

NOMENCLATURE

DES ARTS LITTÉRAIRES ET DES ARTS DE LA PAROLE

VERSION RÉVISÉE

MARS 2023

FIL | Poésie, sandwiches | Crédit YvesRenaud

R A P A I L

RÉSEAU DES ARTS DE LA PAROLE ET
DES ARTS ET INITIATIVES LITTÉRAIRES

Nomenclature des arts littéraires et des arts de la parole

Réseau des arts de la parole et arts et initiatives littéraires — RAPAIL

Version révisée

Mars 2023

Table des matières

RECENSEMENT DES TYPES D'ŒUVRES ET ACTIVITÉS	3
TYPES D'ŒUVRES	5
LECTURE PUBLIQUE	6
SPECTACLE	6
PERFORMANCE	7
PARCOURS DÉAMBULATOIRE	8
INSTALLATION ET EXPOSITION	8
ŒUVRE SONORE	9
ŒUVRE VIDÉO	10
ŒUVRE NUMÉRIQUE	10
ACTIVITÉS AD HOC	10
CONCLUSION	11
TABLEAU RÉCAPITULATIF	12

Remerciements

RAPAIL tient à remercier Anne-Marie Trudel qui a mis les bases de ce projet en rencontrant les actrices et acteurs du milieu. Nous remercions également les participantes et participants qui ont pris part au projet ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada pour leur soutien.

Réseau des arts de la parole et arts et initiatives littéraires — RAPAIL

Nomenclature des arts littéraires et des arts de la parole

Recensement des types d'œuvres et activités

Les projets littéraires multidisciplinaires et scéniques se multiplient ; les arts de la parole, les poésies performées, les lectures publiques, les installations et autres pratiques « hors du livre » connaissent un essor certain.

Avant même de tenter de tenir un inventaire des activités offertes en arts littéraires et en arts de la parole, il fallait d'abord circonscrire la discipline. **Que sont les arts littéraires et les arts de la parole ?** La réponse n'est pas simple.

Bien que la démarche ne se voulait pas exhaustive, ce rapport tente de cerner ce que ces arts comprennent et cherche à identifier les frontières qui permettent de les distinguer des autres disciplines artistiques. Des rencontres avec des personnes œuvrant dans le milieu de la diffusion ont permis de délimiter un peu plus les contours de ces pratiques. Elles ont également soulevé de nombreuses questions qui resteront à approfondir ou à trancher.

La définition de ces formes d'art varie beaucoup selon les personnes interrogées, mais elle est essentielle pour distinguer les activités qui en font partie ou non. L'équipe du Pôle Québec du projet **Littérature québécoise mobile** a entrepris de faire l'inventaire des nomenclatures existantes¹. Cette démarche fort rigoureuse a mené à une proposition de classification des formes d'arts littéraires.

La démarche de RAPAIL s'inscrit dans une autre perspective, celle d'offrir non pas un répertoire ou un inventaire, mais **une nomenclature des arts littéraires et des arts de la parole** qui permettra facilement aux artistes et aux organisations du milieu, mais également aux autres parties prenantes, de bien saisir l'ensemble de ces pratiques artistiques.

Nos entrevues ont permis de comprendre que les arts littéraires et les arts de la parole sont d'abord et avant tout des **créations hors le livre**. Puisqu'il s'agit d'art, ces œuvres doivent nécessairement comprendre un travail de création à partir du **langage littéraire**², qu'il soit écrit ou oral.

