Programme

Licence Lettres et Arts

2ème année

*

2021-2022



La lecture des œuvres au programme de chaque U.E. est indispensable *avant la rentrée*

Les œuvres sont disponibles à la librairie Études de l’Université

En savoir plus : [**http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr**](http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr/)

Université de Toulouse II-Jean Jaurès

UFR de Lettres, Philosophie, Musique, Arts du spectacle et Communication

Département de Lettres modernes, Cinéma et Occitan

Sommaire

Organisation de la Licence « Lettres et Arts »	**3**
Majeure ……………………………………………………………..	**4**
	UE 1er semestre…………………………………………………………………………..	4
		UE 301 –LR00301T Musique et Lettres 1	
		UE 302 –LR00302T Écritures sérielles : le roman, le feuilleton	
		UE 303 – LR00303T Arts et médias	
		UE 304 : UE de la mineure	
		UE 305 – LR00305T Accompagnement projet – Analyse de textes littéraires 2	
	UE 2e semestre……………………………..…………………………………………….	9
		UE 401 – LR00401T Littérature, photographie et cinéma ………..	
		UE 402 – LR00402T Histoire de l’art contemporain 1…………………………..	
-		UE 403 – LR00403T Arts et philosophie 1	
		UE 404 : UE de la mineure	
		UE 405 LR00405T Accompagnement projet – Editer et Publier aujourd’hui	
langue vivante ou option hors DP-DA UE 306 et 406	
		UE 306………………………………………………………………………………….	8
		UE 406	15
Mineure des UE 303-UE 304 / 403-404 proposées au sein du Département…	16
		Lettres modernes………………………………………………………………………….........	
		Licence Cinéma et audiovisuel ………………………………………………………….	
Mineure des UE 303-UE 304 / 403-404 proposées Hors Département……….	17
		Histoire de l’Art ……………………………………………...	
		Arts du spectacle (Etudes théâtrales et visuelles, Danse et cirque)………………………………………………………………………...	
		Philosophie ……………………………………………………………………………..	

Organisation de la Licence « Lettres et Arts »

