COMMENTAIRE du texte de Tristan Tzara composé en 1920

« Pour faire un poème dadaïste », in *Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer*.

Plan et commentaire rédigé

Situation**Auteur****Œuvre** **Contexte**	Tristan TZARA« Un poème complètement dada », *Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer*1920, Mouvement dada
Nature**Genre****Type(s)****Registres** **(Tons, tonalités)**	Poème (Art poétique)Explication, argumentation, injonction + exempleParodique, ironique, satirique, burlesque, fantaisiste
Idée générale, thèmes	C’est un poème expliquant, comme dans une recette de cuisine, la façon de créer un poème (dada)
Composition	Forme : variété des polices, des corps, des mètres (vers libres, versets), des couleurs.Deux parties :1ère partie : (Du début 🡪 « vulgaire ») la recette2ème partie : (« exemple »🡪 fin ») le plat terminé (le produit fini)
Problématique	Comment ce créateur d’un mouvement qui veut faire « table rase » du passé va-t-il jouer avec le genre de l’art poétique issu de l’Antiquité et du très sérieux Aristote ?

Plan possible du commentaire :

I. La parodie d’un art poétique en acte, marquée par l’ironie

A. Un art poétique en acte : la mise en abyme de l’acte créateur

1. Un poème leçon de poésie

La leçon

L’exercice de style, après La leçon

2. Un travail sur la forme : sollicitation des sens visuel et sonore

- **c**hoisissez / **c**omptez ; **p**renez /**p**renez ; **d**écoupez /**d**écoupez : possibilité de lire la poésie verticalement.

- musicalité : effets sonores, rythmiques

B Le registre didactique

1. Le ton injonctif et la fonction conative du langage 🡪 implication du lecteur-élève

2. Parodie d’une recette de cuisine

C. La posture du poète : la satire du *topos*

Le poème vous ressemblera. Et vous voilà…vulgaire :

- tout le monde peut être poète

- « infiniment » : majoration

- « incomprise du vulgaire » : *topos* du poète maudit vu avec ironie

II. Qui exhibe une esthétique fantaisiste et absurde : celle du mouvement Dada

A. Le rejet des codes habituels et la pratique de la « table rase »

Refus des contraintes idéologiques et esthétiques (déjà à l'œuvre dans l'expressionnisme), notamment classiques, et irrespect subversif

B. L’esthétique du « collage »

1. Le poète utilise ciseaux et non un stylo pour jouer avec la matérialité du mot, de la ligne, du vers

2. Le jeu sur la typographie

Différence de corps, police, couleurs

3. Texte incohérent car produit par le hasard

La poésie née de rapprochements incongrus

- Mots sans suite

- 10 à 12 : intègre des chiffres dans la poésie.

C. Des registres ludiques et subversifs qui démythifient poètes et poésie

1. La multiplication des registres : Satire, burlesque, absurde et fantaisie

2. Le journal, anti-littéraire d’après les codes habituels, devient l’instrument d’une poésie réinventée

3. Tout le monde peut être poète

D. Des thèmes chers aux artistes dada :

 « tableaux », « yeux », « rêve », « imaginer », « couleurs » : isotopie de l’image

🡪 Une conception originale de la poésie et du poète

Le corrigé du commentaire est intégralement rédigé. Pour faciliter votre lecture, nous avons gardé les titres des différentes étapes du développement. Dans votre devoir, vous ne devrez pas les conserver.

Introduction

Gagnez des points !

Soignez votre amorce.

L’histoire littéraire progresse selon des attaques, des ruptures et des proclamations parfois tonitruantes qui sont théorisées dans les manifestes esthétiques et les « Arts poétiques » produits par les mouvements artistiques successifs.

C’est dans cette perspective que Tristan Tzara compose en 1920 « Pour faire un poème dadaïste », qu’il intègre au *Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer*.

Gagnez des points !

Liez logiquement votre problématique à ce qui précède et à ce qui suit.

Comment ce créateur d’un mouvement qui veut faire « table rase » du passé va-t-il jouer avec le genre de l’art poétique issu de l’Antiquité et du très sérieux Aristote ?

