

QUI SONT LES POÈTES ?

Poésie orale et expression identitaire dans
trois exemples de la culture colombienne

Andrea Milena GUARDIA HERNÁNDEZ

Université catholique de Louvain

CARACTÉRISTIQUES COMUNES

- Asynchronisme entre la composition et l'interprétation → Variabilité verbale (Finnegan (2007), *The oral and the beyond*).
- Prépondérance des composants non verbaux (le ton, les gestes, les expressions du visage, l'usage dramatique de la pause et du rythme, l'humour, etc.).

CARACTÉRISTIQUES COMUNES

- La présence du public → Interaction.
- La relation entre la performance et l'identité →
 - Poésie orale: L'incitation à la sincérité et la mise en scène de l'identité (Maxence, 2014).
 - Rap: la manifestation d'une identité marginale dans une société injuste (Béthune, 2004).
 - Slam: Succès de l'expression des identités marginales (Somers-Willett, 2005).

CARACTÉRISTIQUES COMUNES

- Identité (Fearon (1999). *What is identity, as we now use the word?*)
 - Identité personnelle : « a set of attributes, beliefs, desires, or principles of action that a person thinks distinguish her in socially relevant ways » (p. 25).
 - Identité – catégorie sociale : Étiquette construite collectivement qui est utilisée pour assimiler un ensemble de personnes (caractéristiques partagées; règles d'adhésion).

LE RAP DES JEUNES À BOGOTÁ



LE RAP DES JEUNES À BOGOTÁ

- Bogotá (+8 millions d'habitants)
 - Migration interne → Hausse de la taux de chômage.
 - Marché « de la débrouille » [El rebusque] → « Travailler dans les bus ».
 - Stratification du sol : Allocations → Classification de 1 à 6. Conséquence : Naturalisation d'un système de catégories sociales (Fearon, 1999, p. 15).

LE RAP DES JEUNES À BOGOTÁ

- Qui est le poète ? Les rappeurs:
 - Habitants des basses strates = Criminels ? → Briser les préjugés.
 - Affirmation de leur identité marginale = ils refusent de rester muets.



COMPOSITION

El caballero mira con los lentes transparentes,
Los raperos sin dinero y siguen siendo gente.

Por este lado el parcero es enfermero,
No vaya a pensar que los raperos somos ñeros.

La señorita, le tocó de pie,
Pero la ventaja apachurrada no se fue.

Eso en Transmilenio, es muy singular,
Pagar \$1.700 para que a uno lo lleven mal.

Ya que los raperos hoy te suenan
Llevando **armonía** por la capital,
Para que toda la gente, mira, lo pueda **celebrar**.
Aujourd'hui les rappeurs chantent
Pour apporter **l'harmonie** à travers la capitale,
Et comme ça tout le monde puisse **célébrer**.

Rap: travail + joie

Los raperos sin dinero y siguen siendo **gente**.
Les rappeurs sans argent sont encore des **personnes de valeur**.

Identité vs. Préjugés (Ñero)

No vaya a pensar que los raperos somos **ñeros**.
Ne pensez pas que nous, les rappeurs, nous sommes des **gueux**.

¿Secretaria? ¿O ejecutiva?
Pero con ese traje rosa hoy se ve divina.
Secrétaire ou jeune cadre ?
Peu importe parce qu'avec cette robe rose tu te trouves magnifique.

Inégalité + Humour
Improvisation

El parcero y yo arrancamos de **Patio Bonito**.
No es Patio, tampoco es bonito,
Y el fin de semana se pone un poco **calientito**.
Mon ami et moi on vient de « **Patio Bonito** » [Jolie cour]
Ce n'est pas une cour, ce n'est pas joli,
Et le week-end le quartier devient un peu **dangereux**.

LA COPLA



LA COPLA

- Longue tradition des rimes populaires : entre la chanson et le poème lu.
 - Folklore d'origine espagnole + traditions orales indigènes + traditions orales africaines.
 - Composition de vers courts pairs rimées. (*latin: copula* = liaison rythmique).
-

