

« *Écrire, c'est entrer en scène.*

Il ne faut pas que l'auteur proclame qu'il n'est pas comédien.

On n'y échappe pas. »

Paul Valéry

Cahiers (1931), Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade »

Illustration de couverture : Alfred

Né en 1976, Alfred écrit et dessine pour la bande dessinée, l'illustration, l'affiche et, depuis 20 ans, développe des performances dessinées, scéniques. Il vit entre Bordeaux et l'Italie et a remporté le Fauve d'or du meilleur album du festival d'Angoulême en 2014 pour *Come Prima* (Delcourt, 2013).

alfredcircus.blogspot.com

[@alfred_circus](https://www.instagram.com/alfred_circus)

ÉDITO

On assiste depuis peu en France à une démultiplication de pratiques hétérogènes empruntant de multiples formes et supports (lectures scéniques, installations artistiques, poésie numérique, créations sonores immersives ou interactives...).

De nombreuses manifestations littéraires se réinventent et tendent à montrer aujourd'hui la pleine effervescence d'une « littérature en personne ». Mais que se passe-t-il quand les écrivains (et les artistes en général) sont appelés à se produire « en personne » devant un public ? Quel impact ces formes d'incarnation des auteurs ont-elles sur la lecture ?

La journée d'étude organisée par Occitanie Livre & Lecture prévue initialement le 30 novembre 2020 se tiendra à l'automne 2021.

Elle réunira à la fois des auteurs, artistes, diffuseurs, chercheurs, étudiants et permettra de mieux saisir les formes (propres ou hybrides), d'évaluer les dispositifs (sonores, visuels, numériques), de mieux comprendre leurs contenus, leurs sens par rapport à la culture d'aujourd'hui et enfin de mesurer l'impact à la fois sur la création elle-même et sur le public.

Mais dès à présent, nous vous invitons à découvrir les réflexions ainsi que les projets littéraires et artistiques de plusieurs intervenants.

Olivier Chaudenson

Directeur de la Maison de la poésie -
« scène littéraire », Paris

Directeur des *Correspondances de
Manosque* et de *Paris en toutes lettres*

Fondateur et président de RELIEF

© Gilles Vidal

En tant que directeur adjoint d'Argos-Culture, Olivier Chaudenson a conduit jusqu'en 2002 de nombreuses missions de conseil en matière culturelle ou d'organisation d'événements pour des collectivités territoriales et pour le ministère de la Culture.

En 1999, il crée avec l'écrivain Olivier Adam *Les Correspondances de Manosque*, festival littéraire qu'il dirige depuis lors. En 2005, il fonde le premier réseau littéraire des événements et festivals (RELIEF), dont il est aujourd'hui le président.

Il est le directeur artistique du festival littéraire de la Ville de Paris *Paris en toutes lettres* de 2009 à 2011. En avril 2013, il prend la direction de la Maison de la Poésie de Paris qui devient « Scène littéraire » et développe désormais dans ce cadre le festival *Paris en toutes lettres*.

« Je voudrais créer ce que j'appelle une "scène littéraire" permanente qui serait entièrement dédiée aux écrivains, aux rencontres, à la littérature vivante et à ses nouveaux modes d'expressions : en particulier les lectures et les performances croisant le texte avec d'autres formes artistiques (musique, image, vidéo...) », expliquait-il en février 2012. Or, cette réflexion devait justement se mener en partenariat avec la Maison de la Poésie.

Il a été conseiller littéraire pour Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la Culture.

« Les Correspondances ont ouvert une voie fertile dans l'invention de nouvelles formes et dans le renouvellement des médiations entre les textes et le public... Un pas de plus a été franchi avec la transformation de la Maison de la Poésie de Paris en une « scène littéraire ».

En offrant pour la première fois en France un lieu permanent entièrement dédié aux écrivains et à la transmission de la littérature, cette « scène littéraire » permet de dépasser le temps événementiel...

Le succès réjouissant confirme le goût du public pour les moments de partage et de découverte de la littérature et de la poésie. Il révèle également le désir croissant des auteurs pour de nouvelles formes de rencontres, plus inventives et plus artistiques. Des auteurs qui trouvent là un espace de liberté et d'expérimentation : recréer quelque chose au-delà du livre, renouer avec la dimension physique de l'écriture et

donner corps à un texte, engager un dialogue avec d'autres artistes et d'autres disciplines. La littérature déborde ainsi des livres, par hybridation elle investit de nouveaux territoires et crée une sociabilité inédite autour du livre et de la lecture. Poursuivons ce décloisonnement des genres, car cette « littérature augmentée », portée par la voix et la scène, est sans doute l'un des moyens de pérenniser la place de la création littéraire dans l'espace public, de mieux la partager avec une jeune génération ouverte aux cultures mélangées et métisses ».