L3S6S5	UE 601Texte et image 2A-Littératures de jeunesse : 25hB-Bande dessinée : 25h1 gr. CM50h6 ECTS	UE 602Musique et Lettres 2 A-Musiques actuelles : 25hB- Langue, arts et musique : 25h1 gr. mi-CM, mi-TD50h6 ECTS	UE 603Lettres et arts 4Histoire de l’art contemporain 2 : 50h3 gr. au choix*Mutualisé*50h6 ECTS	*UE 604**Discipline associée* *50h**6 ECTS*	UE 605Stage/ Compte rendu de manifestation artistique / Accompagnement projet 25h3 ECTS	UE 606Langue vivante ou Option hors DP ou DA25h3ECTS	
UE 501Texte et image 1A-Formes et support de la fiction : 25hB-Langue, écritures et arts visuels : 25h1 gr. mi-CM mi-TD50h6 ECTS	UE 502Lettres et Arts 3A-Histoire de l’Art25h (architecture) :B-Littérature et sculpture :25h1 gr. CM50h6 ECTS	UE 503Arts et philosophie 22 gr.*Mutualisé*50h6 ECTS	*UE 504**Discipline associée* *50h**6 ECTS*	UE 505Compte-rendu de manifestations artistiques : 25h+25h autonomie2 gr. TD50h3 ECTS	UE 506Langue vivante ou Option hors DP ou DA25h3 ECTS
L2S4S3	UE 401Littérature, Photographie et cinémaA-Cinéma et Littérature : 25hB-Littérature et Photographie : 25h2gr. mi-CM mi-TD50h7 ECTS	UE 402Histoire de l’art contemporain 12 gr. au choix *Mutualisé*25h4 ECTS	UE 403Arts et Philosophie 12 gr. *Mutualisé*25h7 ECTS	*UE 404**Discipline associée* *50h**7 ECTS*	UE 405Editer et publier aujourd’hui : 25h + 25h autonomie2 gr. TD50h3 ECTS	UE 406Langue vivante ou Option hors DP ou DA25h3 ECTS	UE 407Pixniveau 125h3ECTS
UE 301Musique et Lettres 1A-Opéra, mélodies, lied : 25hB-Chanson : 25h2 gr. mi-CM mi-TD50h7 ECTS	UE 302Ecritures sérielles :-le roman, le feuilleton1 gr. CM25h 4 ECTS	UE 303Arts et médias 1 gr. CM25h3 ECTS	*UE 304**Discipline associée* *50h**7 ECTS*	UE 305Analyse de textes littéraires 2 : 25h2 gr. TD50h3 ECTS	UE 306Langue vivante ou Option hors DP ou DA25h3ECTS	UE 307Pixniveau 126h3ECTS
L1S2S1	UE 201Lettres et Arts 2 (XVI-XVIIIe s)A-Littérature et Peinture 2B-Analyse des Arts 2 3 gr. CM50h8 ECTS	UE 202Histoire de la musique 2(Fin Moyen-Âge- XVIIIe s.)3 gr. CM25h4 ECTS	*UE 203**Discipline associée**50h**8 ECTS*	*UE 204**Discipline associée**25h**4 ECTS*	UE 205A – Textes fondateurs : Bible / Mythologie : 12hB- Analyse des textes littéraires 1 :25h4 gr. TD50h3 ECTS	UE 206Langue vivante ou Option hors DP ou DA25h3 ECTS	
UE 101Lettres et Arts 1(XIX-XXe s)A- Littérature et Peinture 1 B-Analyse des Arts 1 3 gr. CM50h7 ECTS	UE 102Histoire de la musique 1(XIXe-XXe s.)3 gr. CM25h4 ECTS	*UE 103**Discipline associée**50h**7 ECTS*	*UE 104**Discipline associée**25h**4 ECTS*	UE 105A-Recherche documentaire 1 : 12hB -Analyse de l’image25h (ex UE 107)4 gr. TD3 ECTS	UE106Langue vivante ou Option hors DP ou DA25h3ECTS	

UEs liées à la MAJEURE

Toutes les UE de la Licence Lettres et Arts sont évaluées en Contrôle Continu, sauf dans le cas du SED.

UEs 1er semestre : du 20 septembre 2021 au 16 janvier 2022

UE 301 *LR00301T* Musique et lettres 1

[UE 304 pour les étudiants ayant choisi Lettres et arts comme Discipline Associée]

50 heures – *7 ECTS SED : Oui*

L’UE se compose de deux parties obligatoires :

Partie A : Opéra, Mélodies, Lied

Partie B : Chanson

Partie A Opéra, mélodies, lied

25 heures

Responsable : Mylène Dubiau

Deux groupes sont proposés au choix.

Groupe 1 – Mme Mylène Dubiau – Lundi, 14h-16h

Programme : “Présence littéraire française en musique : poésie et livrets d’opéra”.

Dans ce cours, sera abordée l’importance des textes poétiques dans les réalisations musicales des compositeurs français, dans deux domaines qui seront étudiés en parallèle : celui de la Mélodie Française (mise en musique pour chant et piano de poèmes), et celui de l’opéra français. Le cours s’étendra des débuts du genre de la Mélodie Française avec Berlioz et ses Nuits d’été aux réalisations opératiques de Debussy (Pelléas et Mélisande) et Poulenc (Dialogues des Carmélites). Les poètes-phares français tels que Baudelaire, les Parnassiens, Verlaine, Éluard, seront abordés. L’importance des mouvements littéraires sur la réalisation musicale sera mise en valeur, autour du symbolisme, des décadents, des surréalistes notamment. Les notions de prosodie, de rythme poétique et musical, de phrasés, seront commentées et approfondies. L’observation des textes (qui seront distribués sous forme de photocopies) sera complétée par des commentaires d’écoute et, éventuellement, l’analyse sommaire de partitions.

