



POESIE VISUELLE ET POESIE GRAPHIQUE

Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme

La journée d'étude « Poésie visuelle et poésie graphique » vise à approfondir la réflexion sur la question des incertaines limites définitionnelles de la poésie graphique¹ et de la poésie visuelle², la porosité des frontières entre ces deux champs artistiques qui partagent un même goût pour l'expérimentation. Cette rencontre s'inscrit dans un programme de quatre journées d'étude à la croisée de plusieurs travaux de recherche en cours dans le cadre du CELIS (UCA) sur la poésie visuelle, de l'Action COST iCON-MICs (*Investigation on Comics and Graphic Novels from the Iberian Cultural Area*, <https://iconmics.hypotheses.org>) sur la poésie graphique, du projet PICT sur « PICT – Penser, traduire et représenter le(s) corps : dire l'intime » de l'Université d'Angers.

La création poétique accueille, depuis l'après-guerre et les années 1960, certains motifs de la bande dessinée, comme des caractères typographiques ou certaines formes d'expressivité bédésques, allant de l'inclusion de bandes dessinées, de personnages, de chromatismes à des onomatopées sous forme de citations à valeur poétique.

La conception de la bande dessinée comme *medium* poétique a occasionné, pour sa part, d'importantes évolutions alliant les esthétiques du neuvième art et de la poésie – concrète ou visuelle –, plus généralement expérimentale ou d'avant-garde. Les évolutions récentes renouvellent et questionnent, entre autres, la relation figée et standardisée de la bande dessinée au temps, à l'espace et à la narration (cf. Álvaro Pons) ainsi que le rapport texte-image.

Les deux démarches artistiques s'inscrivent dans des champs et traditions qui peuvent paraître totalement opposés - la poésie et la littérature comme art majeur ; la bande dessinée comme art médiatique et populaire. Cependant, elles produisent des formes iconotextuelles qui présentent une unité indissoluble de textes et images (Montandon, 1990, Ophrys) échangeant parfois leurs valeurs tout en préservant la distance entre le plastique et le langage codifié, verbal ou idéographique. La friction créatrice entre texte et image étant, dans les deux cas, productrice de sens, d'émotion et de plaisir esthétique. Il en est de même de la trace d'une identité graphique

¹ De nombreux termes sont employés pour définir les œuvres qui font de la bande dessinée un *medium* poétique. Les dénominations varient d'un pays à l'autre (*Comics Poetry*, *graphic poetry*, *poémic*, bande dessinée poétique, etc.). Le terme poésie graphique, répandu en Espagne, qualifie une tendance de la bande dessinée actuelle, héritière des différentes rencontres et dialogues entre la poésie et la bande dessinée qui ont jalonné l'histoire du neuvième art.

² Voir des termes historiques adjacents et variables selon les époques et les pays, tels que « poésie d'avant-garde », « futurisme », « créationnisme », « ultraïsme », « calligrammes », « concrétisme », « lettrisme », « poésie expérimentale ».

laissant émerger la spécificité subjective d'une empreinte et d'une voix (cf. concept de « graphiation », Marion, 1993).

L'évolution des formes, des pratiques et des contextes de production et de réception, offre à présent des espaces communs de dialogue entre chercheurs s'intéressant à ces deux champs de la création. La poésie visuelle et la poésie graphique sont polymorphes et se prêtent aux créations intermédiales. Elles proposent une réflexion sur le langage verbal et le langage non verbal - voire une remise en question de ces derniers -, sur leurs interrelations et leur réception sensible autant qu'analytique.

On peut donc se demander, outre les considérations taxonomiques et éditoriales, comment appréhender ce dialogue entre bande dessinée poétique et poésie visuelle, expérimentale et concrète. La poète et illustratrice espagnole Julia Otxoa écrit par exemple (elle n'est pas la seule) que « la définition actuelle de la poésie expérimentale serait une 'non définition', un champ d'investigation et une expression transfrontalière, un laboratoire ouvert à des interventions et à des expressions esthétiques illimitées » (Mathios, Rodrigues, Lavergne, 2022). La poésie graphique au sens d'une bande dessinée qui met l'accent sur son potentiel poétique et expérimental, offre la même ouverture formelle. Il sera intéressant d'examiner dans quelle mesure les questionnements sur les langages et leur dimension expérimentale et intermédiaire se posent dans les deux cas.

Dans le cadre de cette deuxième journée d'étude, seront acceptées toutes les approches qu'elles soient centrées sur l'un de ces deux champs artistiques ou qu'elles privilégient une optique comparative, mais qui, *in fine*, permettront de commenter et de comprendre : 1) les similarités dans les démarches et processus de création, contextes de production, modalités de réception et contenus ; 2) les contacts entre poésie graphique et poésie visuelle, les interférences et perméabilités entre ces deux champs, les apports de l'un à l'autre ; 3) les relations intermédiales qui se nouent en leur sein 4) les imperméabilités entre les deux 4) l'intérêt de leur rapprochement.

La Journée d'études se déroulera le 26 mai 2023 à la MSH de Clermont-Ferrand.

Merci de bien vouloir adresser vos titres, résumés et courtes biobibliographies à viviane.alary@uca.fr et à benedicte.mathios@uca.fr avant le **30 avril 2023**.

Comité scientifique

Agatha Mohring, Ludivine Bouton-Kelly (université d'Angers), Álvaro Pons (Université de Valence), Bénédicte Mathios (Université Clermont-Auvergne), Viviane Alary (Université Clermont Auvergne), Céline Pegorari (Université Paul Valéry, Montpellier 3).

GISBERT, Jesús "Gráfica poética, poesía gráfica", en *Tebeosfera, tercera época*, 12 (30-XI-2019). Asociación Cultural Tebeosfera, Sevilla, 2019.

https://www.tebeosfera.com/documentos/grafica_poetica_poesia_grafica.html

MARION, Philippe, *Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur la bande dessinée)*, Louvain-la-neuve, Éd. Academia, 1993.

MONTANDON, Alain (éd.), *Iconotextes*, Paris, Ophrys, 1990.

Poésie visuelle : l'expérimentation en question(s). Suivi du catalogue de l'exposition ExPoEx (Clermont-Ferrand, 16/11/2017-07/02/2018). Ouvrage collectif publié sous la direction de Lucie Lavergne, Bénédicte Mathios et Daniel Rodrigues, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, Collection « Graphèmes », 2022, p. 262-263.

PONS, Álvaro, “Poesía gráfica, cuando la expresión gráfica no necesita ser narrativa”, en *Tebeosfera, tercera época*, 12 (30-XI-2019). Asociación Cultural Tebeosfera, Sevilla.

Disponible en línea en:

https://www.tebeosfera.com/documentos/poesia_grafica_cuando_la_expresion_grafica_no_necesita_ser_narrativa.html