

Atelier Haïku 俳句

15 Février 2020

Atelier Haïku 俳句

Pour cet atelier, je vais vous demander de lire au moins un des haïkus que vous avez écrit (par sujet), deux fois de suite.

Je compte sur la bienveillance des participants pour vous encourager, ou de vous conseiller si vous voulez le retravailler plus tard.

Je vous demande de prendre une copie de vos haïkus. Je prévois de les réunir dans un petit livret PDF de vos poèmes et de vous le transmettre par mail. Je les conserverais dans mes archives personnelles. J'aurais besoin de les relire plus tard. Notez qu'il est hors de question pour moi de les diffuser sans votre consentement.: vos haïkus sont vos haïkus. Pas les miens, donc si je venais un jour à les partager sur Internet, ou les publier, ce ne sera pas sans votre autorisation.

Présentation du haïku

Né au Japon, le haïku est la forme poétique la plus courte et la plus concentrée au monde. 5,7 et 5 syllabes une seule ligne en japonais (17 mores), suffisent à dire la diversité des sensations éprouvées face à la réalité. A l'origine, au XVIIème siècle, le tanka intègre un hokku (5-7-5 mores qui évoquent une saison) et un distique (7-7 mores qui donnent à percevoir un sentiment particulier).

Dans les haïku, il n'y a pas de rimes mais on peut jouer sur les sonorités. On peut évoquer une référence à une saison, à un élément de la nature, à un instant vécu que l'on peut dater précisément. Le haïku c'est dire en peu de mots une vision fugitive, une impression, une émotion : dire l'instantané des choses.

Exercices

1) Collections de mots (le seul exercice fait en groupe) :

Un haïku traditionnel compte un mot de saison (un kigo) qui ancre le poème à un moment donné. Il existe donc 5 saisons : printemps, été, automne, hiver, nouvel an.

- lister les mots évoquant ces cinq saisons
- lister par référence saison : animaux, plantes, météo, activité humaine...

Exemples : ruisseau, mare, puits, flaque, neige, nuage, grêlons, vent, brise, mistral, ciel, tonnerre, foudre, sable, sol, arbres, herbe, fleurs, pierres, cailloux, oiseaux, hérisson...

Un haïku est un poème très bref. Pour le travailler, le nuancer, les mots et sentiments contraires peuvent servir.

- Lister des mots et leur contraire
- Lister des paires de mots sans aucun rapport

Exemples : Joie, peine Envie, dégoût Attirance, répulsion Amour, haine Dynamisme, apathie Plaisir, douleur, L'ombre, la lumière, Le froid, la chaleur.

2) Emotions :

- Résumer en quelques lignes un souvenir en lien avec la nature.

Exemple : Je me balladais un après-midi de printemps dans un parc à Edo, non loin de mon ermitage. Je cherchais l'inspiration pour l'écriture de haïkus. Mon regard se posa près d'un étang où tout semblait endormi, mort. Comme si l'hiver dernier avait eu raison de la vie dans cet étang. Kikaku, un de mes disciples me retrouva, méditant. Il me présenta les noms de

fleurs qu'il avait soigneusement caligraphiées dans un petit rouleau. Je l'invita à contempler le vide du vieil étang, peut-être celui-ci l'inspirerait ? Après un moment, de silence, une grenouille que je n'avais pas vue sur le bord sauta. Le bruit du plongeon du petit batracien fit apparaître des idées dans l'eau croupie, la vie était revenue dans la mare le temps d'un instant !

Voici le haïku de Basho "désherbé" qui m'a inspiré ce court passage :

VO : furu-ike ya / kawazu tobikomu/ mizu no oto

VF : Vieille mare/ Une grenouille plonge/ Le bruit de l'eau

- Faire de ce souvenir un haïku

3) Haïga/ Haïsha

Un haïku accompagné d'un dessin est appelé un haïga, alors qu'accompagné d'une photo, il porte le nom de haïsha

- A l'aide d'une photo (voir iconographie) , ou d'un dessin, écrire un (ou des) haïku pour accompagner l'image.

- A l'aide d'un regroupement de deux (ou trois images) d'aspect semblable, cela formant un "début" et une "fin", écrire un haïku pour illustrer l'histoire que cela évoque.

4) Ah ! Ces humains

- Ecrire un (ou des) haïkus sur des thématiques plus humaines (sur un ton moqueur, satirique, compatissant, colérique, coquin...)

