

Plumes étouffées

Curinier-Delorme Clara, Huguel Eugénie,
Reynoso Estrada Myriam & Viltart Mathilde

Université de technologie de Compiègne

Table des matières

<i>I. Note d'intention</i>	3
Concept	3
Public.....	3
Objectifs	3
<i>II. Scénario et cahier des charges</i>	4
Schéma de navigation	4
Scénario technique	5
Poèmes choisis	7
Toujours je me soulèverai.....	7
La bouche	7
Cheveux coupés.....	7
L'attente	8
Poème co-écrit : Hommage aux plumes étouffées.....	8
<i>III. Conclusion</i>	9
Clara	9
Eugénie	9
Myriam	9
Mathilde	10

I. Note d'intention

Concept

Notre interface permettrait de plonger le spectateur dans l'univers de quatre poèmes en jouant sur des polices d'écriture et des graphismes variés, en animant la typographie, en développant une ambiance sonore en lien avec le sujet du poème.

Il y aurait en plus une dimension féministe car tous les poèmes choisis seraient écrits par des femmes, dont certaines ont été publiées sous pseudonyme masculin.

Notre interface se présenterait sous la forme d'un tableau dans lequel se trouveraient plusieurs éléments sur lesquels l'on pourrait cliquer et qui nous amèneraient vers un poème particulier.

On envisage de proposer à l'internaute de jouer avec le son/ la musique, de souligner les phrases qu'il aime ou qui le touchent, cliquer sur des mots, déplacer des lettres, des dessins, jouer avec les couleurs. Et enfin, créer partiellement un poème.

Public

Nous visons un public très large, puisque l'expérience mobilisera plusieurs sens pour « ressentir le poème ». Les amateurs de poésie seront les bienvenus (afin d'explorer des poèmes sous un autre angle) mais aussi, et surtout, les personnes qui connaissent peu cet art pour leur donner l'occasion de le découvrir.

Objectifs

Le but est de donner à voir l'univers d'un poème, de le faire exister non seulement textuellement, mais aussi visuellement et auditivement.

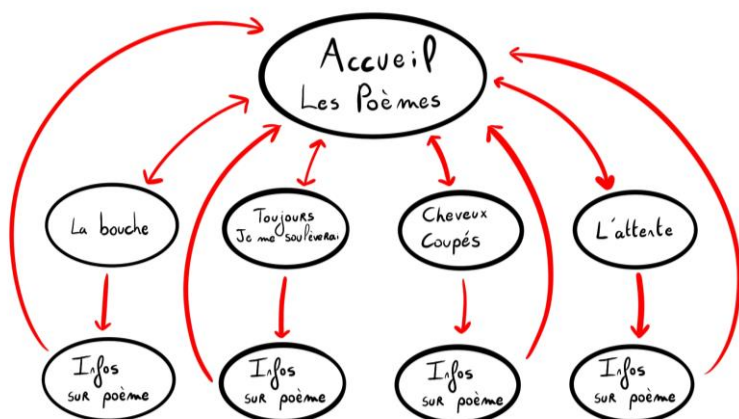
Nous cherchons à sensibiliser les internautes à l'art de la poésie qui est peu ou mal connu, et en particulier celui écrit par des femmes au cours des siècles. En effet, durant longtemps les femmes n'étaient pas autorisées à publier des écrits, les poétesses ont dû rester cachées derrière des pseudonymes ou dans l'ombre. Aujourd'hui encore, lorsque l'on nous parle de poésie dans l'éducation, les femmes sont trop peu représentées par rapport aux hommes.

En créant cette page, nous cherchons aussi à rendre accessible un genre littéraire, la poésie, qui est trop souvent perçu comme abstrus et ésotérique, alors qu'il est avant tout ludique.