Évaluation : contrôle continu obligatoire ; 2 épreuves :

 - 1 dossier d'approfondissement à remettre à la fin du semestre sur l'une des questions du cours (40%).

 - 1 écrit de 2h, lors du dernier cours (60%).

Corpus :

- Débuts de la Mélodie Française : Berlioz *Nuits d’été*

- Modernité Baudelaire et Duparc / Debussy

- Décadence Verlaine : comparaison Fauré / Debussy /Reynaldo Hahn

- Notion de prosodie et traités de chant (Reynaldo Hahn…)

- Opéra français autour de Massenet et des naturalistes

- Symbolisme et parlé-chanté Pelléas et Mélisande Debussy

- Surréalisme Poulenc : Maurice Carême La courte Paille, Eluard, Aragon, Apollinaire

- *Dialogues des Carmélites* Poulenc

Groupe 2 – M. Frédéric Sounac - jeudi, 14h-16h

Programme : « La culture du Lied »

 Ce cours est conçu comme une initiation à la poétique du Lied romantique allemand. Après une approche historique et théorique des origines du *Kunstlied* (rôle de l’idéalisation de la musique dans la théorie littéraire du premier romantisme, dualité musicale entre Italie et Allemagne, entre Lied et Opéra), on s’engagera dans l’étude plus approfondie de certains Lieder d’après Goethe, Müller, Heine, en s’attardant sur des cycles fondateurs (*Winterreise* de Schubert, *Dichterliebe* de Schumann, *Kindertotenlieder* de Mahler) et certains grands axes thématiques : la nature, le fantastique, la mort, etc. L’observation des textes (qui seront distribués en allemand avec traduction sous forme de photocopies) sera complétée par des commentaires d’écoute et, éventuellement, l’analyse sommaire de partitions.

Evaluation : contrôle continu obligatoire ; les modalités seront précisées en début de cours.

La note de cette partie compte pour 50% de la note globale de l’UE

Partie B

Chanson et poésie

25 heures

Deux groupes au choix assurés par **M. Jean-Pierre Zubiatte – lundi 14-16h (Gr. 1), lundi 16h-18h (Gr. 2)**

Ce cours a pour but de présenter un panorama des questions posées par la chanson, en tant que production esthétique historiquement mouvante, dans ses rapports avec l’expression poétique et sous l’angle de la notion problématique de lyrisme, afin d’en déterminer les enjeux culturels, patrimoniaux, esthétiques, éthiques et idéologiques.

Méthodologie et pratique d’enseignement

En prenant appui sur la méthodologie contemporaine de la cantologie, qui pose en principe l’étude de la chanson comme œuvre globale (texte poétique le plus souvent versifié, composition mélodique et harmonique, interprétation, arrangements, diffusion sur support technologique spécifique), il s’agira notamment de s’interroger sur les évolutions esthétiques de l’objet chanson, sur l’histoire de sa réception et des représentations qui lui sont associées, et sur ses rapports avec les pratiques savantes qui lui sont contiguës (poésie, notamment avec les mises en musique de poèmes, formes diverses de la musique vocale savante, et arts du spectacle), de façon à reconsidérer les liens entre le lyrisme et son ancrage dans la sensibilité (à tous les sens du mot).

L’approche sera historique et prendra en compte l’ensemble des supports concernant le domaine (petits formats, disques, etc.), et sans privilège de genres (du « folklore » aux musiques électrifiées, en passant par les chansons de cabaret). En conséquence, il n’y a pas de corpus défini, mais une bibliographie et une discographie indicatives, qui seront précisées dans les cours. Quant aux séances, des cours d’histoire générale et des analyses d’œuvres (sur tous supports) se compléteront.

On attendra en conséquence des étudiants la possibilité de produire une lecture qui tienne compte des rapports entre l’œuvre et son environnement diachronique autant que synchronique.