- Composer un senryu

5) Au fil des océans

- Ecrire un haïku dans une langue de votre choix autre que le français
ou écrire sur le thème "Au fil des océans"

6) C'est l'heure du gouter !

Après l'effort, le réconfort ! Faute de chocolats à disposition, je vous invite à vous servir dans une boîte à haïku (ou un livre) un poème à conserver... ou à grignoter !

Petite présentations des quatres plus grands auteurs de haïkus

Matsuo Bashō (1644-1694)

Sous son influence, dès le XVIIème siècle, des règles de construction tirées du hokku furent maintenues.

- La rythmique 5-7-5
- Le kigo (mot ou expression de saison)
- Le kireji (phonème de césure) qui n'a pas en soi de sens précis et introduit une pause offerte au lecteur (en Occident la pause est souvent traduite par un tiret long).

Au XVIIIème siècle, le haïkaï-renga perdait de sa popularité et les haïjins se consacraient à l'écriture du Hokku.

Basho était le plus célèbre poète renga de la période Edo . Aujourd'hui, après des siècles de commentaires, il est reconnu comme le plus grand maître du haïku .

La poésie de Matsuo Bashō est de renommée internationale et, au Japon, bon nombre de ses poèmes portent généralement sur des monuments et des sites traditionnels.

Yosa Buson (1716-1783)

Yosa Buson (1716-1783), peintre et poète, met en évidence dans ses écrits son talent de peintre et réussi à évoquer des images précises et pleines de lumière.

Les haïkus de Buson sont différents de ceux de Basho, ses expressions sont raffinées et font ressentir l'intemporel en se basant sur l'ordinaire.

Les Hokkus de Buson sont descriptifs mais dans l'idéalisation, il a voulu décrire les choses et non la chose elle-même, dans ses hokkus Buson exploite la richesse des mots, ses écrits ont eu une grande influence sur le haïku moderne.

Buson est reconnu comme l'un des plus grands maîtres du haiga (une forme d'art où la peinture s'allie au haïku). Son affection pour la peinture se retrouve dans le style pictural de son haïku.

Kobayashi Issa (1763-1827)

Issa Kobayashi (1763-1828) rompt avec la forme de classicisme du XVIIIème siècle de Buson, renouvelant le genre, plus tourné vers un type de romantisme en insufflant dans ses écrits, l'autoportrait, le sentiment personnel et l'autobiographie.

Selon Shiki, dernier des 4 grands maîtres du haïku, Issa se distingue des autres haïjins par le côté comique de ses haïkus en introduisant la comédie de situation, la satire et la compassion.

Shiki Masoaka (1867-1902)

Shiki Masoaka (1867-1902), après avoir découvert la philosophie occidentale, est convaincu que les descriptions brèves des choses et des faits sont efficaces et bien plus parlantes, il insiste sur l'importance du « shasei » soit l'objectivité du croquis ou la description d'après nature.

Shiki rompt avec la forme de romantisme du XIXème siècle.

L'innovation et le style de Shiki a eu un grand retentissement dans tout le Japon ce qui a permis à de nombreux haïjins de retrouver l'engouement pour cette forme d'écriture.

Il fonda le journal « Hototogisu », (qui est un synonyme de son pseudonyme).

Le terme de haïku (contraction de haikai et de hokku) est seulement adopté au XIXème siècle et attribué au poète SHIKI MASAOKA qui fut un des grands rénovateurs de la poésie japonaise.

Il modernisa et rebaptisa les formes traditionnelles de « waka » en tanka et de « hokku » en haïku.

De nos jours le haigaï-renga est connu sous le nom de « renku » mais peu de haïjins s'intéressent à cette forme poétique.

Shiki (signifiant petit coucou) est considéré comme l'un des quatre maîtres classiques du haïku japonais avec Basho, Buson et Issa.

Au fil de l'eau

En juillet 1905, Paul-Louis Couchoud embarque accompagné de deux amis, André Faure et Albert Poncin, sur une péniche pour un voyage de Paris à La Charité-sur-Loire pendant un mois pour "[...] s'exercer à faire des haïkaïs français, sans règle prosodique, à l'imitation non des originaux japonais, mais des traductions françaises" (dont certaines d'ailleurs s'inspirent de traductions anglaises).

Paul-Louis Couchoud, rassemble par la suite dans une petite plaquette, *Au fil de l'eau*, leurs 72 haïkus. Ils composent ainsi, outre les premiers haïkus français, le premier renku en langue de Molière

Modestement tiré, hors commerce, à une trentaine d'exemplaires, ce petit recueil a surtout circulé dans les cercles littéraires, mais il est heureusement parvenu à traverser le siècle.

