شاعر فرنسي يخترع شاعرة انكليزية ويكتب باسمها

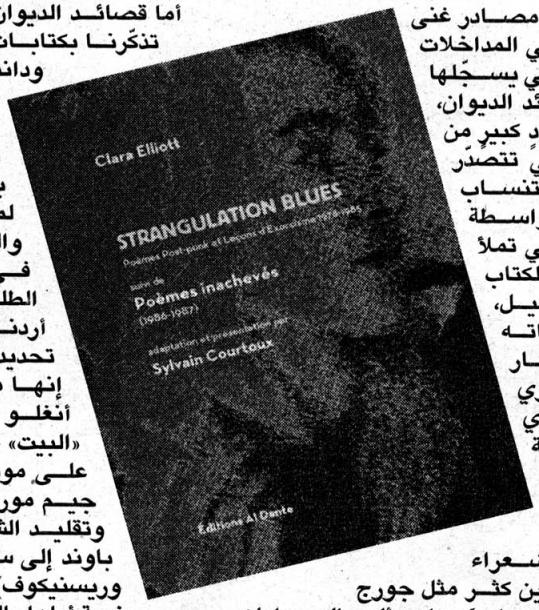
□ باريس - انطوان جوكي

■ عندما نقرأ ديوان الشاعرة الإنكليزية كلارا إليوت «خنق بطيء» الصادر حديثاً لدى دار Al Dante الفرنسية لا يمكننا أن نعرف أن شخصية كلارا إليوت هي في الواقع من صنع خيال الشاعر الفرنسي سيلفان كورتو الذي يظهر اسمه على الغلاف كمترجم ومقدّم هذا الديوان القاتم. ومع ذلك، أو ربما بفضل ذلك، يفتننا هذا الديوان المشغول بطريقة فريدة لا بد من التوقف عندها.

وتجدر الإشارة أولاً إلى أن سيلفان كورتو ليس مجرّد شاعر آخر أصدر ديواناً تحت اسم مستعار أو تعمّد بهذه المناورة تضليل قارئه، كما فعل كثيرون قبله، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير عبر ابتكاره بوسائل مختلفة، شخصية نسائية كاملة الأبعاد ومثيرة وُلدت عام ١٩٥٥ في إحدى ضواحي لندن وتوفيت في باريس عام ١٩٨٧ في بؤس مطلق على أثر جرعة مفرطة من الهيروين، شخصية لم تكتب سوى ديوان شعري واحد، «خنقٌ بطيء»، نتعرّف إليها بعمق وشغف من خلال قصائدها ولكن أيضاً وخصوصاً بفضل ملاحظات كورتو الكثيفة حولها وحول مسارها كمغنية في فرقة «كراس» الموسيقية الفوضوية بين عامي ١٩٧٩ و١٩٨٣، الأمر الذي يفتح الكتابة الشعرية، وفكرة الديوان الشعري عموماً، على أبعاد جديدة ويمدّهما بإمكانات كانت محصورة من قبل في الميدان الروائي أو النقدي.

وفعلاً، أحد مصادر غنى هذا الكتاب هي المداخلات التي لا تحصى التي يسجّلها كورتو على قصائد الديوان، إن من خلال عدد كبير من الاستشهادات التي تتصدّر هذه القصائد أو تنساب داخلها، أو بواسطة الملاحظات التي تملأ أسفل صفحات الكتاب وتتناول بالتفصيل، وبمختلف تفرّعاته اللاحقة، التيار الموسيقي والشعري الفوضوي الذي عُرف تحت تسمية «بانك» (Punk)، وانتمت إليه الشابة إليوت.

وكذلك تتناول شعراء فرنسيين طليعيين كثر مثل جورج باتاي، آلان جوفروا وآن ماري ألبياك وبرايان جيزين ومرسلين بليني (كي لا نسمّي غيرهم) شكلوا قراءات هذه الشابة ومراجعها. وهدف هذه الملاحظات، المهمة بذاتها، هو إسقاط إليوت داخل محيط ثقافي واجتماعي حقيقي (كابنة موظّف عادي وكموسيقية في أحياء باريس الفقيرة)، وبالتالي مدّها ببُعدٍ واقعي وتاريخي دقيق.



