

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

AÑO 2020

6

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

REVISTA INTERNACIONAL

N. 6

AÑO 2020

VNIVERSITAT
D VALÈNCIA

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Edición electrónica

© *Copyright 2018 by Itamar*

Dirección Web: <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/index>

© *Edición autorizada para todos los países a:*
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València

I.S.S.N: 2386-8260

Depósito Legal: V-4786-2008

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENCIA DE HONOR

Edgar Morin. Presidente de Honor del CNRS, París. Presidente de la APC/MCX Association pour la Pensée Complexe y del Instituto Internacional del Pensamiento Complejo.

DIRECCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ DE REDACCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
José Manuel Barrueco Cruz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO

Rosario Álvarez. Musicóloga. Catedrática de Musicología. Universidad de La Laguna, Tenerife, España.

Alfredo Aracil. Compositor. Universidad Autónoma de Madrid, España.

Leticia Armijo. Compositora. Musicóloga. Gestora cultural. Directora General del Colectivo de Mujeres en la Música A.C. y Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte, México.

Javiera Paz Bobadilla Palacios. Cantautora. Profesora Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Xoan Manuel Carreira. Musicólogo y periodista cultural. Editor y fundador del diario www.mundoclasico.com (1999-...), España.

Pierre Albert Castanet. Compositeur. Musicologue. Université de Rouen. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, France.

Giusy Caruso. Pianista. Musicologa. Ricercatrice in IPEM (Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica) Dipartimento di Musicologia, Università di Ghent, Belgio.

Olga Celda Real. Investigadora Teatral. Dramaturga. King's College London. University of London, Reino Unido.

Manuela Cortés García. Musicóloga. Arabista. Universidad de Granada, España.

Nicolas Darbon. Maître de conférences HDR en Musicologie, Faculté des Arts, Langues, Lettres, Sciences Humaines. Aix-Marseille Université. Président de Millénaire III éditions. APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

Cristobal De Ferrari. Director Escuela de Música y Sonido Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Román de la Calle. Filósofo. Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València, España.

Christine Esclapez. Profesora de universidades - Membre nommée CNU 18e section - UMR 7061 PRISM (Perception Représentation Image Son Musique) / Responsable de l'axe 2 (Créations, explorations et pratiques artistiques) - Responsable du parcours Musicologie et Création du Master Acoustique et Musicologie - Membre du Comité de la recherche UFR ALLSH - POLE LETTRES ET ARTS. Aix-Marseille Université, France.

Reynaldo Fernández Manzano. Musicólogo. Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, España.

Antonio Gallego. Musicólogo. Escritor. Crítico Musical. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España.

Loenella Grasso Caprioli. Presidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Brescia.

Anna Maria Ioannoni Fiore. Musicologa. Pianista. Vicepresidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Pescara, Italia.

Adina Izarra. Compositora. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Pilar Jurado. Cantante. Compositora. Productora. Directora artística y ejecutiva de MadWomenFest. Presidenta de la SGAE, España.

Jean-Louis Le Moigne. Chercheur au CNRS, Paris. Vice-président d'APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

María del Coral Morales-Villar. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Granada, España.

Yván Nommick. Pianista. Director de Orquesta. Compositor. Musicólogo. Catedrático de Musicología de la Universidad de Montpellier 3, Francia.

Carmen Cecilia Piñero Gil. Musicóloga. IUEM/UAM. ComuArte. Murmullo de Sirenas. Arte de mujeres, España.

Antoni Pizà. Director Foundation for Iberian Music. The Graduate Center, The City University of New York, Estados Unidos.

Rubén Riera. Guitarrista. Docente titular. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Dolores Flovia Rodríguez Cordero. Profesora Titular Consultante de Didáctica aplicada a la Música. Departamento de Pedagogía-Psicología. Universidad de las Artes, ISA, La Habana, Cuba.

Leonardo Rodríguez Zoya. Director Ejecutivo de la Comunidad de Pensamiento Complejo (CPC). Investigador Asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Asistente en Metodología de la Investigación, en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS), Argentina.

Pepe Romero. Artista Plástico. Performer. Universidad Politécnica de Valencia, España.

Ramón Sánchez Ochoa. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música, España.

Cristina Sobrino Ducay. Gestora Cultural. Presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, España.

José Mª Sánchez-Verdú. Compositor. Director de Orquesta. Pedagogo. Profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España. Profesor de Composición en la Robert-Schumann-Hochschule de Dusseldorf. Sus obras se editan en la editorial Breitkopf & Härtel.

José Luis Solana. Antropólogo Social. Universidad de Jaén. Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, España.

Álvaro Zaldívar Gracia. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música. Director del gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y Miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Madrid, Zaragoza y Extremadura, España.

