

Ténus liens tenus entre les arts

Le Langage, et le corps,
analyseurs du rapport entre
musique et littérature

Béatrice Bloch, Université Bordeaux Montaigne,
équipe TELEM Modernités

- Problème principal : la musique peut être vue comme un système sémiotique n'est pas un langage à double articulation, dit Benveniste :

la musique ne parle pas du monde, ne produit pas de pensée sur le monde, ne désigne pas de référent (sauf la musique à programme, l'opéra, la chanson)

Quels analyseurs du lien entre les arts ?

- Hypothèse somesthésique

Deleuze, *Francis Bacon, logique de la sensation*, 1981

Roland Barthes, *L'obvie et l'obtus*, « Rasch », p. 265-282, Seuil, 1982

- Hypothèse linguistique

Jean-Luc Nancy, *Les Muses*, Paris, Galilée, 1993

Hypothèse anthropologique : Jean-Marie Schaeffer, *L'expérience esthétique*, Gallimard, 2015.

Jean-Jacques Nattiez Cahiers de Narratologie, Numéro 21 perspectives sur l'intrigue musicale », 2011

<http://narratologie.revues.org/6390>

- **Barthes : effet des *Kreisleriana* de Schumann sur le corps de l'auditeur**

- Il écrit dans *Rasch* « dans la première des *Kreisleriana* cela fait la boule, et puis cela tisse,
- Dans la deuxième, cela s'étire ; et puis cela se réveille : ça pique, ça cogne, ça rutile sombrement,
- Dans la troisième, cela tend, s'étend : *Aufgeregt*, [...]
- Dans la septième, ça frappe, ça tape... »

<https://www.youtube.com/watch?v=S91cK2Z3z2I>

De la musique à sa réception : du percept à l'effet et à l'émotion

Appui sur le tournant « passionnel » de la sémiotique depuis 1990

- Jean-Claude Coquet, *Phusis et logos*, Saint-Denis, PUV, 2007.
- Algirdas-Julien Greimas, et Jacques Fontanille, *Sémiotique des passions des états de choses aux états d'âme*, Paris, Seuil, 1991.
- Herman Parret, *Les Passions, essai sur la mise en discours de la subjectivité*, Bruxelles, Mardaga, 1986.

- Exemple modalité inchoative
Paul Eluard

La terre est bleue comme une orange
[... Les guêpes fleurissent vert
L'aube se passe autour du cou
Un collier de fenêtres
Des ailes couvrent les feuilles
Tu as toutes les joies solaires
Tout le soleil sur la terre
Sur les chemins de ta beauté

Le Sacre du printemps de Stravinsky, percepts et affects

<https://www.youtube.com/watch?v=5UJOaG1hG7A>

Introduction mélodique autour de la mélodie du basson, nostalgique, appel initial solennel ou se cherchant, noble, serein tenté de mélancolie

Deux danses : les Augures et Rapt, extrêmement rythmiques, percussives, fondées sur la répétition lancinante et isochrone du même accord répété 280 fois, l'Accord « **toltchok** » conduisant à une montée de la tension

- Effet de violence, de tension, d'angoisse, d'archaïsme, de brutalité
- L'œuvre est fondée sur une répétition de structure qui prend l'allure d'un cycle double (introduction, danses, khorovod (chœur), procession, danse). Cependant, l'œuvre se donne à l'auditeur par sa capacité à narrer, à créer du suspense, du changement, de l'attente.

De la littérature à la musique par le percept, son effet et le tressage linguistique des ressemblances

Arbitraire des liens

André Wyss, *Eloge du phrasé*, 1999 :

Aragon

Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force
Ni sa faiblesse ni son cœur Et quand il croit
Ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie
Sa vie est un étrange et douloureux divorce
Il n'y a pas d'amour heureux

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes
Qu'on avait habillés pour un autre destin
À quoi peut leur servir de se lever matin
Eux qu'on retrouve au soir désœuvrés incertains
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes
Il n'y a pas d'amour heureux

Le poème devient chez Brassens :

https://www.youtube.com/watch?v=VtMBlr_DRjQ

Rien n'est jamais acquis
à l'homme Ni sa force
Ni sa faiblesse, ni son cœur
Et quand il croit Ouvrir ses bras
son ombre est celle d'une croix
Et quand il croit serrer son
bonheur
il le broie Sa vie est un
étrange et douloureux divorce
Il n'y a pas d'amour heureux [...]