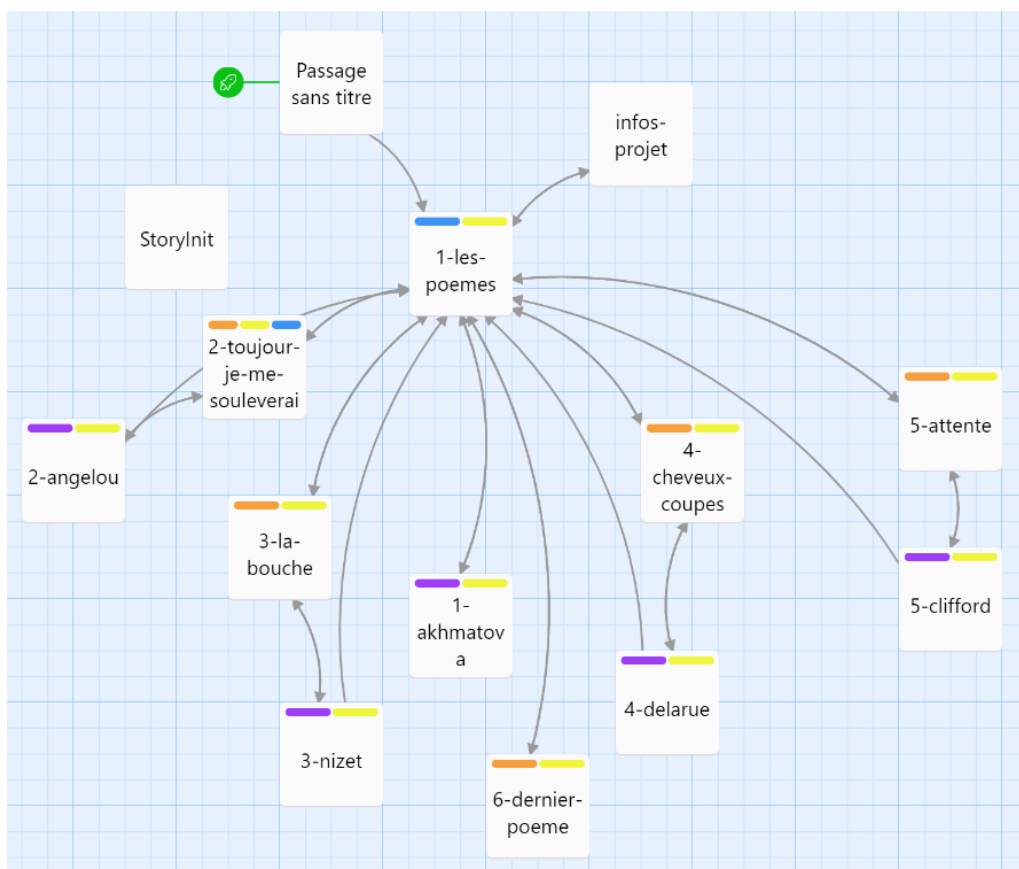
II. Scénario et cahier des charges

Schéma de navigation

Voici le schéma de navigation de l'expérience que l'on avait imaginée :

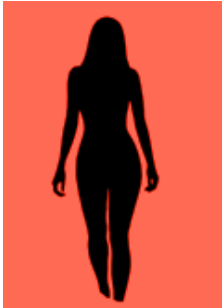

Voici le schéma de navigation Twine que nous avons réalisé :

Depuis la page d'accueil, nous pouvons découvrir quatre poèmes (*Toujours je me soulèverai*, *La bouche*, *Cheveux coupés*, *L'attente*) en cliquant sur des éléments précis de l'image affichée. À la fin de chaque poème, le spectateur a ensuite accès à une petite page d'informations sur la vie de la poétesse, et dans la rubrique « Plus d'informations », on trouve toutes les références musicales.