Extrait de « Faisons dialoguer la littérature avec d'autres disciplines », Olivier Chaudenson, *Télérama*, 2016

© Centre Pompidou

Jean-Max Colard

Chef de service de la Parole,
Centre Georges Pompidou

Fondateur du Festival *Extra !*
consacré aux littératures
hors du livre

Ancien élève de l'École Normale Supérieure, agrégé de Lettres Modernes, Jean-Max Colard est docteur ès Lettres et maître de conférences en littérature française, habilité des recherches à l'Université de Lille 3.

« Aujourd'hui, les écrivains qui publient sont sollicités pour se produire en public, s'exposer, performer des lectures, monter sur scène, pour rencontrer le public, pour donner à voir ou à écouter le texte...

Le festival « Extra ! » se propose de mettre en lumière et de fêter ces formes variées de la littérature quand elle se libère du format du livre. »

Jean-Max Colard

Il est également critique d'art et commissaire d'expositions. À l'image de plusieurs expositions (*Books-Machines* chez Colette en 2004, *Journal d'une chambre* à la Galerie Crèvecœur, Paris, en 2010, *Duras Song* au Centre Pompidou en 2014) et de son recueil de rêves critiques, *L'exposition de mes rêves* (Mamco, 2010), Jean-Max Colard s'intéresse **activement aux relations entre l'art et la littérature.**

Après avoir été rédacteur en chef des pages arts des *Inrockuptibles* durant une vingtaine d'années, il devient directeur du département « Paroles » au Centre Georges Pompidou (Département du Développement Culturel) et responsable éditorial de l'École du Centre Pompidou. Il est à l'initiative du festival « Extra, la littérature hors du livre » et a conçu le **Prix littéraire Bernard Heidsieck - Centre Pompidou qui distingue un auteur pour sa création littéraire hors du livre.** Le Prix 2020 a été attribué à l'autrice, artiste et performeuse Kinga Toth (1983, Hongrie). Musicienne, poète visuelle et sonore, elle présente son travail dans des performances, des expositions et des installations internationales.

En savoir plus

- www.jeanmaxcolard.com
 - alithila.univ-lille3.fr
 - www.centrepompidou.fr (département Parole)
 - Festival EXTRA www.centrepompidou.fr
-

Valentine Goby

Autrice

© Renaud Monfourny

Valentine Goby est l'une des voix les plus singulières de la nouvelle génération littéraire française.

Diplômée de Sciences-Po, elle part vivre trois ans en Asie, à Hanoï et à Manille effectuer des missions humanitaires auprès d'enfants des rues. À son retour elle enseigne la littérature et le théâtre durant 8 années et fonde « l'Écrit du Cœur », collectif d'écrivains soutenant des actions de solidarité.

Son premier roman, *La note sensible* publié en 2002 chez Gallimard obtient le Prix René-Fallet 2003. Depuis elle consacre sa vie aux mots et à l'écriture, une œuvre conséquente aussi bien en littérature générale qu'en littérature jeunesse (près de 40 titres) récompensée par de multiples prix.

Valentine Goby est une « passeuse » d'histoires sociales, profondément humaines. Avec elle la littérature devient expérience, le fondement même de sa démarche d'écriture : « à la fois l'expérience de l'altérité et l'expérience de la ressemblance » dira-t-elle.

Un esprit de résistance et de vie souffle dans *Kinderzimmer* (Actes Sud) traduit en plusieurs langues et récompensé par 14 prix littéraires dont le prix des libraires, le prix Gabrielle d'Estrées, etc. Un drame silencieux se glisse dans *Un paquebot dans les arbres* chez le même éditeur qui obtient entre autres le Grand prix de la fiction de la Société des Gens de Lettres 2017.

De romans en romans elle nous saisit, nous livre chaque fois un exemple de dignité humaine bouleversante et nous donne à voir une lueur au cœur même des ténèbres, un espoir qu'aucun malheur ne peut altérer (*Banquises, Murène...*).

Chevalier des Arts et des Lettres, Valentine Goby, défend avec vigueur la littérature. Elle a été maître de conférences à Sciences Po en littérature et ateliers d'écriture de 2013 à 2016, conseillère littéraire pour le festival du livre de Metz, chroniqueuse pour le journal *La Croix* de septembre 2016 à janvier 2017. Elle a été présidente du Conseil Permanent des Écrivains de 2014 à 2016, vice-présidente de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et reste très active dans le combat pour le statut d'auteur.