Glossaire

Haijin : auteur de haïku

Haïkaï : abréviation de haïkaï no renga (poésie chainée de style renga). A l'origine une forme de poésie collective parodiant la poésie collective (renga) pratiquée dans les cercles aristocratiques. Le haïkaï a donné naissance au terme haïku.

Haïku : terme moderne introduit par Shikipour désigner le hokku en tant que poème autonome. Se rapportait auparavant à n'importe quel vers du haïkaï.

Hokku : premier vers de 17 syllabes d'une poésie collective (renga)

Kigo : mot de saison, un élément obligatoire du haïku se rapportant à la saison à laquelle la poésie est composée.

Kireji : mot césure, un élément obligatoire du haïku (en japonais). Il s'agit de mots invariables hérités de la poésie classique, sans signification précisément définie, qui viennent cliver le haïku.

Renga : poésie collective, chainée, chaque participant ajoutant un vers à tour de rôle.

Saijki : répertoire de mots de saisons organisés thématiquement et agrémentés de haïkus à titre d'exemple.

Senryu : forme poétique en 17 syllabes issue du renga, mais n'ayant pas hérité des contraintes du haïku. Le senryu tourne en dérision la condition humaine.

Syllabe : unité phonétique regroupant des consonnes et des voyelles qui se prononcent d'une seule émission de voix : Le haïku de Basho en version originale compte 17 syllabes : fu-ru-i-ke-ya (5) ka-wa-zu-to-bi-ko-mu (7) mi-zu-no-o-to (5)

Sa traduction en compte moins : Vi-eille-mare (2), U-ne-gre-nou--ille-plonge (6), Le-bruit-de-l'eau (4)

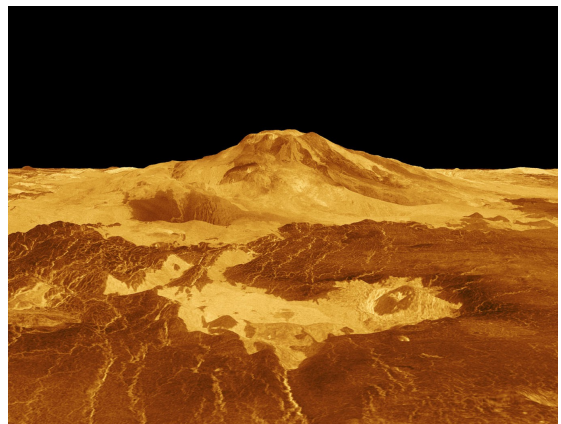
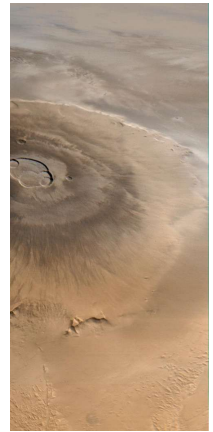
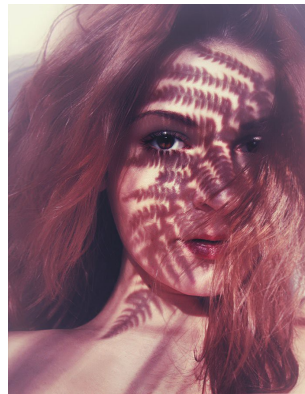
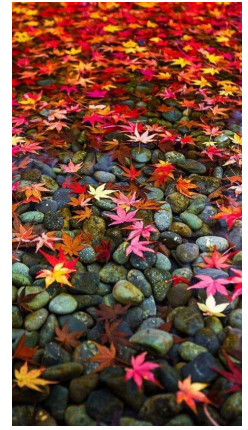
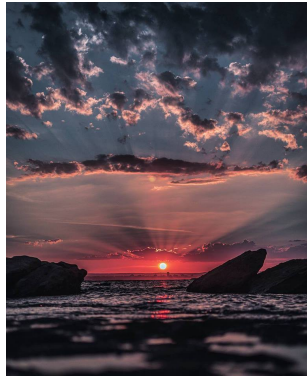
Attentions en français aux diérèses, hiatus et autres e muets très présents dans notre belle langue, et absents du japonais !