¹ Littérature québécoise mobile. (2021) *Nommer les arts littéraires*. <https://lqm.uqam.ca/fr/projet/nommer-les-arts-litteraires>

² Langue littéraire. (2022). Dans *Wikipédia*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_litt%C3%A9raire

« Longtemps, la littérature a été "confinée" au livre particulièrement depuis l'avènement de l'imprimerie — circulation facile — qui en a augmenté son accessibilité. Mais la littérature hors le livre a toujours tout de même occupé une place dans l'espace public. Le conte notamment. »

– commentaire d'un participant

Sur la question de la création littéraire, un autre participant ajoute :

« *La réalité racontée, mais aussi transformée par l'imaginaire, avec des mots. On la traduit avec un langage littéraire.* »

Dans les programmes de subvention en littérature et conte, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) définit la **création parlée et le spectacle de contes comme suit :**

Création parlée

*La création parlée revisite, par un travail sur le rythme et la sonorité des mots, **le point de départ qu'est l'écrit**. L'interaction avec le public a un impact sur la performance de création parlée et parfois aussi sur le texte. Les diverses formes littéraires de la création parlée englobent le spectacle littéraire, la performance littéraire, le slam, le spectacle de poésie, la poésie sonore, la poésie performance, etc.*³

Spectacle de contes

*Cette pratique désigne des spectacles conçus à partir d'histoires-récits issues de la tradition orale ou écrite ou de nouvelles créations. Le spectacle de contes se caractérise généralement par une sobriété de moyens où la parole prend toute son importance. Sa particularité réside dans l'exercice du récit oral où **la narration se révèle détachée des dispositifs de l'écrit** et se nourrit de la proximité avec l'auditeur, de sorte que le conte est réinventé chaque fois qu'il est conté.*

L'exercice a ainsi pu démontrer que la définition de **littéraire**⁴ peut faire l'objet de discussions. Pour la majorité des personnes interrogées, la littérature réfère au texte et aux mots qui le constituent, ce que certains appellent la **parole**. Toutefois, la parole comme

³ Création parlée du domaine littéraire. (2022). Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). <https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/diffusion-doeuvres-au-quebec-5>

⁴ Littéraire. (2022). Dans *La langue française*. <https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/litteraire>

forme d'art peut aussi faire référence à la création à la fois textuelle, vocale, corporelle et mémorielle propre à l'oralité. À cet égard, dans les années 1980, Hagège proposait le terme *orature*⁵, qu'aujourd'hui Pons définit comme « une production orale, de sa source à sa destination⁶ ». Pour d'autres, cette parole peut être images, comme dans la BD, et peut même être muette. Ainsi, pour certains, les arts littéraires et les arts de la parole peuvent être sans mots.

Plusieurs personnes interrogées estiment que ces formes d'art peuvent être liées aux livres, mais pas obligatoirement. Dans le contexte où l'œuvre provient d'un livre, on parle aussi de création, puisque pour « sortir » l'œuvre du livre, il faut la retravailler et la réinventer ; elle s'écarte de sa forme initiale pour être adaptée à la scène ou au contexte dans lequel elle sera présentée.

Types d'œuvres

Les arts littéraires et les arts de la parole prennent diverses formes et peuvent être appréciés dans différents cadres et formats. Quelques fois, ils pourraient être confondus avec d'autres disciplines telles que la chanson, le théâtre ou encore les arts visuels. Selon toutes les personnes interrogées, c'est l'**intention derrière les œuvres** qui, au final, les distingue. La pratique littéraire doit toujours être au centre de l'œuvre. Ainsi, à titre d'exemple, un spectacle littéraire permettra de « dire » le texte, et non pas de le « jouer » ; l'émotion sera suscitée par celui-ci et non pas, toujours dans le même exemple, par des personnages, et ce, même s'il est rendu par des comédiens.

Les arts littéraires et les arts de la parole peuvent être engendrés par une **intention artistique** spécifique à ces formes d'art ou encore émerger d'œuvres déjà existantes, comme un livre ou un recueil de poésie.

On insiste sur le fait que **ces arts relèvent d'un processus de création** qui demeure au cœur de la démarche, puisque même dans le cas où il naît d'une œuvre littéraire originale, le matériau de base doit être retravaillé.