Comment et pourquoi faire l'appariement Musique et Texte ?

- **Pourquoi ?** Pour mieux percevoir la dynamique, le thymos du texte, et celui de la musique
- **Comment ?**
- ***1/ Réception en condensation***
- Faire émerger les points communs quant aux effets : réception esthétique et psychique qui est prise synthétique sur l'œuvre
- ***2/ Réception en expansion*** : plus technique par listes des caractères sémiotiques spécifiques

Réception en expansion

Critères communs à la musique et à la littérature :

- Timbres/sonorités (clair, sombre, intermédiaire)
- Rythmes de la phrase musicale ou littéraire (état du rythme, croissance décroissance, itérativité, suspens, répétitivité, continuité, intermittence, disparition du rythme)
- Mélodie musicale et Prosodie de la phrase (longuement montante, longuement descendante, brève, ...)
- Discours/Mélodie ou structure musicale (énoncé une fois, répété, haché, transformé)
- Structuration de la pièce musicale et construction du récit ou de la poésie,
- Caractérisation du registre (sérieux, pompeux, ironique)

Critères propres à la musique :

- Masse d'instruments vs instr isolé
- Intensité du son ou faiblesse
- Timbre au grain spécifique, choix d'instrument
- Type d'attaque des sons ...

Critères propres à la littérature :

- Pensée
- Références à un état du monde
- Événement visualisable
- Distinction entre l'énoncé et l'énonciation

Joyce Mansour (« donnez-moi un morceau de charbon » 1955), Nirvana (« Smells Like Teen Spirit » 1987)

- Poème de Joyce Mansour

Déchirures, Éditions de Minuit, 1955.

Donnez-moi un morceau de charbon

J'en ferai un aveugle
Donnez-moi un crâne épars sur le parquet
J'en ferai une descente aux flambeaux
Dans la fosse des passions durables
Donnez-moi un château mammaire
Je plongerai tête-bêche riant au suicide
Donnez-moi un grain de poussière
J'en ferai une montagne de haine
Chancelante et grave un arcane
Pour vous enterrer
Donnez-moi une langue de haute laine
J'enseignerai aux seigneurs
Comment briser leurs dieux de craie
Leurs pénis édentés
Aux pieds du grand corbeau blanc
Pourcoâ ?

<https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg>

Cette musique et ce texte partagent

- le même sentiment de révolte
- le même refus de la tradition du beau idéal
- la même violence, l'une salvatrice, l'autre autodestructrice

Jacqueline Risset et Beethoven, par Pierre-Yves Plat

AUTRES CORPS

Amour que m'as-tu fait
étrange étrange objet
l'excès d'amour où tu m'as mise
s'étend à présent hors de toi

s'étend presque partout
se crispe en autres points
de presque rien
                  échos ou vents

aussi : sur autres corps

    Ici : étonnement souffrance
    -et rire :
    « autre que toi !
    qu'est-ce que cela ?
    comment se fait-il ?
    je ne comprends pas »

et pourtant si :
visage et corps
te ressemblant pour commencer
-forme d'ensemble et couleur d'œil
perception de proximité
attirance étonnée

- Pierre-Yves Plat joue la
Sonate au clair de lune
et d'autres choses
Beethoven

<https://www.youtube.com/watch?v=8cIDV1Sa0y4>

-sonnet désarticulé comme sonate
démembrée
-reprise du thème de l'amour des
troubadours/ sonate de l'amour
romantique
-révolte et transformation vs
détournement parodique