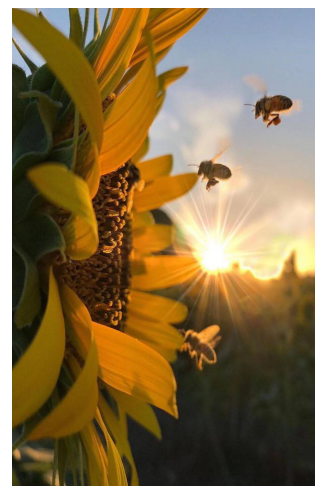
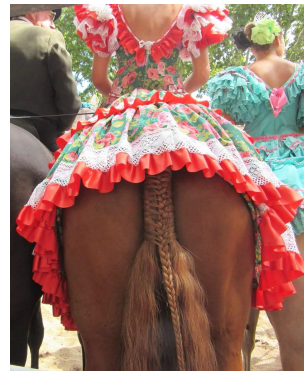
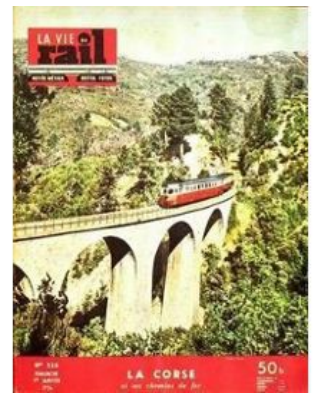
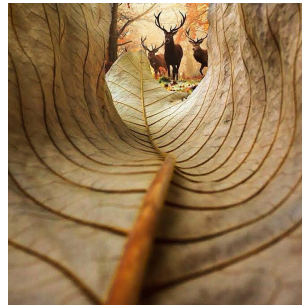
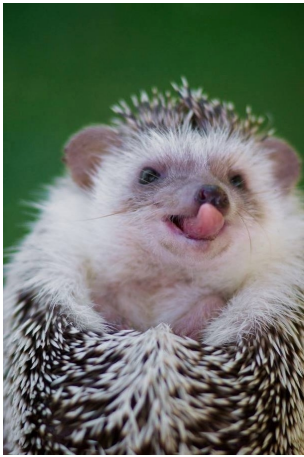
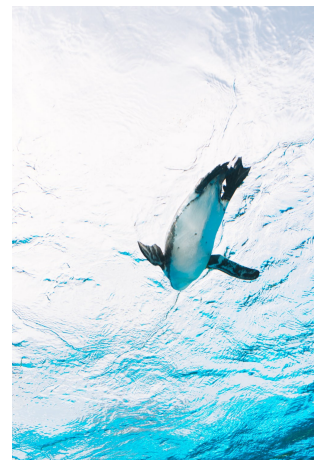
Tanka : forme de poésie classique ancienne de deux strophes : une en 5-7-5 syllabes, l'autre de 7-7 syllabes.

Bibliographie (succincte) du haïku

Écriture de haïkus	Anthologies	Par auteur
J'écris des haïkus (ed Piquier Jeunesse), V. Brindeau, S. Thommen	Mon année haïku (ed Leduc éditions), Pascale Senk	Basho seigneur ermite (ed Points), Basho, traduit par Dominique Chipot
Petit manuel pour écrire des haïkus (ed Picquier poche), Philippe Costa	Les grands maîtres du haïku (ed Dervy), Erick Sablé	En village de miséreux (ed Gallimard), Issa traduit par Jean Cholley
	Le petit livre des haïkus (ed First éditions), Muriel Détrie	Haïku cet autre monde (ed La table ronde), Richard Whright
	L'art du haïku (ed Le livre de poche), Basho, Issa, Shiki	Les haïkus du peintre d'éventail (ed Zulma), Hubert Hadad
	Haikus anthologie (ed Fayard), R. Munier	
	Haku anthologie du poème court (ed Gallimard), C. Atlan, Z. Bianu	

Iconographie

Je vous remercie pour votre participation, j'espère que cet atelier ne vous aura pas causé trop de difficulté et que vous aurez pris du plaisir à écrire des haïku.

Si vous avez des questions autres, des suggestions, si mes explications n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me le dire. Je reste à l'écoute, même si sur les Internet, je ne suis pas super actif.

N'hésitez pas de votre côté à poaffiner vos textes, à me les présenter si vous le désirez. J'ai une grande passion pour les haïkus, comme vous le savez..
C'est un genre de poésie que se travaille, comme toute choses, me direz-vous. Mais c'est pour moi une grande source d'échanges que je trouve enrichissants. Si vous avez le courage de m'envoyer des haïkus par mail, je peux vous donner mon avis.

Bonne continuation à vous tous et à une prochaine pour de nouvelles aventures !