LA COPLA



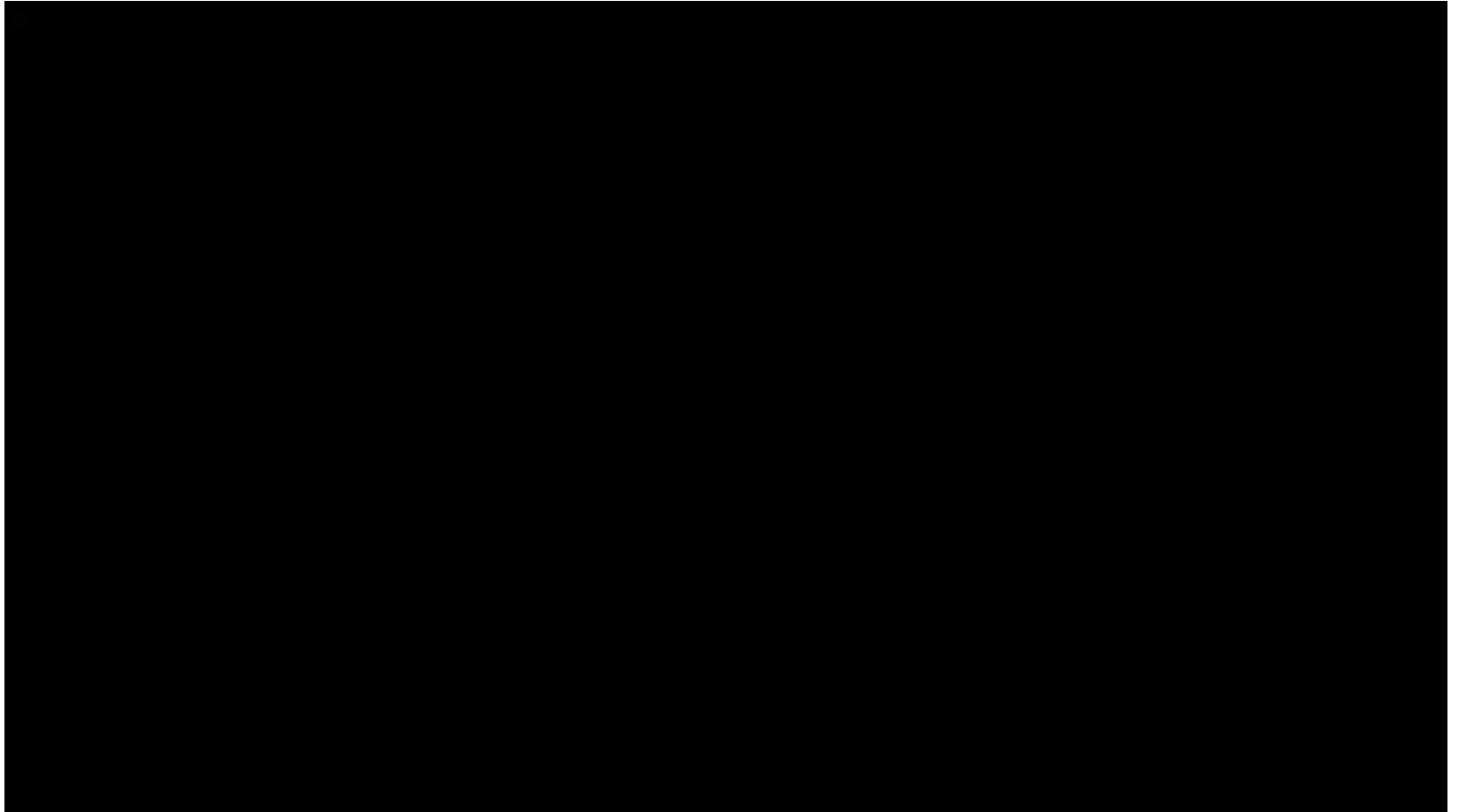
La célèbre chanson *Camisa negra* de Juanes suit les patrons rythmiques et de composition du coplero Octavio Meza.



Un policier a fait des coplas pour aider les gens à se rappeler les nouvelles normes du *Code de Police*, en 2017.

LA COPLA

- Qui est le poète ? Le *coplero*:
 - Se faire entendre en tant que sujet à l'écart du circuit public dominant.
 - Identité rurale : dépasser le stéréotype du paysan analphabète.



COMPOSITION

Desde Iscuandé, Nariño, yo quisiera publicar
Unas coplas dirigidas, que solo de paz van a hablar.

Mi nombre es Carmen Obando, maestra de Santa Rosa,
Y tengo ya veinte años, trabajando en esa zona.

De verdad que es almirante [sic] y a la vez satisfactorio,
Saber que de los mandatarios usted ha sido el más notorio.

Son solamente para usted.

Elles vous sont dédiées personnellement

Interpellation

Desde Iscuandé, Nariño, yo quisiera publicar

Unas coplas dirigidas, que solo de paz van a hablar.

Depuis Iscuandé, Nariño, je voudrais vous adresser

Quelques coplas qui vont juste parler de paix.

Affirmation de l'identité

Position politique

Mi nombre es Carmen Obando, maestra de Santa Rosa,

Y tengo ya veinte años, trabajando en esa zona.

Je m'appelle Carmen Obando, enseignante à Santa Rosa,

Et il y a déjà 20 ans que je travaille dans cette région.

LE CONTRAPUNTEO LLANERO

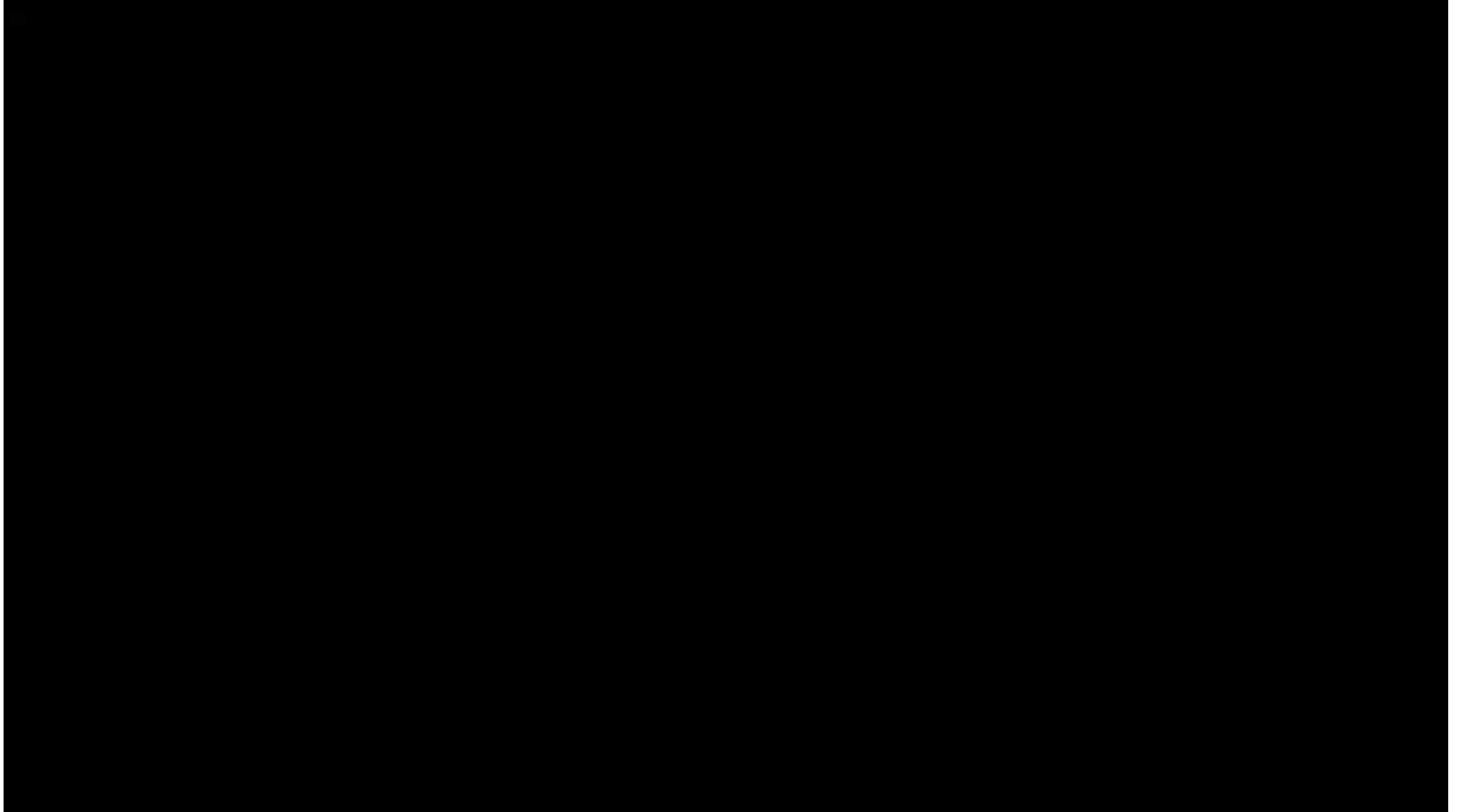


LE CONTRAPUNTEO LLANERO

- Paysans du bassin du fleuve Orénoque (Colombie-Venezuela) : « llaneros ».
- Série d'expressions poétiques chantées des llaneros : Patrimoine immatériel de l'UNESCO.
- Contrapunteo : Combat de copleros → Improvisation ; choix de la rime à tour de rôle ; simulation d'un combat physique.