Cette forme artistique comporte une interaction humaine que l'on ne retrouve pas dans la lecture qui, en soi, est un acte solitaire. Il s'agit **d'arts vivants**.

Voici les grandes catégories d'activités que l'on retrouve en arts littéraires et en arts de la parole. Elles ne sont pas toujours exclusives et leurs frontières restent encore à discuter, mais

⁵ Claude Hagège. (1985) *L'homme de paroles : Contribution linguistique aux sciences humaines*. Éditions Fayard, coll. « Le temps des sciences ».

⁶ Christian-Marie Pons. (À paraître). Littérature. Dans *Dictionnaire des Contes*. Éditions du CNRS.

Le fil conducteur reste la **littérature** — orale ou écrite, publiée ou non — exprimée **hors le livre**.

- Lecture publique
- Spectacle
- Performance
- Parcours déambulatoire
- Exposition
- Installation
- Œuvre sonore
- Œuvre vidéo
- Œuvre numérique

Lecture publique

La lecture publique est l'une des pratiques courantes de la littérature hors du livre. Les auteurices le plus souvent, mais également des comédien.ne.s à l'occasion, font une **lecture en public de textes littéraires**. Bien que la lecture performée — qui emprunte des éléments au théâtre ou à la scène — se rapproche de la performance, elle est surtout axée sur le texte littéraire, qui crée en soi l'émotion que l'on cherche à susciter chez le public.

Voici quelques exemples :

- [Livres comme l'air](#) produit par Amnesty Internationale : Des lectures pour dénoncer la répression et la censure tout en défendant la liberté d'expression.
- Lecture musicale de [Les racistes n'ont jamais vu la mer](#) et discussion, avec Rodney St-Eloi et Yara El-Ghaban, à la Maison de la littérature
- [Lecture de Kukum, de Michel Jean](#), par Dominique Pétrin, mis en lecture par Michel Poirier

Spectacle

Présenté sur une scène (ou ce qui en tient lieu), le spectacle littéraire ou en art de la parole est une **prestation** ou une série de prestations à dominante littéraire, c'est-à-dire bâties autour de récits issus de la tradition orale ou de textes littéraires, rendus par leur auteurice ou par un.e artiste performeur.se (conteur.se ou comédien.ne par exemple).

Le spectacle en arts de la parole ou en arts littéraires inclut **souvent d'autres disciplines** et du soutien technique au service du texte ou du récit, et bénéficie d'un minimum de mise en

scène. Dépendamment de son degré d'élaboration et de sa complexité, il peut faire l'objet de répétitions.

Le spectacle peut être constitué de plusieurs parties distinctes (par exemple lors de cabarets) ou encore fait d'un tout. Ces composantes du spectacle sont fréquemment appelées « performances », mais l'appellation juste serait plutôt prestations afin de ne pas confondre avec la forme artistique dite performance, ou art-action, qui se distingue en soi.

Voici quelques exemples :

- [Nues](#) créé et conté par Renée Robitaille, dans Circuit Paroles Vivantes
- [Je te réponds ce soir](#) dirigé par Véronique Bachand, co-production du Festival International de Littérature et de la Poésie partout
- [Plus haut que les flammes](#) avec Louise Dupré et Nicolas Jobin, produit par Rhizome

Performance

Une performance « consiste à créer quelque chose, ou à exercer son talent dans le cadre serré d'un espace-temps, d'un lieu ou d'une contrainte imposée par soi-même ou par l'environnement ».⁷ En d'autres mots, c'est une **présentation artistique éphémère, située et orientée vers l'action**, d'un.e artiste ou d'un groupe de performeur.se.s. La performance est souvent interdisciplinaire, mais pas exclusivement.

Comme le mentionne Antidote, « en art contemporain, la performance est un mode d'expression qui consiste, pour un.e artiste, à participer à un événement comportant généralement une part d'improvisation et dont le **déroulement même représente l'œuvre** ».⁸

La performance littéraire se distingue des autres performances par le fait que la création littéraire ou le récit oral est au cœur de la prestation même si son rendu et son impact sont influencés par un contexte, lequel est construit à partir d'une intention différente du texte initial, si bien sûr elle repose sur un texte préalable à cette démarche artistique.