أما قصائد الديوان فتتميّز بسوداوية عالية تذكّرنا بكتابات الشاعرتين سارة كاين ودانييل كولوبير. وفي طريقة تسلسلها، تصوّر سير امرأة بصيرة وملعونة نحو هلاكها، فتشكّل بذلك نشيداً مرعباً ويائساً لموسيقى «البانك» والشعر والمخدرات والموت يندرج في خط الشاعرة الأميركية الطليعية كاتي أكر. وفي حال أردنا الذهاب أبعد من ذلك في تحديدنا هذه القصائد، لقلنا إنها مزيج تقليديين شعريين أنغلو سكسونيين: تقليد جيل «البيت» المفتوح في شكلٍ واسع على موسيقى الروك (خصوصاً جيم موريسون وجاك كيرواك)، وتقليد الشعر الموضوعاني (من باوند إلى سبايسر، مروراً بزوكاوسكي وريسنيكوف) لأن الشابة إليوت لم تكتب خيبة أملها بالعالم فقط بواسطة اللصق والتقطيع، بل أيضاً من خلال وصفٍ شعري دقيقٍ وبارد لهذا الشعور.

النصوص الأولى عدائية وممزّقة تتحلى بمناخ ما بعد نهاية العالم، وبالتالي تتوافق مع سلوك مجموعات «البانك» ونظرتها إلى العالم. وهي تستحضر إلى أذهاننا كتاب «شعارات» للشاعرة الفوضوية ماريا سوداييفا. وفي هذه النصوص نستشف سديماً لن يلبث أن يتّسع ويكبر تدريجاً داخل الكتاب، ودائماً بطريقة باردة تحت تأثير رومنطيقية تيار «الموجة الباردة» المنبثق من موسيقى «البانك»، لكنه يصبح بسرعة مرئياً لدى إدخال إليوت على قصائدها اللاحقة تقنيات غير لغوية، كالتشطيب والخربشة والتقطيع وصور من أفلام وقصائد مخفية خلف قضبان حديد، أو لدى تقسيم هذه النصوص في شكل أعمدة أو تفجيرها داخل فضاء الصفحة وبعثرة مفرداتها. ومن ذلك ينتج انطباعٌ بفوضى جارفة وجنونية (ميزة رئيسة في منشورات مجموعات «البانك») تكتسح مئتين وخمسين صفحة عرف الناشر كيف يخرجها بحجمٍ وطريقة تتنفّس فيهما مواد الكتاب الغزيرة والمختلفة.

المثير في هذه النصوص هو أنه كلما تفكّك شكلها تراجعت نبرتها العنيفة لمصلحة همسٍ رثائي مطعّم باستشهادات غزيرة من كتابات ألبياك ورويي جورنو، وكلما أصبح السديم مرئياً فيها هدأت هذه النصوص وظهرت خلف عنف الأشكال ومضات شعرية صافية وشفافة تلمع كنصلٍ داخلنا قبل أن تتوارى. ففي إحدى القصائد الأخيرة التي تحمل عنوان «بلا نهاية»، تبدو شخصية الشاعرة وكأنها هجرت نهائياً الكتابة لمصلحة لا معنى عشوائياً. وهذا الغياب المبرمج والتدريجي للشاعرة هو ما يمنح الديوان كل قيمته.

مختارات من الشعر العالمي لفاطمة ناعوت

□ القاهرة - «الحياة»

■ «أبناء الشمس الخامسة» مختارات شعرية أنجزتها الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت وصدرت حديثاً في سلسلة «آفاق عالمية» لدى «هيئة قصور الثقافة». ومع أن الشعراء الذين اختارتهم ينتمون إلى بلدان وثقافات مختلفة، إلا أن القضايا العربية الرئيسية حاضرة في القصائد، تلك التي اختارتها ناعوت بعناية لتفردها بين المنجز الشعري العالمي الراهن. فجميع الشعراء معاصرون، ما عدا إيميلي ديكنسون ابنة القرن التاسع عشر، واختارت لها سبع قصائد تمس- أيضاً- الواقع الراهن وتناوئه، قصائد عن الحب والوجع والموت والفقد، وهي تيمات عابرة للزمن والجغرافيا.. كما تقول ناعوت في التقديم.

