

Littérature et arts

En bref

- > **Langue(s) d'enseignement:** Français
- > **Ouvert aux étudiants en échange:** Non

Présentation

DESCRIPTION

Groupe 1 : Les nuits (poésie, peinture, musique)

Ce cours propose une traversée de l'histoire du nocturne en Europe depuis l'époque baroque jusqu'à aujourd'hui.

Motif à la croisée de la littérature et des arts, la nuit a revêtu différents visages au fil de ses appropriations par les

poètes, les peintres et les musiciens qui ont vu en elle un écran pour projeter fantasmes et méditations les plus

variés. Peut-on malgré tout parler d'un genre nocturne et postuler qu'il existe des stratégies d'effets comparables,

voire des équivalences, entre les arts ? Que ce soit à l'époque romantique, où l'esthétique nocturne a été exacerbée

dans tous les arts, en amont ou au contraire plus récemment, la nuit ne cesse de mettre l'art au défi. Elle agit

comme un puissant stimulant à la fois sur le plan esthétique, mystico-philosophique et technique, obligeant chaque

art à inventer de nouveaux possibles (clair-obscur, polyrythmie, etc.).

Le cours sera une initiation à la démarche interartistique. Il proposera des outils pour analyser la poésie, la peinture

et la musique, construire un questionnement d'esthétique comparée et réfléchir aux spécificités des différents

médias mis en regard.

Programme :

En poésie, outre quelques auteurs baroques (Jean de la Croix), on étudiera les Hymnes à la nuit de Novalis, et des

poèmes de Hölderlin, Hugo, Rilke, Trakl, Lorca et Bonnefoy. En peinture, on s'intéressera notamment à

Rembrandt, Le Caravage, De la Tour, Caspar Friedrich, Turner, Van Gogh, Munch, et en musique à Chopin, Fauré,

Schönberg et Dutilleux. Pour prolonger la réflexion, on observera également comment le motif nocturne irrigue le

cinéma et le champ philosophique depuis le début du XXe

siècle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

Les œuvres littéraires étudiées seront distribuées en cours.

Groupe 2 : Littérature et chanson

« La critique du bourgeois au XIXe siècle : texte, chanson, image » Le XIXe

siècle voit l'émergence d'une nouvelle représentation du bourgeois, condamné notamment pour son

conformisme, sa morale étriquée et sa bêtise. Cette critique dessine en creux une image de l'artiste, supposé être

l'antithèse du bourgeois. Elle surgit notamment de la Bohème artistique, et nourrit les romanciers réalistes du XIXe

siècle, Flaubert en particulier. Cependant, cette représentation satirique est loin de se limiter au roman réaliste : elle

est aussi bien prise en charge par la poésie, la caricature, et la chanson, dans une veine qui inspirera encore les

chansonniers français au milieu du XXe siècle.

Ce cours se propose d'étudier la représentation du bourgeois par le texte, l'image et la chanson, en faisant dialoguer

ces différents supports artistiques. On s'intéressera aussi bien à la dimension esthétique de cette critique, à travers

les notions de satire et caricature, qu'à sa dimension politique. On étudiera la représentation du bourgeois à travers

un corpus français, qui comprendra notamment Madame Bovary, des poèmes de Verlaine et Rimbaud, des

caricatures de Daumier et des chansons de Gaston Couté, en proposant des prolongements chez Brassens et Brel.

Programme : Ce cours se propose d'étudier la représentation du bourgeois par le texte, l'image et la chanson, en

faisant dialoguer ces différents supports artistiques. On s'intéressera aussi bien à la dimension esthétique de cette

critique, à travers les notions de satire et caricature, qu'à sa dimension politique. On étudiera la représentation du

bourgeois à travers un corpus français, qui comprendra notamment Madame Bovary, des poèmes de Verlaine et

Rimbaud, des caricatures de Daumier et des chansons de Gaston Couté, en proposant des prolongements chez

Brassens et Brel.

La liste des œuvres à étudier et une bibliographie seront données à la rentrée.

Groupe 3 : Littérature et musique

Du simple titre au modèle compositionnel, la littérature a été, tout au long de l'histoire de la musique, une source

d'inspiration féconde des musiciens. Ce cours sera consacré à l'étude des différentes modalités de présence de la

littérature dans des œuvres musicales vocales et instrumentales, allant du baroque au XXe

siècle : modalité de

l'inclusion (lorsque le texte est dans la musique) ; modalité de la transposition (lorsque le modèle littéraire peut

influencer l'écriture musicale).

Nous nous appuierons sur des études croisées des œuvres littéraires « sources » et de leurs transpositions musicales,

en mobilisant les outils méthodologiques propres à l'analyse interdisciplinaire. De nombreuses œuvres seront ainsi

abordées : opéras (Monteverdi, Mozart, Bizet...), lieder et mélodies (Schubert, Berlioz, Fauré...), poèmes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

symphoniques (Liszt, Debussy...) et plus généralement musiques instrumentales « à programme », jusqu'aux

œuvres musicales plus contemporaines d'inspiration littéraire (Mallarmé, R. Char et Boulez...), à propos desquelles

une place particulière sera accordée à la notion d' « œuvre ouverte » dans les deux arts.

Dans cette perspective, le cours s'appuiera sur des analyses de textes et de partitions extraits d'une anthologie

distribuée aux étudiants, et sera ponctué de nombreuses écoutes.

SYLLABUS

Gr. 1

Paulette Choné, L'Atelier des nuits, histoire et signification du nocturne dans l'art d'Occident, Presses

Universitaires de Nancy, 1992.

Catherine Espinasse (dir.), La Nuit en question(s), Colloque de Cerisy, Édition de l'aube, 2005.

Gérard Genette, « Le jour, la nuit », Figures II, Seuil, 1969.

Vladimir Jankélévitch, La Musique et les heures, Seuil, 1988.

Alain Montandon, Les Yeux de la nuit, essai sur le romantisme allemand, Presses Universitaires Blaise Pascal,

2010 ; Dictionnaire littéraire de la nuit, Champion, 2013.

Baldine Saint Girons, Les Marges de la nuit : pour une autre histoire de la peinture, Édition de l'amateur, 2006.

Gr. 3

Antoine Bonnet et Pierre-Henry Frangne (dir.), Mallarmé et la musique, La musique et Mallarmé, Rennes, Presses

Universitaires de Rennes, coll. Aesthetica, 2016.

Pierre Brunel, Les Arpèges composés : Musique et Littérature, Klincksieck, 1997.

Françoise Escal, Contrepoints : musique et littérature, Klincksieck, 1996.

Aude Locatelli, Littérature et musique au XXe siècle, PUF, 2001.

François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts,

XVe-XVIIIe

siècles, Tome I, Fayard, 1998.

François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts,

XIXe-XXesiècles, Tome II, Fayard, 1995.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation