x dans une équation à double inconnue. C'est parce qu'il n'y avait pas chez eux le goût des mots, de la langue, des rythmes et des sons, que j'avais eu la chance de découvrir plus tôt grâce à l'interprétation théâtrale. Mais au-delà de tout, c'est parce qu'il n'y avait pas d'objectif créatif suscitant une action, une curiosité et un investissement autonome certain chez l'élève. Cette étude est une invitation à accessibiliser, visibiliser et réhabiliter la poésie en l'abordant d'un point de vue artistique, mais également en l'abordant d'un point de vue socio-historique "car toute production littéraire s'inscrit dans un contexte socio-historique donné ; toute expression artistique est l'expression des rapports que l'artiste entretient non seulement avec lui-même (son imaginaire propre) mais aussi avec ses contemporains (la confrontation entre cet imaginaire propre et le monde qui l'entoure)" donnant des clés d'intérêt et de compréhension aux élèves.

Partir de la poésie moderne offre une diversité et une multiplicité large permettant à chaque élève de trouver matière à son goût pour trouver sa propre porte d'entrée vers le monde de la poésie. Partir du moderne peut être un tremplin potentiel vers le goût de la poésie classique. Partir de là évite également de tomber dans le piège académique d'une lecture binaire et genrée du monde de l'art. Du point de vue de la matière interprétative, cette poésie se caractérise notamment par "l'attention prêtée au matériel verbal" et est d'un grand intérêt pour la partie créative et interprétative. Et puis, elle s'inscrit dans un siècle proche de nous. "Avant de porter interrogation sur la poésie de tous les temps, il faut vivre avec celle de son temps" dit Daniel Delas. Le XXe siècle, nous y sommes nés, nos parents et grands-parents y ont vécu des dizaines d'années. Daniel Delas le dit, la poésie moderne est plus motivante à découvrir, en tout cas chez les jeunes. En effet, c'est cette affection singulière et cette curiosité suscitée chez l'élève qui lui permettront de découvrir transversalement, avec sens et goût, la théorie et les compétences poétique. La création donne d'emblée un sens et un objectif commun à l'apprentissage et la découverte du genre extrêmement marginal qu'est la poésie. Le travail de l'interprétation et de la création sonore nécessite l'exploration des codes et savoirs poétiques car c'est grâce à la matière analytique que nous obtenons les moyens pour développer son point de vue afin d'actualiser les sens cachés d'un poème en vue de l'interpréter - c'est à dire le mettre en son, en rythme, en voix, et surtout en sens. La créativité offre donc une application pratique immédiate à la théorie, la rendant vivante et utile, lui donnant un sens concret.

Intérêt Théorique

Le deuxième intérêt majeur de ce travail, qui encourage les artistes et les institutions à rééquilibrer la parité dans le paysage culturel et littéraire que nous transmettons particulièrement à l'école, est qu'il apporte des réponses théoriques socio-historiques sur la question de l'invisibilisation des femmes créatrices en Occident.

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

« Comment, par le biais de la création, visibiliser la poésie de femmes belges d'expression francophone du XXe siècle? »

Émilie Eechaute – Institut des Arts de Diffusion – Master en Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion et de Communication, option Interprétation dramatique

Promotrice : Véronique Lemaire

Il questionne le rôle des institutions quant à l'invisibilisation des femmes de lettres. Il traite également des causes de la marginalisation du genre poétique. En effet, si la poésie est un genre marginal, la poésie belge l'est doublement de par sa situation géographique, et la poésie de femmes belges l'est dès lors triplement de par son genre. Pourtant est-ce réellement une poésie moins intéressante et/ou moins qualitative ? Cette étude retrace aussi l'histoire du phénomène poétique en Belgique et suscite l'intérêt d'explorer une autre poésie que celle dite des grands classiques : la poésie d'hommes et de femmes belges.

Ce mémoire apporte finalement un intérêt ludique et un intérêt théorique puisqu'au-delà de proposer un processus créatif ludique visant à (re-)donner goût à la poésie, ce travail de recherche invite également les professionnels à inclure les questionnements de la parité et de l'équilibre du paysage culturel et littéraire dans leur enseignement, et pousse à amener la pratique et l'artistique au sein des classes de l'enseignement ordinaire.

L'originalité de ce mémoire repose évidemment sur le média podcast - très en vogue actuellement - qui se met au service du goût et de la découverte d'un genre littéraire - la poésie - qui nous semble parfois très lointain et peu accessible. Il crée une connexion entre ce qui nous semble au premier abord poussiéreux et ce qui nous semble très quotidien. Le podcast de poésie comme outil de transmission et de création, à la frontière entre la modernité et le traditionalisme, entre la pratique et la théorie, un espace de jeu et de mise en sens essentiel à apporter à l'école pour ouvrir le plus de portes possibles vers le monde si divers et multiple qu'est celui de la poésie. C'est aussi pour cela que je propose mon projet ici, en espérant que l'artistique puisse servir le pédagogique, voilà pourquoi je parle de processus créatif applicable à la pédagogie.