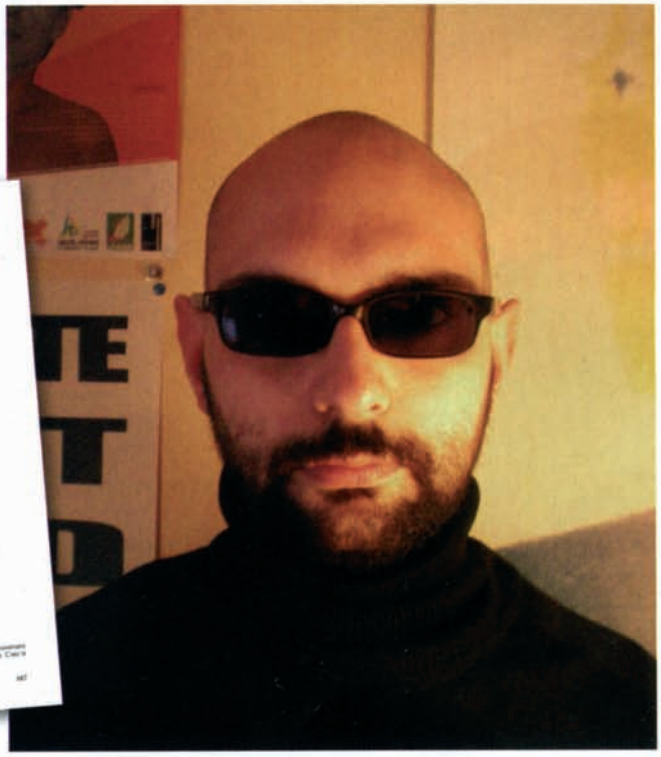
أما المقدمة العامة للكتاب فوضعها ماهر شفيق فريد، ومما قال فيها: «أربعةٌ وعشرون شاعرًا أوروبيًّا وأميركيًّا التقتْ بهم فاطمة ناعوت على الورق أو في الحياة يشكّلون هذه المختارات ذاتَ المذاق الفريد، وينتمون إلى بلدانٍ مختلفة في أربع قاراتٍ: جورجيا، إيران، تركيا، الأرجنتين، جُزر الهند الغربية، الولاياتِ المتحدة الأميركية، أميركا اللاتينية، إستونيا، ألمانيا، بريطانيا، قطالونيا.. كلهم مغروسٌ في بيئته، وكلهم- مع تفاوتٍ في الدرجة- يخترقُ مقولاتِ مكانِه وزمانِه لكي يلاقيَ القارئَ على أرضِ الإنسانيةِ الرحبة التي لا تعرفُ فواصلَ ولا حدوداً.

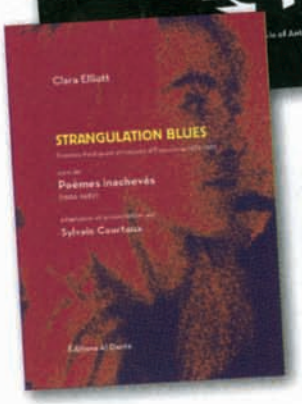
وللمرأة حضورٌ واضحٌ في هذه المختاراتِ (إحدى عشرة شاعرة) ابتداءً بشاعرة أميركية من القرن التاسع عشر هي إميلي دكنسون، وبحقٍّ تصفُها المترجمةُ بأنّها «قلمٌ عصريٌّ، ينتمي إلى لحظتنا الراهنة»، وانتهاءً بشواعر يعشن أحداثَ يومنا هذا بعمقٍ وحساسيةٍ وبصيرة».

LE BLUES ÉTRANGLÉ DE CLARA ELLIOTT

Par Mathilde Janin

LE PROJET HÉTÉRONYME DE SYLVAIN COURTOUX, QUE NOUS AVONS DÉJÀ ÉVOQUÉ DANS CES PAGES, SORT ENFIN EN LIBRAIRIE. *CLARA ELLIOTT : STRANGULATION BLUES* EST LE PROJET POÉTIQUE ROCK PAR EXCELLENCE. DÉCRYPTAGE DE CE LIVRE CONCEPTUEL CI-DESSOUS.