Type d’épreuves et modalités d’évaluation

Les exercices demandés seront : le compte rendu d’un ouvrage sur la chanson (extrait de la bibliographie fournie en début de cours) et le commentaire d’une œuvre chantée. Les critères de notation seront la capacité à décrire une œuvre, à la situer dans l’histoire du genre, et à organiser un raisonnement cohérent, dans une langue correcte.

Première session

-un compte rendu d’ouvrage à remettre en cours de semestre, comptant pour 50% de la note, et un commentaire de chanson de partiel final de 2h comptant pour 50% de la note (2 heures).

Deuxième session

Commentaire de chanson de 2h comptant pour 100 % de la note

Bibliographie, discographie, sitographie indicatives

Il s’agit là de références, dont certaines donneront lieu à comptes rendus. Il ne s’agit pas de tout lire et écouter, mais elles permettront d’anticiper et d’aborder au mieux les données du cours. Les éditions, pour la discographie notamment, sont données à titre purement indicatifs. L’essentiel est de se renseigner sur les artistes mentionnés.

Manuels d’histoire de la chanson

-Claude Duneton/Emmanuelle Bigot, *Histoire de la chanson française* *des origines à 1860*, Le Seuil, 1998

-Mémoire de la chanson. 1200 chansons du Moyen-âge à 1919, réunies par Martin Pénet, Omnibus, 2001.

-Marc Robine, *Anthologie de la chanson française. Des trouvères au XIX° siècle*, Albin Michel, 1994

-Pierre Grosz, *La grande Histoire de la chanson française et des chansons de France*, Editions France Progrès, 1997. (2 tomes)

Sur la diffusion

-Daniel Lesueur, *L’Histoire du disque et de l’enregistrement* sonore, Ed. Carnot, Chatou, 2004

-Michel Trihoreau, *La Chanson de proximité. Caveaux, cabarets et autres petits lieux*, L’Harmattan, 2010.

-Boris Vian, *En avant la zizique*, la Jeune parque, Paris,1966.

Sur les genres et l’intermédialité

-Recherches Valenciennoises, n° 8 : *Les Frontières improbables de la chanson*, PUV, 2001.

-Paul Zumthor, *Introduction à la poésie orale*, Editions du Seuil, 1983.

-Stéphane Hirschi, *Chanson. L’art de fixer l’air du temps. De Béranger à Mano Solo*, collection « Cantologie », Société d’Editions Les Belles Lettres/ PUV, 2008.

Livres de chansons

-*Les poètes du Chat noir*, Poésie/ Gallimard, 1996

-Gaston Couté, *Les Mangeux d’terre*, Christian Pirot, 2002

-Pierre Mac Orlan, *Chansons pour accordéon*, La Table ronde, coll. Vermillon, 2002

-Jean-Roger Caussimon, *Mes Chansons des quatre saisons*, Le Castor Astral, 2003

Disques et autres formats

-collection « Poètes et chansons », chez EPM (epmmusique.fr)

-Jacques Douai, *Chansons poétiques anciennes et modernes* (vol. 1-4)

-Bernard Dimey, *Le Bestiaire de Paris*, CD et livret, Les Mots magiques, 2011

-Monique Morelli *Monique Morelli chante Mac Orlan*, Le Chant du Monde, 1962

-Marc Ogeret, *Marc Ogeret chante les poètes*, EPM, 3 CD et livret

-Môrice Bénin chante René Guy Cadou, *Chants de solitude* et *Comme un fleuve*

-Guy Béart, *Très vieilles chansons de France*, , *V’là le joli vent*, *Bal chez Temporel* et *L’Eau vive*

-Les Frères Jacques, *Les Frères Jacques*, INA, 2016

Sitographie discographique

<http://dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/>

<http://www.encyclopedisque.fr/>

<http://www.frmusique.ru/texts.htm>

<https://memoirechante.wordpress.com>

UE 302 ***LR00302T*** **Écritures sérielles : le roman, le feuilleton**

25heures – *4ECTS* *SED : Non*

Responsables : M. Maupeu, Mme Le Bail – 1 groupe le vendredi de 14h à 16h

Ecritures sérielles : du roman-feuilleton à la série télévisuelle

Objet du cours :