À titre d'illustration, on peut penser à la poésie-performance, ou à la poésie action, qui n'est donc pas la même chose qu'une lecture performée. En effet, « dans la poésie-performance se joue une sortie partielle du paradigme livresque pour fonder une poésie spécifiquement

⁷ Qu'est-ce qu'une performance en littérature? (Juillet 2016). *MonBestseller.com*. <https://www.monbestseller.com/actualites-litteraire/5941-comment-ecrire-une-serie-litteraire>

⁸ Performance (2022). Dans *Antidote*.

créée en vue d'être performée en présence d'un public »⁹. Ainsi, la performance comprend des éléments, comme un défi physique par exemple, qui augmente l'expérience du public.

Voici quelques exemples :

- [*J'écris ainsi*](#), performances de papiers de Jonathan Lamy filmée au Centre BANG et présentée au Rendez-vous vidéo-poésie du Festival de la poésie de Montréal
- [*La danse des écrivain.e.s*](#), performance réunissant cinq auteurices qui s'interrogent sur la place de leur corps dans l'écriture, Mois de la poésie
- [*Jukebox littéraire*](#), performance réunissant cinq auteurices, un animateur et un musicien, présenté au Festival Allegra

Parcours déambulatoire

Le public se déplace à travers **un parcours balisé ou organisé autour d'une œuvre littéraire, qu'elle soit écrite ou orale**. L'expérience du public est nourrie par son caractère déambulatoire, qui la rend immersive et interactive.

Voici quelques exemples :

- [*Les bancs de la poésie*](#), parcours littéraire organisé par le Festival acadien de la poésie de Caraquet
- [*Histoire d'être ensemble*](#), balade contée de la Maison des arts de la parole
- [*Rouages*](#), parcours poétique industriel du Bureau des affaires poétiques

Installation et exposition

Autant pour les installations que pour les expositions, la parole littéraire doit être au centre de celles-ci pour constituer un projet en arts littéraires ou en arts de la parole.

Une **exposition** est présentée dans un lieu prévu à cet effet. Elle met de l'avant des créations mises en valeur en prenant en compte le lieu et le support, mais elle sert **à présenter** des œuvres qui existent déjà, ce qui la distingue de l'installation. La création est antérieure à l'exposition proprement dite.

⁹ Poésie-performance. (2022). Dans *Wikipédia*. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Poésie-performance>

Lors d'une **installation**¹⁰, la création et le processus qui l'y conduit sont conditionnés et orientés par l'environnement où elle s'inscrit. La création transforme l'environnement initial pour en faire une œuvre en soi. Dans le cas de l'installation littéraire, ce sont les mots — le langage littéraire — qui sont au centre de la création et de la transformation de l'environnement. Cependant, l'installation peut faire appel à des techniques mixtes pour créer une expérience immersive suscitant les sens du spectateur.

Toutefois, il est également possible que la création comprise dans la démarche menant à l'installation puisse être affectée par un changement dans l'environnement initialement prévu pour le projet. Par exemple, dans le cas d'une installation BD, la création a dû être repensée quand le support qui devait l'accueillir s'est révélé plus petit que prévu.

Voici quelques exemples :

- [Nature, culture, cassures](#), une exposition du Carrefour de la Littérature, des Arts et de la Culture (CLAC)
- [Le legs](#) une exposition physique et [numérique](#) de Kwahiatonhk !
- [Rue des poètes](#) une installation ludo-poétique du Festival de la poésie de Montréal

Œuvre sonore

Il s'agit d'une création sonore au cœur de laquelle on retrouve un contenu littéraire organisé et **produit expressément pour être entendu**. Il s'agit d'œuvres enregistrées et diffusées via un format audio ; en effet, le support doit nécessairement être audio et non pas vidéo, par exemple.