Voyons comment la parodie d’un art poétique en acte, marquée par l’ironie, exhibe une esthétique fantaisiste et absurde : celle du mouvement Dada.

I. La parodie d’un art poétique en acte, marquée par l’ironie…

Dès son titre, le poème s’inscrit dans la tradition de l’art poétique en acte ; mais n’en fait-il pas une parodie marquée par l’ironie ?

A. Un art poétique en acte : la mise en abyme de l’acte créateur

Il se présente bien comme un art poétique en acte en mettant en abyme les gestes créateurs. Il est composé en deux temps : la leçon de poésie puis son application.

Il est l’objet d’un travail sur la forme et sollicite les sens visuel et sonore. Il offre la possibilité d’une lecture verticale : « prenez / prenez » ; « choisissez / comptez » ; « découpez / découpez ». Il travaille la musicalité avec beaucoup d’effets sonores et rythmiques.

B Le registre didactique

Le but didactique de l’art poétique se retrouve dans le ton injonctif, la multiplication des impératifs et la fonction conative du langage qui implique le lecteur-poète-élève.

Il nous propose en fait la parodie d’une recette de cuisine appliquée à l’élaboration poétique, qui se crée au fur et à mesure que progressent les injonctions comme dans la confection d’un plat.

C. La posture du poète : la satire du *topos*

Comme dans la plupart des arts poétiques antérieurs, la figure du poète se dessine hyperboliquement :

« **E**t vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du vulgaire. »

Gagnez des points !

Soignez votre transition.

 Ce texte propose donc bien, avec son registre didactique et la suggestion de la figure du poète, les codes d’un art poétique, en acte puisqu’il applique simultanément les conseils qu’il prône. Mais l’ironie subvertit déjà les objectifs traditionnels du genre et en fait une parodie. On va voir comment elle met en valeur une esthétique fantaisiste et absurde : celle du mouvement Dada.

Remarque

«Subvertir, subversion » vient du latin *subvertere* : renverser, et désigne une action souvent clandestine qui contredit ou conteste les valeurs d'un système dominant.

II. … Qui exhibe une esthétique fantaisiste et absurde : celle du mouvement Dada

A. Le rejet des codes habituels et la pratique de la « table rase »

 Les pratiquants de la « table rase » rejettent les codes habituels. Ils refusent les contraintes idéologiques et esthétiques, notamment classiques, et témoignent d’un irrespect subversif.

B. L’esthétique du « collage »

Tzara va utiliser l’esthétique du « collage », présente également dans les arts plastiques. Le poète doit manier des ciseaux et non un stylo pour jouer avec la matérialité du mot, de la ligne, du vers. Il joue aussi sur la typographie en exploitant la différence de corps, de police, de couleurs.

Remarque

Corps: taille de la lettre.

Police: forme de la lettre.

L’exercice de style produit un texte incohérent guidé par le hasard. La poésie naît de rapprochements incongrus, de mots sans suite et même de l’intégration des chiffres : « 10 à 12 ». Les règles formelles traditionnelles sont bafouées.

C. Des registres ludiques et subversifs qui démythifient poètes et poésie

Remarque

Démythifier signifie dégrader.

De plus, Tzara exploite satire, burlesque, absurde et fantaisie, des registres ludiques et subversifs qui démythifient poètes et poésie.

Le journal, anti-littéraire d’après les codes habituels, devient l’instrument d’une poésie réinventée.

Tout le monde peut devenir poète, ce qui s’oppose radicalement à la figure du poète élu, voyant, singulier, marginal, voire maudit, des mouvements romantique et symboliste.

D. Des thèmes chers aux dadaïstes

 Enfin on retrouve dans ce montage hasardeux des thèmes chers aux dadaïstes : « tableaux », « yeux », « rêve », « imaginer », « couleurs », et le goût de l’image appréciée aussi des Surréalistes qui prendront la suite de Dada.

Gagnez des points !

L’élargissement n’est pas obligatoire mais bienvenu s’il est pertinent.