Le succès planétaire de *Game of Thrones* est révélateur de l’impact que les séries actuelles exercent aujourd’hui sur nos imaginaires : audiences maximales, déclinaison transmédiatique de l’univers fictionnel sur différents médias et supports (produits dérivés, jeux vidéos, jeux de plateau, jouets etc.), culture de *fan club*, la notoriété de la série emblématique des années 2010 dépasse de loin le seul cadre fictionnel pour devenir un véritable phénomène de société. Le développement de chaines cablées, à partir des années 1990, puis des plateformes de *streaming* (Netflix) a modifié en profondeur les habitudes des spectateurs et la temporalité propre à la « consommation » des fictions télévisuelles. Pour autant, si le développement exponentiel des séries depuis les années 2010 s’adosse à la révolution numérique, à la multiplication des écrans, à la fragmentation des temporalités et des publics, l’écriture sérielle s’ancre dans des pratiques fictionnelles et narratives bien plus anciennes, dont le cours retracera brièvement l’archéologie, les survivances et les transformations. Des trilogies théâtrales antiques (*L’Orestie* d’Eschyle) aux cycles des chansons de geste médiévales (Cycle de *Guillaume d’Orange* au 12e s), des romans à suite (*Don Quichotte* de Cervantès, les romans baroques de Georges et Madeleine Scudéry, *Le Roman comique* de Scarron, le *Paysan parvenu* de Marivaux), aux premiers héros des *comics* récurrents des *comics* américains, les « fictions à la chaîne » (M. Letourneux) évoluent selon les conditions de la communication littéraire. La forme narrative ouverte trouve l’espace médiatique à sa mesure dans le développement de la presse écrite au 19e s et la naissance du roman-feuilleton. Alexandre Dumas, Eugène Sue, mais aussi Hugo ou Zola, etc. Le cours sera consacré à la genèse du roman-feuilleton au cours du 19e s, et interrogera ses prolongements à travers certaines séries télévisuelles emblématiques de notre époque, sous un angle essentiellement narratologique. On abordera notamment les questions suivantes : la syntaxe narrative du récit sériel, les procédés de fidélisation du lecteur / spectateur, la construction du monde fictionnel (du Paris d’Eugène Sue et Balzac au Westeros de *Game of Thrones* ou au Baltimore de *The Wire*), le statut du personnage, la temporalité du récit en lien avec celle de la publication / diffusion, mais aussi les procédés de promotion et de commercialisation mis en œuvre pour orchestrer savamment la diffusion de nouveaux épisodes, depuis les affiches tonitruantes de la IIIe République jusqu’à la quête du *buzz* orchestré autour de nouvelles productions (Omar Sy collant dans le métro l’affiche de *Lupin* où il figure avant de s’évaporer).

Œuvres au programme :

Il faudra avoir lu au préalable *au moins un* des ouvrages suivants :

- Dumas, Alexandre, le cycle des *Trois mousquetaires* (*Les Trois mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne*), *Le Comte de Monte-Cristo*

- Féval, Paul, *Le Bossu*

- Hugo, Victor, *Les Misérables*

- Leblanc, Maurice, au moins deux des aventures d’Arsène Lupin

- Leroux, Gaston, *Le Mystère de la chambre jaune* ou le *Parfum de la dame en noir*, ainsi que toutes les aventures de Rouletabille ; *Le Fantôme de l’opéra*.