Une femme bien vivante, libre qui « écrit pour partager » aime rencontrer son public et mêler sa voix aux instruments des artistes qui l'accompagnent pour créer, recréer ensemble des dialogues intérieurs et « mettre des mots sur un éblouissement ou des questionnements, sur les possibilités de la littérature ».

« La lecture musicale est une autre manière d'aller vers mon public, une démarche indispensable. Je me vois comme une autrice qui a des jambes, une voix et un corps. »

Valentine Goby

En savoir plus

- Lire son article [À propos des lectures musicales!](#)
- Consulter les fiches de ses spectacles [L'Anguille](#) et [Murène](#)
- Voir la vidéo de [Murène](#)

© André Delevigne

Karelle Ménine

Autrice pluridisciplinaire

Karelle Ménine est une historienne et autrice franco-suisse vivant à Genève. Son travail s'attache à interroger notre rapport à la littérature et aux langues via des pièces de théâtre, des essais et des installations.

Lauréate de la Bourse suisse Textes-en-Scènes SSA 2017 et de la Bourse Auteure confirmée 2017 de la Ville et du Canton de Genève, elle a plusieurs fois collaboré avec le *Festival d'Avignon* et a présenté son travail sur différentes scènes suisses et internationales.

En 2015 elle a développé le projet « La Phrase » à Mons - Capitale européenne de la Culture et a depuis développé plusieurs ouvrages littéraires dans l'espace public, dont le « Voyage entre les langues » ou « De l'Une à l'autre - Isabelle Eberhart » qui fut enrichi d'une exposition.

Elle est dramaturge associée au théâtre *Le Poche* de Genève pour la saison 2020/2021. Elle est également chercheuse associée au *Crepa* de Sembrancher.

Elle collabore étroitement avec les photographes Pierre Liebaert et Magali Dougados et développe avec cette dernière « Recadrage 20/22 » projet de recherche et d'exposition qui se déploie de 2020 à 2022 au fil de différents rendez-vous, dont le festival *Les Créatives* de Genève, le Festival *Histoire & Cité* de Genève, la Biennale de la photographie No'Photo.

Elle enseigne la sémiologie de l'image au CFPArts de Genève et intervient à la HEAD (Haute école d'art et de design) de Genève.

En savoir plus

- [ses projets sur fatras-adelitt.net](#)
 - [son blog sur Médiapart](#)
 - [ses vidéos](#)
 - [son article Lier](#)
-

La Pensée, la Poésie et le Politique

Son essai *La Pensée, la Poésie et le Politique* a été monté en solo à *La Comédie Française* par le comédien sociétaire Christian Gonon en octobre 2020.

- www.theatre-suresnes.fr
- sceneweb.fr

Dernières publications

Boum, La Joie de Lire, 2016 (traduction en Chine 2020)

La Phrase, expérience de poésie urbaine, Gallimard, 2016

Voyage entre les langues, Gallimard 2018

Invisible absence, Karelle Ménine et Magali Dougados, L'Etui I, 2020, publication qui accompagne Recadrage : un projet de recherche et d'exposition 'Auteure inconnue' interrogeant à travers la littérature et la photographie la façon dont se construit notre regard sur le monde. Ce projet s'appuie sur les travaux singuliers d'Isabelle Eberhardt (1877-1904) et Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) ainsi que sur ceux d'artistes femmes ayant arpenté ces champs artistiques de 1850 à nos jours.

EN 2021, RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT AVEC :

- **Anne Guiot**, directrice de Karwan, Bâtitteur de projets culturels territoriaux
- **Charles Robinson**, romancier, performeur
- **Olivia Rosenthal** : romancière, dramaturge et performeuse, elle est aussi professeure en création littéraire à l'université de Paris VIII.

Pour prolonger ce dossier, consultez sur le site www.occitanielivre.fr

- **des vidéos**
consacrées à Olivier Chaudenson, Jean-Max Colard, Valentine Goby et Karelle Ménine
- **des articles de fond**
rédigés par Valentine Goby et Karelle Ménine
- **Tire-Lignes**
écho plus large de ce sujet en faisant la part belle à nombre d'initiatives, de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles de production, de médiation et de diffusion expérimentés par des professionnels du livre toujours plus inventifs.

Et **rendez-vous en novembre 2021** pour poursuivre la réflexion autour de ce sujet « **Faire vivre le livre autrement** » !

RENSEIGNEMENTS

Eunice Charasse
Chargée de mission Création & Vie littéraire
07 50 68 45 53
eunice.charasse@occitanielivre.fr