Portada: Serie fotográfica *Tiempos*

Fotografía: **Iván Roderó Millán.**

ITAMAR cuenta con los siguientes apoyos institucionales:

Universidad de Jaén, España

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Université de Rouen (Francia)

Aix-Marseille Université, Francia

Conservatorio Nacional Superior de París,
Francia

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

CIDMUC, La Habana, Cuba

Comunidad Editora Latinoamericana,
Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina

Universidad de Artes, Ciencias y
Comunicación, Chile

Comunidad Internacional de
Pensamiento Complejo, Argentina

APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, Paris

Colectivo de Mujeres en la Música.
Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte, ComuArte

MadWomanFest

RAMI - associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia

King's College London,
United Kingdom

Universidad de las Artes de
Guayaquil, Ecuador

Territorios para la Lectura

**DE SIMONE, Cristina : *Proférations !*
Poésie en action à Paris (1946-1969), Les presses du réel,
Dijon, 2018.**

Pour la musique contemporaine, ce qui se passe du côté de la poésie – qui, depuis un siècle, intègre le sonore – et, de manière générale, l’oralité, est à la fois passionnant et, à de nombreux endroits, consubstantiels à cette même musique. Voici une somme de 550 pages qui apporte de nombreux éclairages sur le sujet. Issue de l’univers du théâtre, Cristina De Simone est maîtresse de conférences à l’Université de Caen. *Proférations*, sa thèse de doctorat, a pour objet la poésie action. Ce type de poésie accorde de l’importance à la profération et au double jeu de performeur et d’auteur. La poésie action se différencie de l’appellation générique de poésie sonore qui désigne principalement les audio poèmes d’Henri Chopin, recourant à la technologie. Le XXe siècle étant marqué par l’accélération technique et les relations entre les courants d’avant-garde, l’auteure part des mouvements dadaïstes et futuristes qui sont les premiers à s’être émancipés de la forme et qui ont contribué au contexte contestataire si caractéristique de leur époque.

L’ouvrage est composé de trois parties : les recherches d’Antonin Artaud (1945-1948), le mouvement lettriste (1946-1952) et enfin la « poésie ouverte » (1953-1969) : la pluralité d’expériences menant aux années 1970. Les dates choisies par l’auteure, 1946 et 1969, sont certes les dates clés du sujet mais correspondent également à des événements relatifs à Antonin Artaud, son retour à Paris après un internement psychiatrique à Rodez, et l’événement au Vieux Colombier *Liberté de parole* qui a rassemblé tous les protagonistes de la présente histoire dans cette période symbolique post-68.

L’analyse de la vie d’Artaud et de ses activités sont brillamment exposés et révèlent la dimension transdisciplinaire du personnage, qui a cassé les codes liés aux contextes et aux lieux théâtraux et poétiques. Il mis en place les éléments clés de la poésie action : l’oralité, le rapport au corps, les nouvelles notations, le madrigalisme, la spatialisation et, plus globalement, le rejet de la mondanité.

Ces passages analytiques sont finement amenés ; ils s'appuient sur des ouvrages biographiques réalisés par des proches. Artaud apporte des éléments d'écologie et une critique du spectacle, annonce les fondements du situationnisme par la critique des États-Unis et prône la transformation par la destruction intégrale. Finalement, c'est son radicalisme qui fera le lien avec le mouvement lettriste. Proche du Parti communiste français et des mouvements anarchistes, le lettrisme part d'une volonté de destruction du mot et du langage afin d'arriver à un langage total défini par la lettre elle-même. Les portraits historiques d'Isidore Isou et autres acteurs majeurs permettent d'éclairer les liens et les évolutions de ces différentes avant-gardes qui ont en commun une lutte contre la spécialisation dans l'art.

Les lettristes, tels des aèdes modernes, pratiquent un art du son, une composition orale, réalisent des récitals ; influencés par le jazz, ils improvisent ; ils militent pour l'engagement physique ; alternent entre événements intempestifs et organisés ; rôdent du côté du cinéma et des technologies du son, telle la pellicule hurlante. Autant d'aspect que Cristina De Simone analyse, ainsi que les films et performances de Maurice Lemaître, Gil J Wolman, Guy Debord, François Dufrêne. Dans la dernière partie consacrée à la poésie ouverte, un chapitre rappelle le lien aux technologies sonores : magnétophone, *cut-up*, et aux techniques poétiques corollaires : crirythme, écriture vocale automatique, poème partition, photographie sonore (Bernard Heidsieck). L'auteure passe également en revue la poésie concrète, la poésie visuelle, le scandale dans le lettrisme et sa légitimation, l'engagement politique et l'internationalisation. Elle termine sur certains festivals et soirées chez les poètes de la Beat Generation à Paris, la poésie directe, la poésie phonétique de Jean Tardieu et Jacques Polier.

Il ressort de cet ouvrage une analyse minutieuse et extrêmement claire des différents mouvements d'avant-garde, artistiques ou politiques, et surtout l'interaction entre ces mouvements. En effet, la réelle valeur de cet ouvrage n'est pas tant l'histoire de l'oralité et de la profération mais le croisement des entretiens, des témoignages et la restitution des indices qui indiquaient jusqu'alors un lien seulement palpable entre la Beat Generation, l'Internationale Situationniste, le Lettrisme, Artaud, Chopin, Marinetti et tant d'autres acteurs. Le décryptage est fait. Ces éléments prennent leur sens. L'idée de fond révolutionnaire est plus que jamais d'actualité. Car, pour reprendre la citation de Theodore Adorno, « une poésie post-Auschwitz est uniquement révolutionnaire ».

Aki Yamouridis et Nicolas Darbon