Un peu d'histoire : Clara Elliott est plus connue sous le pseudonyme de Joydevivre, chanteuse du groupe anarcho-punk Crass. Anglaise d'origine, diplômée de Southampton Row en photographie, scénographie et design, elle intègre le collectif mixte Crass qu'elle a connu par sa maîtresse, Caroline Coon, manageuse des Clash, en 1975. Elle participera activement au groupe jusqu'en 1983 et sera même à l'origine de leurs virages les plus expérimentaux, le disque *Yes Sire I Will* par exemple… Suite à son départ du groupe, elle va s'installer à Paris, ville qui la passionne. C'est là qu'elle termine son recueil *Strangulation Blues* et se lance dans quelques poèmes épars et inachevés. Malheureusement, elle meurt d'une overdose avant d'avoir pu le publier. Ces poèmes, les voici pour la première fois édités, grâce à Jane, sa cousine et plus proche amie, qui les a confiés au bon soin de Sylvain Courtoux.

Clara Elliott n'existe pas. Le livre que vous tiendrez entre les mains est en fait le roman performatif ultime : il se compose d'une série de poèmes écrits par un personnage de fiction. Inventer Clara, c'est bien plus que lui inventer une histoire : c'est lui inventer une langue unique, des obsessions, des images récurrentes. Son goût pour tout ce qui est sombre et qui la terrifie autant qu'il la tente, par exemple. Son engagement politique naïf, total, teinté de romantisme. Sa poétique qui rend si bien compte de toutes les nuances de gris des villes en mutation, dans les années 80 (bitume, ciment, asphalte & Co). Son amour du rock, qui l'a aidée à survivre au décès de sa mère, lorsqu'elle avait 13 ans.
Clara Elliott donne une voix à une certaine époque et à un certain milieu, celui des communautés et des squats des années 70 à 80. Elle donne un visage à un monde en mutation, celui qui voit naître le punk et ses désillusions. Elle se dessine dans ses textes, mais également en dehors d'eux, grâce au dispositif de notes de bas de page que Sylvain Courtoux a mis en place. En explicitant toutes les allusions et références de la jeune femme, il dessine ainsi son portrait.

Les poèmes en eux-mêmes sont fortement marqués par l'usage du slogan. Même les textes fleuves semblent émaillés de monostiches. Ces phrases-choc qui rythment le texte, en voici quelques-unes au hasard : « Nous sommes maintenant de l'autre côté », « Je te dirai demain comment le soleil s'est levé » ou encore « Tu verras qu'il est impossible d'oublier quelqu'un qu'on a détruit ». Des fragments qui sonnent comme d'étonnantes prophéties nées de cette Cassandre punk, servis par un dispositif textuel remarquablement soigné. Il faut là saluer le travail de l'éditeur car le livre est graphiquement superbe.

Signalons également la sortie chez Al Dante d'un autre projet de Sylvain Courtoux, *Vie et mort d'un poète de merde*. Parodie de concept-album, opéra crotte-rock, *Vie et mort* est l'un des projets poétiques les plus audacieux de ces dernières années. En quinze pistes, Courtoux raconte, dans des chansons pleines de synthés tout pourris, les espoirs d'un aspirant écrivain un peu loser qui se fait broyer par la machine éditoriale. Entre bitures miteuses aux anxios et à la 8.6°, performances ratées, soirées éditoriales où on ne l'invite pas et fantasmes de gloire au ras des pâquerettes, voilà notre poète merdique qui ère dans Paris à la recherche de la poétesse girly qui fera battre son cœur (et qui lui présentera un éditeur, accessoirement).
La manière dont Courtoux y va, totalement à fond, sans aucun cynisme ou second degré (cette marque de vulgarité bobo qui est l'apanage des Derlem et autres Fleurent-Didier) en fait un projet punk d'une ampleur dingue. Sylvain Courtoux n'y adopte pas la posture du loser wanabee, il ne campe pas un rôle, mais endosse totalement celui-ci et ne nous épargne rien de sa bêtise crasse, de ses pensées honteuses et de son ego surdimensionné. *Vie et mort d'un poète de merde* met tout d'abord mal à l'aise, perturbe ensuite, avant de faire rire jaune… Il est le reflet parfait d'une société malade où même les poètes se rêvent en couverture des magazines.

STRANGULATION BLUES
Clara Elliott (Trad. Sylvain Courtoux pour Al Dante)

VIE ET MORT D'UN POÈTE DE MERDE
Sylvain Courtoux (Al Dante)