S'il s'agit d'une « *Création purement et uniquement diffusée de façon sonore* », le texte, contrairement à la chanson, prévaut toujours sur l'environnement sonore, dont la musique.

Voici quelques exemples :

- [Balado — Cabaret des variétés littéraires](#) co-réalisé par le Salon du livre de l'Outaouais et Transistor Média
- [Projet Phonésie : le projet téléphonique](#) de la Revue Ancrages
- [Kamikaze du vendredi](#) d'Amélie Prévost, coproduction : La Quadrature et Planète rebelle

¹⁰ Installation. (2022). Dans *Antidote* : Œuvre d'art contemporain dont les éléments sont organisés dans l'espace de façon à créer un environnement propre.

Œuvre vidéo

La production vidéo se distingue de la simple diffusion en vidéo d'une œuvre littéraire. En effet, une œuvre littéraire — le texte — est au cœur de la démarche créative, mais la vidéo vient s'intégrer aux mots pour modifier l'expérience ou le résultat final. La **vidéo est donc une composante essentielle** et non pas seulement un support ou un média de diffusion. Par ailleurs, l'intention centrale est d'abord littéraire.

Par exemple, le vidéo-poème ou le conte-vidéo contemporain est en quelque sorte un court-métrage dans lequel on adapte un poème ou encore un conte ; les possibilités offertes à l'art vidéo sont utilisées pour transmettre ou accompagner la poésie, les images d'un texte ou d'un récit oral.

Voici quelques exemples :

- [Panorama de la vidéopoésie au Québec](#), présenté dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal
- [\(Re\)tracer - Contes vidéos contemporains](#) de la Maison des arts littéraires de Gatineau
- [Mains](#), vidéo-poème en langage des signes de Hodan Youssouf, Festival Phénoména

Œuvre numérique

Les œuvres numériques représentent un ensemble de pratiques littéraires exploitant les technologies numériques. Bien plus que son utilisation dans la diffusion, le **numérique devient un matériau pour la création d'œuvres**.

Ces œuvres sont conçues pour être lues et expérimentées sur écran d'un ou de plusieurs appareils électroniques.

Voici quelques exemples :

- [Hôtel des autrices](#), du Réseau des Autrices
- Œuvre littéraire hypermédiatique [Constellations](#) de la Maison de la littérature
- [Contes indociles](#) de La Quadrature

Activités ad hoc

Plusieurs personnes consultées tiennent à ce que l'on ajoute les **entretiens** et **tables rondes** avec les créatrices et créateurs aux activités associées aux arts littéraires et aux arts de la parole. Bien que ces activités ne relèvent pas à proprement dit de la création, elles

demeurent néanmoins des éléments importants des programmations offertes par les diffuseurs de ce milieu.

Conclusion

Les arts de la parole et les arts littéraires, bien qu'ils soient de plus en plus visibles comme discipline artistique en soi, demandent encore qu'on en cerne les contours afin de cesser de les distinguer simplement par comparaison à ce que l'on conçoit facilement, soit la littérature imprimée, les arts visuels, le théâtre, le cinéma ou encore la chanson, et ce, afin de leur assurer une existence propre. C'est ce qui a été tenté en élaborant cette nomenclature proposée par RAPAIL. **Cette démarche était essentielle afin de permettre au milieu, aux partenaires, aux bailleurs de fonds et au public de se les approprier et de les reconnaître !**

Cette nomenclature peut ou devrait par ailleurs être complétée par le résultat d'autres travaux, notamment universitaires, comme c'est le cas de l'inventaire de l'équipe du Pôle Québec du projet Littérature québécoise mobile.