- Montépin, Xavier de, *La Porteuse de pain*

- Sue, Eugène, *Les Mystères de Paris*

 Suggestions de lectures complémentaires :

Conan Doyle, Arthur, *Les Aventures de Sherlock Holmes*

Féval, Paul, *Les Mystères de Londres*

Il faudra avoir vu au préalable *au moins* *deux* séries parmi les séries suivantes (de préférence les deux premières saisons) :

- *Sherlock* (M. Gatiss et S. Moffat d’après A. Conan Doyle ; BBC One ; 4 saisons, 2010-)

-*Game of Thrones* (D. Benioff et D. B. Weiss d’après G. R. R. Martin ; HBO ; 8 saisons, 2011-2019)

-*The Wire* (D. Simon et E. Burns ; HBO ; 2002-2008)

-*Downtown Abbey* (J. Fellowes ; ITV1 ; 6 saisons, 2010-2015)

-*Breaking bad* (V. Gilligan ; AMC ; 5 saisons, 2008-2013)

-*Le Bureau des légendes* (E. Rochant ; Canal+ ; 5 saisons, 2015-2020)

-*En thérapie* (E. Toledano et O. Nakache ; Arte ; 2020, une seule saison à ce jour)

-*The Sopranos* (D. Chase, HBO, 6 saisons, 1999-2007)

-*Lupin* (G. Kay et Fr. Uzan, d’après Maurice Leblanc ; Netflix ; une saison, 2021-)

-*The Handmaid’s tale* (B. Miller, d’après Margaret Attwood ; Hulu ; 4 saisons, 2017-)

-*Mad Men* (M. Weiner ; AMC ; 7 saisons, 2007-2015)

-*Six feet under* (A. Ball, HBO, 5 saisons, 2001-2005)

-*Engrenages* (A. Clert ; Canal + ; 8 saisons, 2005-2020)

Modalités d’évaluation :

 -un **DM** facultatif : une dissertation à la maison sur un thème / une problématique portant à la fois sur le roman-feuilleton et la série TV (entrera dans le calcul de la moyenne en cas de meilleure note que le partiel final)

 -un **partiel obligatoire sur table en fin de semestre** : écrit sur table en 2h : une dissertation sur un thème / une problématique portant à la fois sur le roman-feuilleton et la série TV, 100% de la note finale ?

Bibliographie critique

Ecrans. L’analyse des séries télévisées, dir. J.-P. Esquenazi,2015-2, n°4, Paris, Classiques Garnier

Fictions populaires, études réunies par N. Cremona, B. Gendrel et P. Moran, Paris, Classiques Garnier, 2011.

La Querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse et politique, un débat précurseur (1836-1848), textes réunis et présentés par Dumasy-Queffélec, Lise, Grenoble, Ellug, 1999.

1836. L’an I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et historique de La Presse *de Girardin*, Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Nouveau monde éditions, 2001.

Aubry, Danielle, *Du roman-feuilleton à la série télévisuelle. Pour une rhétorique du genre et de la sérialité*, Berne, Peter Lang, 2006.

Benassi, Stéphane, *Les émotions imaginaires. Une esthétique des séries télé,* Paris, Classiques Garnier, 2020

Durand, Pascal, *Médiamorphoses. Presse, littérature et médias, culture médiatique et communication*, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2021 (nouvelle édition).

Esquenazi, Jean-Pierre, *Eléments pour l’analyse des séries*, Paris, L’Harmattan, « Champs visuels », 2017.

Goudmand, Anaïs, *Récits en partage. Expériences de la sérialité narrative en culture médiatique*, thèse de doctorat présentée à l’université de Lausanne (sous la codirection de Raphaël Baroni et Jean-Marie Schaeffer), 2018.

Letourneux, Matthieu, *Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique*, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 2017.

Nesci, Catherine, « De la littérature comme industrie : *Les Mystères de Paris* et le roman-feuilleton à l’époque romantique », *L’Homme & la société*, 2016 / 2 n°100, p. 99-120.

Pinker, Roy [Langais Pierre-Carl, Schuh Julien et Thérenty Marie-Ève], Fake News *& viralité avant internet : les lapins du père Lachaise et autres légendes médiatiques*, Paris, CNRS éditions, 2021.

Sépulchre, Sarah (dir.), *Décoder les séries télévisées*, De Boeck, « Info & com », 2011

Thiesse, Anne-Marie, *Le Roman du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la Belle-Époque*, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points histoire », 2000.