LE CONTRAPUNTEO LLANERO

- Qui est le poète ? Coplero llanero:
 - L'identité sociale est un prérequis : démontrer son appartenance ; aussi sa connaissance du llano.
 - La capacité d'improvisation doit aller de pair avec une compétence pour le métier.
 - Les copleros du llano se reconnaissent en tant qu'héritiers d'une longue tradition.
-



COMPOSITION

La corocora del llano ya se puso a alebrestar

Pa'mí lo que está es alegando y se puso fue a temblar.

Una mujer como yo que la ha venido a retar

Mire a doña Virginia y el arpa a revolcar.



Una mujer como yo que la ha venido a **retar**
Mire a doña Virginia y el arpa a **revolcar**.
Une femme comme moi qui est venue la **défier**,
Regarde, Mme. Virginia et la harpe, je vais les **renverser**.

Caractère combatif

La corocora del llano ya se puso a alebrestar
Pa'mí lo que está es alegando y se puso fue a **temblar**.
La corocora [un oiseau] du Llano commence à s'affoler,
Je crois qu'elle râle et elle commence à **trembler**.

La corocora del llano ahora la voy a '**esplumar**
La corocora du Llano, moi je vais la **déplumer**,

Encima de esta tarima yo la pienso **machucar**.
Au-dessus de cette plateforme moi je vais **t'écraser**

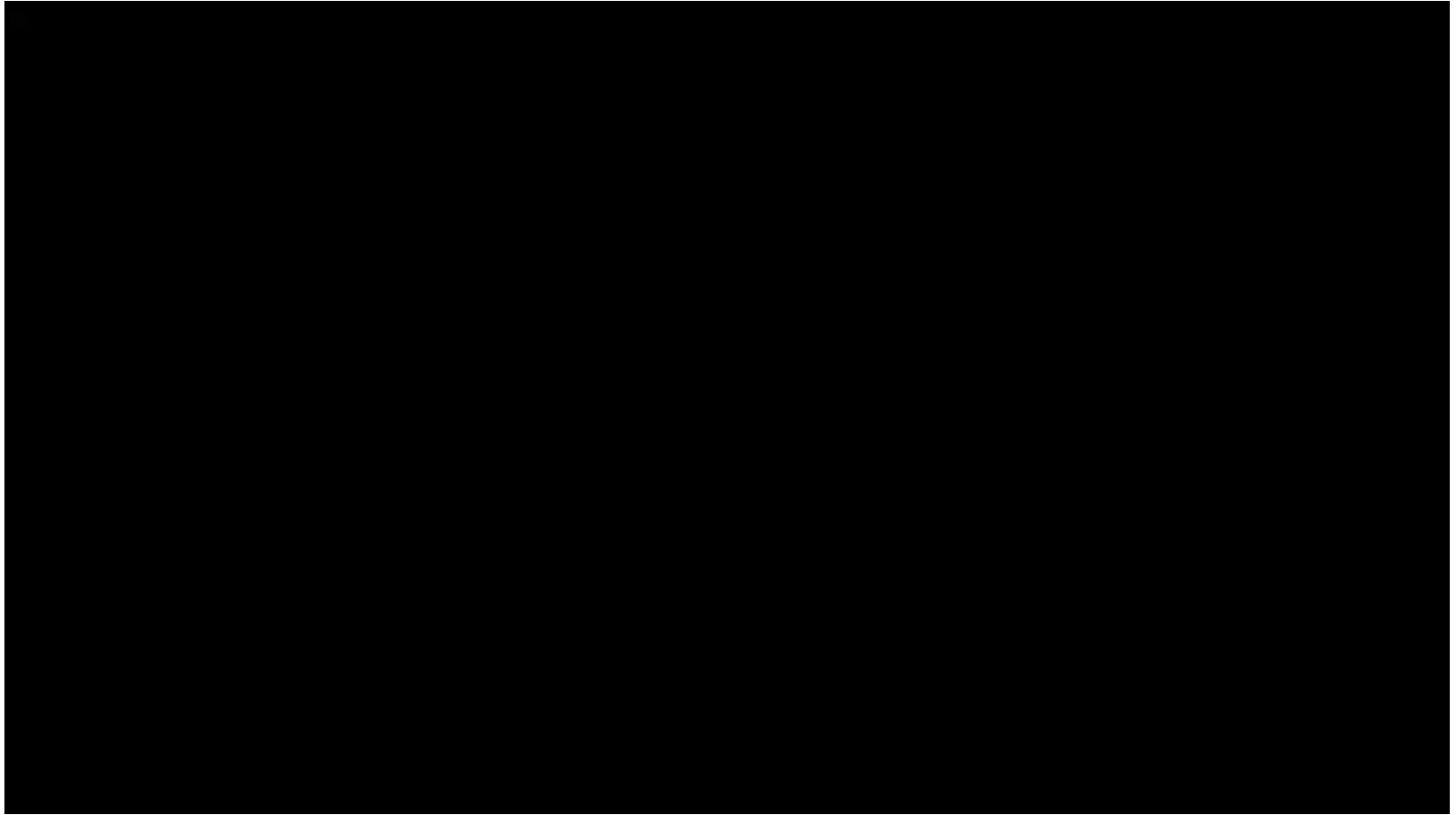
Yo soy una **campesina**, yo no lo voy a **negar**,
Fue en la costa del Ariari donde yo aprendí a cantar.
Moi je suis une **paysanne**, moi je ne le **nie** pas,
C'est au bord du fleuve Ariari que j'ai appris à chanter.