Scénario technique

Image	Action spectateur	Aspect technique
<p>1) Les poèmes</p> 	<p>Il faut cliquer plusieurs fois sur la page pour colorer le profil de la dame. Les parties de son corps pointent vers des « boutons » qui amènent le spectateur vers les quatre poèmes (à chaque fois sur une page différente avec un retour prévu sur la page principale).</p> <p>Cheveux → <i>Cheveux coupés</i></p> <p>Front → <i>L'attente</i></p> <p>Bouche → <i>La bouche</i></p> <p>Corps → <i>Toujours je me soulèverai</i></p>	<p><u>Logiciels</u> : Twine (CSS, Java, HTML) et Ibis Paint X.</p> <p>Création de l'image par une superposition d'images pour révéler la silhouette.</p> <p>Division de la page en plusieurs zones cliquables.</p> <p>Musique : Berlioz de Ascension</p>
<p>2) Toujours je me soulèverai</p> 	<p>Une silhouette de femme avance sans fin, et lorsque l'utilisateur clique, les vers du poèmes apparaissent un par un. Le clic entraîne un changement de couleur ponctuel de l'arrière-plan (sorte de flash rouge) et il y a à chaque fois un effet d'impact. La silhouette est blanche et dessinée sur un fond noir.</p>	<p><u>Logiciels</u> : Twine (CSS, Java, HTML), Gimp (GIF), Ibis Paint X.</p> <p>Musique : Une foule de Gaspar Claus</p>
<p>3) La bouche</p> 	<p>L'utilisateur est embarqué dans une ambiance de danses latines, un peu « caliente ». Visuellement, le rouge, le noir et le blanc prédominent.</p> <p>Les images sont assez suggestives car l'idée est de mettre en image la sensualité du poème.</p> <p>On voit une danseuse, une femme nue, un couple s'embrasser et des bouches. Toutes ces illustrations se succèdent, ce qui doit inciter l'utilisateur à scroller en continu.</p> <p>Les phrases du poème apparaîtront à côté des silhouettes. Pour rester dans l'ambiance dansante, nous avons choisi d'animer le texte : l'aspect interactif consiste donc ici à le faire bouger, frétiller, danser, gigoter...</p>	<p><u>Logiciels</u> : Twine (CSS, Java, HTML), Ibis Paint X.</p> <p>Musique : Aranjuez de Robert Michaels</p> <p>Crédit image : Pinterest.</p>

<p>4) Cheveux coupés</p> 	<p>La page s'ouvre sur un écran blanc et le profil assez terne d'une dame qui ne sourit pas. L'utilisateur est amené à scroller pour voir la suite du dessin, il suit alors la longueur de la tresse de cette femme, à côté de laquelle sont écrits les vers du poème.</p> <p>Au vers « Sacrifiaient aux morts élus », le clic permet de couper la tresse en deux. Le visage de la dame est alors transformé : il prend des couleurs, devient plus joyeux. Il s'agit en quelque sorte d'illustrer la métaphore de sa libération.</p>	<p><u>Logiciels</u> : Twine (CSS, Java, HTML), Ibis Paint X.</p> <p>Musique : Keyboard song de Sweet memory</p>
<p>5) L'attente</p> 	<p>La page s'ouvre sur le dessin très minimaliste d'une tente pour illustrer le poème <i>L'attente</i>. Le titre du poème s'affiche en grand au-dessus.</p> <p>L'utilisateur n'a rien à faire et devient donc spectateur. Au bout d'un certain temps d'attente, la musique commence et le poème s'affiche mot par mot sur son rythme saccadé. L'apparition du texte mime alors une chute, telle qu'elle est décrite dans les vers.</p> <p>De plus, le fait que l'utilisateur soit passif et contraint dans un horizon d'attente rappelle le titre du poème et souligne l'absence d'interactivité.</p>	<p><u>Logiciels</u> : Twine (CSS, Java, HTML).</p> <p>Musique : Mountains de Hans Zimmer</p>
<p>6) Le dernier poème</p> 	<p>Cette dernière page s'ouvre lorsque l'utilisateur a visité les quatre autres pages sur les poèmes.</p> <p>Un poème s'affiche à côté de l'illustration. Il s'agit d'un texte co-écrit avec une intelligence artificielle. Il n'est pas encore entier et contient des cases vides où l'utilisateur peuvent écrire un ou plusieurs mots pour compléter les vers et ainsi composer son propre poème.</p> <p>En bas de la page, une fois le poème terminé, il y a un bouton qui permet de l'enregistrer au format .pdf, ou de l'imprimer directement.</p>	<p><u>Logiciels</u> : Twine (CSS, Java, HTML), Ibis Paint X.</p> <p>Musique : You de Petit Biscuit</p>

La présentation de chaque poème est complétée d'une courte biographie des autrices, avec une photographie de leur portrait, les dates importantes de leur vie, une explication de leur rapport à l'écriture et enfin, quelques références majeures de leur œuvre que l'on conseille de découvrir.

Poèmes choisis

Toujours je me soulèverai

C'est ma fierté qui vous fait offense ?
Ne vous inquiétez pas, c'est rien,
Je sais pourquoi. Je ris comme si j'avais
Des mines d'or au fond de mon jardin.