Mon travail répond donc à la nécessité de visibiliser une poésie complètement mise à part, et a pu trouver un moyen didactique tant dans la création autour de la poésie que dans la réception de cette poésie pour donner le goût tant à ceux qui la travaillent et l'interprètent qu'à ceux qui la reçoivent et l'écoutent. Les personnes qui se déplacent jusque dans une salle de théâtre et payent leur place pour écouter de la poésie sont a priori des gens qui ont déjà suffisamment d'intérêt envers la poésie et en possèdent les codes. Non! Ce que je voulais c'est sensibiliser l'humain de tout horizon à la poésie mais aussi à l'existence quasi invisible de toutes ces femmes oubliées. L'humain ne viendra pas à la poésie, il faut que la poésie vienne à l'humain. L'outil du podcast relie modernité technologique et tradition classique. C'est à l'unanimité que les auditeurs des podcasts que j'ai réalisés considèrent que c'est un outil efficace pour visibiliser et accessibiliser la poésie. Certains trouvent que ça casse l'idée selon laquelle la poésie est "sérieuse". Beaucoup soulignent que c'est un média facile d'accès, très en vogue et dans l'ère du temps. Tous les auditeurs ont également signalé qu'ils auraient aimé découvrir la poésie à l'école en participant à un atelier de création de podcasts. C'est d'ailleurs là que se prolonge ma recherche : investir les écoles, les classes, pour allumer le feu de la poésie chez tout un chacun. C'est la raison principale pour laquelle je souhaite partager ma recherche au monde enseignant, pour qu'elle puisse servir aux professeurs souhaitant aborder ce chapitre de manière plus attractive, moderne, via un dispositif singulier. Ce processus créatif peut apprendre tout autant aux profs qu'aux élèves, autant que j'ai appris en tant que réalisatrice face à mes acteurs et actrices.

En conclusion, mon travail se clôt sur la nécessité d'investir les institutions scolaires avec ce processus de création de podcasts dans le but de faire découvrir avec intérêt et motivation la poésie aux jeunes d'aujourd'hui.

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

« Comment, par le biais de la création, visibiliser la poésie de femmes belges d'expression francophone du XXe siècle? »

Émilie Eechaute – Institut des Arts de Diffusion – Master en Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion et de Communication, option Interprétation dramatique

Promotrice : Véronique Lemaire

La méthodologie du processus artistique que j'ai développé est premièrement partie de l'importance de théoriser et comprendre le contexte socio-historique dans lequel se déploie la poésie, pour trouver du sens au fait de la réhabiliter et de jouer avec aujourd'hui. Elle a ensuite été impactée par la volonté de transmettre et accessibiliser la poésie via le média du podcast et donc de l'interprétation. Pour mener à bien ce travail, j'ai dû ré-étudier et transmettre les codes et règles poétiques à mes comédien.ne.s, tout comme un prof l'enseignerait à ses élèves. J'ai pu constater qu'au plus la curiosité était stimulée de par le résultat du processus créatif, au plus il était facile de se plonger dans la théorie pure puisqu'elle était le socle premier d'une interprétation de qualité.

L'objectif commun créatif donne du sens au travail et à la matière. Il permet d'acquérir des codes de lecture et de langue en vue de les réutiliser de manière créative. Le point de vue des interprètes, ou des élèves, nourri par les apports théoriques est alors mis en réflexion puisqu'ils sont eux-mêmes actifs dans le choix de la matière et parce que le processus créatif vise à développer leur esprit d'analyse et de compréhension du sens en faisant par exemple apparaître, par le biais de l'interprétation, les sens cachés d'un texte poétique. C'est grâce à la matière théorique et analytique seulement, que nous nous donnons les moyens nécessaires pour interpréter et réaliser ces podcasts. La théorie mène à l'action créative de l'élève, et du groupe et par conséquent ce parcours créatif offre une application pratique immédiate à la théorie, la rendant vivante et utile. De plus, l'apprentissage de ces codes par le jeu et la nécessité d'analyser et de comprendre, permet une réelle amélioration des capacités linguistiques des élèves, que ce soit pour la rédaction en français ou tout autre cours.

Mon travail se clôt finalement sur la réelle nécessité d'investir les écoles avec ce processus artistique et la volonté en tant qu'artiste de ne plus participer à l'invisibilisation des femmes créatrices. Actuellement, ce travail artistique et pédagogique se poursuit au sein de ma compagnie : Bilitis.