Identité régionale

Y como soy una **criolla** no me vengo a **rebajar**,
Comme je suis une femme **créole** moi je ne vais pas **m'humilier**,

Apriéteseme bandola no se me vaya a quedar
Que aquí tienen una metense completa pa' improvisar.
Suis-moi, mandoline, ne ralentis pas,
Car ici vous avez une femme venue du Meta pour improviser

Musique vs. paroles



COMPOSITION

Maestro tóqueme el arpa, jáleme duro el cuerde^{ro},
Que para hacer una pregunta aquí llegó el saban^{ero},
Oígame Israel Estrada mi amigo y mi compañ^{ero}
Yo quiero que usted me diga cómo se hace un copl^{ero}.

Eso es lo que a mí me gusta, estimado compañ^{ero},
La fama nace con uno por medio de los send^{eros},
El coplero así se forma a la sombra del cuerde^{ro},
Cantándole a la sabana y echando versos lig^{eros}.

Cómo se amansa un caballo sin dejarlo malogar.
Comment on domestique un cheval sans le gâcher.

En qué fase de la luna uno capa los caballos.
Dans quelle phase de la lune est-ce qu'on castre les chevaux.

Yo quiero que usted me diga ¿cómo se hace un coplero?
Je veux que vous me disiez comment fait-on un coplero ?

Usted que tiene en la mente suficiente agilidad,
Y en el joropo la lengua le brinca pa'llá y pa'cá
Vous avez l'esprit agile,
Et avec la musique votre langue saute de bout en bout,

El coplero así se forma a la sombra del cuerdero,
Cantándole a la sabana y echando versos ligeros.
Le coplero se forme à l'ombre des cordes,
En dédiant son chant à la savane et en faisant des vers légers.

Ahorita por el micrófono casi que sufro un desmayo,
Pero de todas maneras aquí le canto tocayo,
Maintenant, à cause de micro, je me suis presque évanoui.
Mais, de toute manière, ici je vous chante mon ami,

Maestro tóqueme el arpa, jáleme duro el cuerdero,
Que para hacer una pregunta aquí llegó el sabanero,
Maître, jouez la harpe, jouez bien ces cordes pour moi,
Parce que l'homme de la savane est arrivé pour poser une question,

Contrapunteo cimarrón :
Connaissance du llano
(animaux + chants)

Métier du coplero

Improvisation

Musique vs. paroles

CONCLUSION

- Les exemples permettent d'apprécier : variabilité verbale, la dimension non verbale et l'interaction avec le contexte de réception.
- Contexte de réception : mobilise l'expression identitaire des performeurs.

BIBLIOGRAPHIE:

- Béthune, C. (2004). *Pour une esthétique du rap*. Paris: Klincksieck.
- Fearon, J. D. (1999). What is Identity (As We Now Use the Word)? *[Working paper]*. Retrieved from <https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf>
- Finnegan, R. (2007). *The oral and beyond : doing things with words in Africa*. Oxford / Chicago / Pietermaritzburg: James Currey / University of Chicago Press / University of KwaZulu-Natal Press.
- Maxence, J.-L. (2014). *Au tournant du siècle : regard critique sur la poésie française contemporaine*. Paris: Seghers.
- Paz, O. (1998). *El arco y la lira* (3 ed.). México: Fondo de cultura económica.
- Somers-Willett, S. B. A. (2005). Slam Poetry and the Cultural Politics of Performing Identity. *The Journal of the Midwest Modern Language Association*, 38(1), 51-73.