Conclusion

Ainsi ce poème suggère-t-il une conception tout à fait originale de la poésie et du poète. Tzara se saisit d’une tradition, celle de « l’Art poétique », pour la parodier et s’en moquer, mais aussi pour suggérer une esthétique profondément moderne : la poésie naît du hasard, du collage, du rapprochement incongrus de mots et d’images. Loin de l’élégie et de l’engagement, elle est fantaisiste, burlesque, absurde. Entreprise iconoclaste et réjouissante, elle est contemporaine des moustaches et du bouc ajoutés à La Joconde par Duchamp, qui intitulera son œuvre L. H. O. O. Q.

Citation

« Cette Joconde à moustache et à bouc est une combinaison readymade/dadaïsme iconoclaste. L'original, je veux dire le readymade original, est un chromo 8 x 5 (pouces) bon marché au dos duquel j'écrivis cinq initiales qui, prononcées en français, composent une plaisanterie très osée sur la Joconde. » Duchamp, *Duchamp du signe*, 1958.

Annexe (cf. Wikipedia et articles du Centre Pompidou - http://vds95.canalblog.com/archives/2007/06/22/5391381.html) :

« Il est beau [...] comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ! », Isidore Ducasse dit le Comte de Lautréamont *Les Chants de Maldoror* (Chant VI-§1), 1868

Le dadaïsme, dit aussi dada, est un mouvement [intellectuel](http://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel), littéraire et esthétique d'[avant-garde](http://fr.wikipedia.org/wiki/Avant-garde_%28art%29) qui, entre [1916](http://fr.wikipedia.org/wiki/1916) et [1925](http://fr.wikipedia.org/wiki/1925), se caractérisa par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes [idéologiques](http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie), [artistiques](http://fr.wikipedia.org/wiki/Art), [cinématographiques](http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_exp%C3%A9rimental), [politiques](http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique).

Il fut l'un des mouvements artistiques internationaux parmi les plus importants et peut être le plus novateur du [XXe siècle](http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle). La majeure partie des plus grands artistes de ce siècle y sont passés (voir [1](http://fr.wikipedia.org/wiki/#Artistes_Dada)) ou ont été influencés par lui (voir [2](http://fr.wikipedia.org/wiki/#Autres_personnalit.C3.A9s_et_mouvements)).

Ce mouvement a mis en avant l'esprit d'enfance, le rejet de la raison et de la logique, l'extravagance, la dérision et l'humour. Ses artistes se voulaient irrespectueux, extravagants, avec un mépris total pour les vieilleries du passé et recherchaient la plus grande liberté de créativité pour laquelle ils utilisèrent tous les matériaux et formes disponibles. Ils cherchaient aussi cette liberté particulièrement dans le langage qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite.

Création du mouvement

Le mouvement a été fondé autour de [Hugo Ball](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball) en [1916](http://fr.wikipedia.org/wiki/1916) à [Zurich](http://fr.wikipedia.org/wiki/Zurich_%28ville%29) en [Suisse](http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse), pendant la [Première Guerre mondiale](http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale), dans les milieux intellectuels et artistiques occidentaux, et s'est traduit par une remise en question radicale des modes d'expression traditionnels, un questionnement foisonnant sur l'art.

Ce mouvement n'est « ni un dogme, ni une école, mais plutôt une constellation d'individus et de facettes libres », précisait à l'époque [Tristan Tzara](http://fr.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara). Dada est donc hétéroclite, spontané, sans véritable chef de file. Son début date d'une soirée capharnaüm au [cabaret Voltaire](http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabaret_Voltaire) de Zurich le [14 juillet 1916](http://fr.wikipedia.org/wiki/1916) (création du [Manifeste DaDa](http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_DaDa) par Hugo Ball), par une assemblée cosmopolite de jeunes gens marqués par les carnages de la [grande guerre](http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_14-18), et s'étend vers différents points du monde occidental pour s'éteindre en [1923](http://fr.wikipedia.org/wiki/1923).

On peut voir [Johannes Baader](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Baader&action=edit) (1875-1955) interpeller un pasteur en plein sermon dans la cathédrale de Berlin, [Kurt Schwitters](http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters) (1887-1948) élaborer un collage raffiné de bouts de papier soigneusement ramassés dans le caniveau, ou [Sophie Taeuber-Arp](http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Taeuber-Arp) (1889-1943) se lancer dans une danse endiablée après s'être vêtue d'un costume de carton peint.