Thérenty, Marie-Eve, *Mosaïques : être écrivain entre presse et roman (1829-1836)*, Paris, H. Champion, coll. « Romantisme et modernités », 2003.

Thérenty, Marie-Eve, *La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle*, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 2007.

On se reportera également au site internet spécialisé dans l’analyse des séries TV, TV/Series (<https://journals.openedition.org/tvseries/>); voir notamment les numéros 15/2019 (*La Sérialité en quetion(s)*), 17/2020 (*Séries : les sens de l’Histoire*) et 18/2020 (*Séries et espace*).

UE 303 *LR00303T* Arts et médias

25heures – *3ECTS* SED : *Non*

Responsable : **M. Philippe Maupeu –** un groupe le vendredi 10h30-12h30

Programme : « Représenter les émotions, susciter des émotions »

 Ce cours est consacré à la question de la représentation des émotions et à ses effets (esthétiques, éthiques, politiques) sur le lecteur / spectateur, dans une perspective diachronique large, de l’Antiquité à nos jours, et à travers des médias variés – littérature, presse écrite, arts graphiques, cinéma, séries. A travers des analyses précises d’œuvres visuelles et de textes littéraires, on interroge le rapport complexe entre l’émotion que l’art *montre*, et celle que cette même émotion *suscite* chez le spectateur (par exemple, la douleur représentée ne provoque pas nécessairement l’empathie, elle peut être productrice de comique, comme chez les burlesques du cinéma américain, B. Keaton ou Ch. Chaplin). On convoque pour cette étude certains outils rhétoriques anciens pour les adapter à des objets modernes et contemporains. La balance entre *ethos* (l’affect mesuré) et *pathos* (l’effusion affective), de tradition aristotélicienne, et les stratégies esthétiques et éthiques auxquelles elle donne lieu, permet ainsi d’envisager à nouveaux frais le statut de l’émotion, plus ou moins mesurée et contrôlée, aussi bien dans le domaine des arts figuratifs traditionnels (dessin, peinture, sculpture) que dans celui du cinéma, de la bande dessinée et des séries. Après une première partie consacrée à cette approche théorique, on étudie plus précisément le fonctionnement et les modalités de représentation de certains types d’émotion : le comique, le suspens et l’angoisse, l’émotion esthétique, l’émotion sportive.

Eléments de bibliographie :

H. Bergson, *Le rire. Essai sur la signification du comique*, PUF, « Quadrige », 2012

G. Didi-Huberman, *Ninfa dolorosa. Essai sur la mémoire d’un geste*, Paris, Gallimard, « Art et artistes », 2019

G. Didi-Huberman, *Quelle émotion ! Quelle émotion ?*, Paris, Bayard, « Les petites conférences », 2013

G. E. Lessing, *Laocoon*, Hermann, 1990

S. Sontag, *Devant la douleur des autres*, Christian Bourgois, 2003

Une bibliographie complète sera distribuée en début de cours.

Evaluation :

-un DM facultatif à mi-semestre (50%)

-un devoir sur table de deux heures en fin de semestre (50%)

UE 305 *LR00305T Analyse des textes littéraires 2*

50 heures (dont 25h en autonomie) – 3ECTS – SED : non

Responsable: **M. Lucas Serol**

Deux groupes au choix, mercredi 8h-10h ou mercredi 16h15-18h15

Objet du cours : méthode de l’analyse du texte littéraire

L’objectif de cet enseignement est de consolider et d’approfondir les connaissances littéraires des étudiants, tant en ce qui concerne la culture littéraire que l’analyse de texte. L’UE se compose de deux parties, l’une assurée par un enseignant (25h), l’autre en autonomie (25h). Dans cette première partie, il s’agira, sur un corpus de textes mettant en valeur les liens qui unissent la littérature aux autres arts, d’acquérir la méthodologie de l’explication linéaire et de se familiariser avec les outils de l’analyse de textes. La seconde partie, en autonomie, sera consacrée à la lecture d’œuvre(s) complète(s), à choisir parmi celles proposées par les enseignants.