Enfin, RAPAIL espère également qu'en concevant les arts littéraires et les arts de la parole comme un **univers artistique en soi**, on saura reconnaître le travail de création, de production et de diffusion commandé par la réalisation de projets faisant appel à tant de disciplines, puisque :

« Qu'il s'agisse d'une lecture collective ou de l'adaptation de son propre texte pour une présentation publique, il y a, dans l'élaboration d'un projet en arts littéraires, un travail invisible souvent sous-estimé »¹¹.

¹¹ Jonathan Lamy. (15 août 2020). Les arts littéraires II – Un écosystème hétéroclite et dynamique, *Nuit Blanche*, no 159. <https://nuitblanche.com/articles/2020/08/les-arts-litteraires-ii-un-ecosysteme-heteroclite-et-dynamique>

Tableau récapitulatif

Arts littéraires et arts de la parole

— Origine —

Création originale pour répondre à une intention spécifique littéraire

Œuvre littéraire préexistante : livre, poème, recueil, etc

La littérature hors le livre

Recension d'activités

Rendre devant public

Lecture publique

- Lecture surfoot, basée sur le texte littéraire.
- Lecture performée - avec des emprunts à d'autres disciplines comme le théâtre (mise en scène).

Spéctacle

Une prestation, ou une série de prestations, issues de la tradition orale ou de textes littéraires, mise en scène et produit devant public.

Le spectacle en arts de la parole ou en arts littéraires inclut souvent d'autres disciplines.

- Spectacle de contes - mult
- Spectacle de contes - solo
- Spectacle littéraire
- Poésie performance

Théâtre

Performance

Une présentation artistique éphémère, située et orientée vers l'action ayant pour cœur la création littéraire, quelle soit écrite ou orale.

- Mise en danger de l'artiste.
- Perméabilité de la frontière avec le public.

Pour certains, il faut ajouter une notion de spontanéité :

- activité littéraire non programmée;
- pas présentée dans un endroit prévu d'avance;
- pas à heure fixe.

Parcours déambulatoire

- Parcours balisé ou organisé autour d'une œuvre littéraire, qu'elle soit écrite ou orale.

Le public se déplace - ce qui attire son expérience, qui devient plus immersive et plus interactive.

- Il est composé de stations qui constituent en soi des micro-univers.
- Il peut être accompagné par une guide - artiste ou non.

Mettre à la vue

Exposition

- Présentation publique d'œuvres artistiques agencées dans un espace en fonction d'un message, d'un thème, d'un sujet ou d'un point de vue à caractère littéraire.

- Elle permet de mettre en valeur une œuvre littéraire en la mettant à la vue.

Installation

- Création littéraire, orale ou écrite, conçue pour un espace particulier, intérieur ou extérieur.

L'installation transforme l'environnement initial pour en faire une œuvre en soi.

- Expérience immersive faisant appel à des techniques mixtes et suscitant les sens du spectateur.

Faire entendre

Œuvre sonore

- Œuvre organisée et produite expressément pour être entendue.

La création littéraire est construite pour être dite (et non pas chantée).

- Elle est au cœur du processus de création auquel se greffent les sons et la musique.

Chanson

Faire voir

Œuvre vidéo

- C'est une œuvre littéraire combinée à de la vidéo qui constitue en soi une nouvelle création / une nouvelle expérience.

Rencontre entre les mots, le son et les images.

Rencontre entre la littérature, le cinéma et le vidéo d'art.

Rencontre entre le réalisateur et l'auteur / l'artiste de la parole.

- Ex : vidéo-poème ou conte-vidéo

Cinéma

Faire connecter

Œuvre numérique

- Ensemble des pratiques littéraires exploitant les technologies numériques.

Il n'y a plus que son utilisation dans la diffusion, le numérique devient un matériau pour la création d'œuvres.

- Œuvre conçue pour être expérimentée et lue sur écran d'un ou de plusieurs appareils électroniques.

Une création en soi - au-delà du changement de support de diffusion

Parole - mots - langage ou esthétique littéraire