Source de la dénomination

Usuellement, il est dit qu'il fut ainsi nommé par pur hasard ludique. À l'aide d'un coupe-papier, quelques artistes [européens](http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe) ouvrent au hasard un [dictionnaire](http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire) et tombent sur le mot «dada». En réaction à l'absurdité et à la tragédie de la Première Guerre mondiale, ils baptisent le mouvement qu'ils viennent de créer en ce nom et aussi en opposition avec tous les mouvements se finissant en -isme.

En fait, selon [Giovanni Lista](http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lista), il s'agissait plutôt d'une volonté délibérée d'ancrer le mouvement dans un retour aux valeurs de l'enfance :

* À la fin du [XIXe siècle](http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle), lors de la polémique sur la représentation exacte du cheval dans l'art, Gauguin avait déclaré : « Quant à moi, j'ai reculé dans mon enfance jusqu'à mon dada ».
* [Hugo Ball](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball), le fondateur du mouvement déclara aussi juste avant guerre qu'il devait « sauver le petit cheval de bois ». C'est ce qui l'incitera à donner ce nom au mouvement

Développement du mouvement

Un peu avant la fin de la guerre le mouvement dada s'installe en Allemagne, en particulier à [Berlin](http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin), où il s'accompagna d'une révolte politique à tendance [marxiste](http://fr.wikipedia.org/wiki/Marxiste), à Hanovre et à Cologne.

Succédant à des révoltes individuelles et solitaires contre la civilisation occidentale ([Arthur Rimbaud](http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud) a « assis la beauté sur ses genoux et l'a trouvée laide »), cristallisée par l'épreuve du conflit de 1914-1918, la contestation culturelle de Dada se manifeste par la truculence provocatrice et la dérision, souvent au cours de manifestations publiques. [Hannah Höch](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannah_H%C3%B6ch) qui dessinait des patrons de couturier pour une revue, les utilisait en découpage sauvage pour en faire des collages politiques.

De façon générale et pour la première fois, les femmes sont acceptées comme artistes à part entière, comme camarades de jeu, comme complices, et complémentaires des hommes, « traitées comme des collègues », et non plus seulement comme des amantes, des « amatrices douées» ou des « objets de sublimation dans l'art ».

Le mouvement dada s'est déployé dans le monde entier et son esprit s'est conservé dans le temps, influençant des artistes comme [Ernst](http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst), [Breton](http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton), Crevel, [Desnos](http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Desnos), Jacob, [Soupault](http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Soupault), Robert et Sonia Delaunay.

La fin du dadaïsme

Dès [1920](http://fr.wikipedia.org/wiki/1920), le mouvement Dada commence à s'essouffler et à se déliter; il n'était pas fait pour durer et s'institutionnaliser et aucun de ses fondateurs ne l'a d'ailleurs jamais envisagé.

On s'accorde peu en réalité sur la fin du Dadaïsme. Il faudrait davantage montrer les dates de décès avancées par les différents dadas :

* [Aragon](http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon), dans son Projet d'histoire littéraire contemporaine, fait mourir dada dès 1921-1922. Il dit aussi que les « Vingt-cinq poèmes » de [Tristan Tzara](http://fr.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara) « l'avaient soûlé toute sa vie ».
* En novembre [1921](http://fr.wikipedia.org/wiki/1921), la revue belge Ça Ira !, dans un numéro dirigé par [Clément Pansaers](http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Pansaers) et [Francis Picabia](http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia), proclame que Dada est mort.

[André Breton](http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton), trouve que « Dada tourne en rond » et usuellement, il est dit que la publication en [1924](http://fr.wikipedia.org/wiki/1924), du « Manifeste du surréalisme », signe la fin historique du dadaïsme. Beaucoup de surréalistes sont d'anciens dadas mais le [surréalisme](http://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme) n'est pas l'héritier culturel du dadaïsme. Le surréalisme est certes chahuteur mais surtout très inquisiteur et très soucieux de syntaxe impeccable et de beautés inaccessibles. Nombreux sont les artistes du mouvement à avoir annoncé, cela dès sa fondation, que Dada devrait un jour finir, que sa fin était comprise dans son entreprise même.