Fusillez-moi de mots,
Laissez vos regards me trancher,
Vos haines me tuer.
Comme le vent, toujours je me soulèverai.

Je suis sexy. C'est ça qui vous perturbe ?
C'est une surprise
Quand je danse comme si j'avais des diamants
Entre les cuisses ?

Maya Angelou (1928-2014)

La bouche

Ni sa pensée, en vol vers moi par tant de lieues,
Ni le rayon qui court sur son front de lumière,
Ni sa beauté de jeune dieu qui la première
Me tenta, ni ses yeux - ces deux caresses bleues ;

Ni son cou ni ses bras, ni rien de ce qu'on touche,
Ni rien de ce qu'on voit de lui ne vaut sa bouche
Où l'on meurt de plaisir et qui s'acharne à mordre,

Sa bouche de fraîcheur, de délices, de flamme,
Fleur de volupté, de luxure et de désordre,
Qui vous vide le cœur et vous boit jusqu'à l'âme....

Marie Nizet (1859-1922)

Cheveux coupés

J'ai coupé mes cheveux afin que mon visage,
Sous sa coiffure d'autrefois,
Ne puisse me montrer la déchirante image
Du temps aux implacables doigts.

En changeant de coiffure on croit changer de tête.
Il me semblera vieillir moins
Sous la courte toison rejetée en tempête
Où je puis enfoncer mes poings.

J'ai, de même qu'au temps où les belles prêtresses
Sacrifiaient aux morts élus,
Comme sur un tombeau consacré mes deux tresses
À ma jeunesse qui n'est plus.

Lucie Delarue Mardrus (1875-1945)

L'attente

L'attente
Angoissante !
Cette chute du cœur en profondeur,
Qui retombe d'une telle hauteur...
Ah ! encor cette mort déçue, en sueur,
Tout ce que l'on devine
En tremblant, s'imagine
Aux minuits, aux matines
De ce Noël sans Dieu !
Nous étions deux
- Oui, deux, car chacun seul.
Ah ! lorsqu'elle viendra.
- Si jamais elle revient !
Si bien rentrer au fond de ses yeux, de son âme,
Si bien devenir cette femme
Que jamais plus je n'attendrai
Sans la trouver.
Pouvoir me noyer, m'effacer
Jusqu'à la ressemblance sans cercles,
En elle,
Et qu'elle m'emporte comme une chose morte
Vers les seuils de toutes les autres portes.
Laquelle s'est refermée sur elle ?
J'attends.

Natalie Clifford Barney (1876-1972)

Poème co-écrit : Hommage aux plumes étouffées

La poésie des femmes, autrefois volée,
Confisquée aux âmes, muselée de volonté.

On leur liait les mots, brisait leurs ailes,
Leur voix enfermée, réduite au _____

Les vers interdits, les rêves étouffés,
Dissimulés en marge, dans l'ombre oubliés.
Les siècles de silence ont fait _____
Mais dans chaque mot, leur espoir repose.

Aujourd'hui leurs plumes libres s'élèvent,
Leurs voix renaissent, leurs cœurs _____
On célèbre enfin l'écho de leur vérité,

Qu'elles écrivent fort, que leurs mots _____
Que leurs âmes, vastes, infinies, s'exhibent,
Car c'est leur lumière que le monde réclame.

III. Conclusion

Clara

Ce projet m'a énormément plu. J'étais quelque peu sceptique au début du semestre quant à ma capacité de contribution au projet comme je n'avais aucune base en informatique. Mais finalement, j'ai adoré me familiariser avec le code et les différents logiciels que nous avons à utiliser. Cela a permis de démystifier un petit peu le code et l'informatique que je percevais comme compliqués et inaccessibles. De plus, ce projet a comme avantage une grande partie artistique, j'ai donc pu contribuer aux choix graphiques et musicaux sans trop de difficultés. Enfin, j'ai adoré passer du temps sur ce projet et le voir prendre forme semaines après semaines. Je suis très satisfaite de ce que mon groupe et moi avons réussi à réaliser et je suis très fière de cette réalisation car elle défend des valeurs de féminisme qui me tiennent beaucoup à cœur.

Eugénie

Ce projet a été passionnant à mener, j'ai beaucoup aimé les sujets de nos poèmes et l'ambiance que l'on a réussi à créer pour chacun d'eux. D'abord, j'ai pu découvrir l'œuvre de poétesses qui m'étaient totalement inconnues, et en apprendre davantage sur leur vie, parfois décousue, souvent admirable. Les discussions que nous avons eu en groupe sur le style des illustrations, le choix des musiques, l'agencement du texte nous ont aussi permis de partager nos références artistiques, ce que j'ai trouvé très chouette. J'ai également appris à prendre *Twine* en main, et notamment à coder dans différents langages. Bien que je ne me sentais pas à l'aise avec ce genre d'outils informatiques et que je redoutais donc la partie « pratico-technique » du projet, je suis fière d'avoir finalement réussi à réaliser ce que nous avions en tête. Enfin, c'était très agréable d'avancer pas à pas avec Clara, Myriam et Mathilde qui étaient toutes très impliquées dans le projet et sur qui je pouvais compter pour m'aider avec les codes ou pour échanger sur des questions concernant l'esthétique du projet ou les modes de navigation. Merci !

Myriam

Ce projet a été pour moi l'occasion d'explorer l'expressivité du numérique ainsi que la mise en œuvre d'un projet interactif. Dans le passé, j'avais eu l'occasion de travailler sur des maquettes sur *Figma*, ainsi que

sur le prototypage de sites web. Pourtant, peu de fois j'ai pu mener les maquettes à l'étape de développement web. Le projet « Poésie animée » m'a permis d'explorer mes compétences techniques en HTML et CSS.

J'avoue qu'au début j'étais un peu réticente à demander de l'aide à Chat GPT pour coder, cependant l'IA générative m'a aidé à me débloquent lorsque je n'arrivais pas à coder ce que je voulais faire. De ce fait, j'ai trouvé une nouvelle méthode de travail, en m'appuyant sur l'IA et en modifiant les éléments de code qui me paraissaient pertinents.

Le logiciel *Twine* a également été une découverte, puisque jusqu'à présent je connaissais seulement des logiciels de type *SublimeText* pour élaborer des fichiers HTML et CSS. *Twine* est pratique pour réaliser des récits interactifs et visualiser les embranchements de l'histoire. Cependant, je remarque que ce logiciel n'est pas optimal pour travailler collaborativement en ligne, ni pour visualiser immédiatement les évolutions du site web, au fur et à mesure que l'on code. Cela rend les temps de production plus longs. Néanmoins, nous avons su mettre en œuvre une méthode de travail qui permettait de contourner ces difficultés.

Finalement, chacune de nous a mis un peu de soi dans le projet. Je trouve que c'est un projet réussi dans les temps qu'on a eu.

Mathilde

Je suis extrêmement fière de ce projet ! Non seulement parce qu'il reflète le temps et l'énergie que nous y avons consacrés, mais également parce qu'il porte un message qui me tient profondément à cœur. Comme nous l'avons largement expliqué dans ce rapport, le féminisme et la lutte contre la censure des femmes ont été notre fil conducteur tout au long de ce semestre. À notre échelle, je pense que nous avons réussi à rendre hommage à ces femmes trop longtemps **iconifiées**.

J'ai vraiment apprécié travailler avec mes coéquipières. Chacune a apporté sa contribution unique au projet, que ce soit dans le choix des musiques, la navigation, les illustrations, etc. Nous avons toutes pu exprimer librement nos idées et participer activement. Concernant la répartition du travail, nous avons fait de notre mieux pour qu'elle soit équitable. Toutefois, je dois avouer que ma passion pour ce projet m'a souvent poussée à en faire plus, incapable de m'arrêter d'y apporter des modifications.

Ce semestre a également été une opportunité pour moi de me découvrir des facilités insoupçonnées en codage, ce qui a remis en question mon choix de branche. J'ai aussi eu l'occasion d'explorer des logiciels comme *Twine* et *Gimp*, qui ont été extrêmement utiles pour notre projet et qui, j'en suis convaincue, me seront encore plus précieux à l'avenir.

Un immense merci à mes coéquipières et à monsieur Bouchardon pour avoir transformé ce projet et les cours en une expérience unique, bien différente de tout ce que j'ai pu vivre à l'UTC. Ce moment a été une véritable bouffée d'air frais, une source d'inspiration et de plaisir !