Evaluation : contrôle continu obligatoire

-un commentaire sur table de deux heures (50% de la note)

-un dossier de lecture (50% de la note)

UE 306 *Langue vivante ou Option hors majeure/ mineure*

25heures – 3ECTS

Ces options, totalement complémentaires, visent à étoffer les connaissances de l’étudiant abordées dans les UE obligatoires. L’étudiant y trouvera des enseignements de langue, de littérature, d’histoire de l’art et de civilisation, etc. Ces options sont indispensables pour tous les étudiants qui envisagent de préparer les concours de recrutement de l’enseignement (CAPES, Agrégation) ou toute activité professionnelle dans l’international. L’étudiant pourra, en fonction de ses besoins choisir l’une et/ou l’autre de ces options (hors Disciplines Principale et Associée).

* En fonction de son niveau dans la langue choisie, l’étudiant est inscrit : soit en débutant, soit en niveau intermédiaire, soit en niveau confirmé.
* **La Langue vivante n’est plus obligatoire pour l’étudiant, même si celui-ci n’a pas atteint le niveau B2. Cependant elle est vivement recommandée par le Département de Lettres.**
* Attention : l’accès à certains masters est conditionné par un niveau en langue.
* Toutes les options sont **semestrielles. Une seule option** peut être choisie par semestre au titre des UE suivantes :

en 1re année : UE 106 (S1), UE 206 (S2) ;

en 2e année : UE 306 (S3), UE 406 (S4) ;

en 3e année : UE 506 (S5), UE 606 (S6).

L’étudiant peut diversifier le choix des options au cours de ses études ; il peut choisir, par exemple, une UE de sport en UE 106, puis une UE de civilisation en UE 206, puis une langue amérindienne en UE 306, etc.

Se rapprocher des autres Départements pour connaître les programmes et emplois du temps des enseignements optionnels

Vérifier l’actualisation des données sur le site Internet du Département :[**http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr/la-licence-de-lettres-modernes-183707.kjsp**](http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr/la-licence-de-lettres-modernes-183707.kjsp)

UEs 2e semestre : du 17 janvier 2022 au 16 mai 2022

UE 401 *LR00401T* Littérature, photographie, cinéma

[UE 404 pour les étudiants ayant choisi Lettres et Arts comme discipline associée]

50heures – 7 *ECTS –* SED : non

NB : Les étudiants inscrits en majeure Cinéma et en mineure Lettres et arts doivent prendre obligatoirement l’UE 404 à la place de l’UE 401.

Cette UE comporte deux parties obligatoires :

Partie A : Cinéma et littérature

Partie B : Littérature et photographie

Partie A

Cinéma et littérature mut. CN00202T 25heures – *4ECTS*

Cette UE est mutualisée avec l’UE CN00202V « Cinéma et littérature 1 »

25h – 4 ECTS – SED : NON

(La note de cette partie A compte pour 50% de l’UE 401)

Deux groupes, au choix:

Groupe 1 : mardi 08h30-10h30, GA1

« Adapter une œuvre littéraire au cinéma ou rendre visible l'invisible de l'œuvre » (Mme Depaule)

Descriptif

L'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire fait émerger la question de l'affrontement du texte et de l'image. « Plutôt que de prétendre se substituer au roman, le film se propose d'exister à côté, de former avec lui un couple, une double étoile », nous dit André Bazin dans sa défense de l'adaptation. L'adaptation repensée comme double naissance permet donc d'envisager la confrontation des œuvres littéraires et cinématographiques autrement. Elle déplace la question de la « fidélité » à l'œuvre littéraire transposée à l'écran, et déconstruit en même temps la simplification qui consiste à faire de l'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire une « imitation », ou encore un texte auquel on ajoute de l'image. L'objet de ce cours sera donc d'observer comment la confrontation, la rencontre des deux médiums « littérature et cinéma », peut donner à voir, non plus une illustration du texte littéraire, mais « l'écran vidé d'images et rendu à la littérature... » selon les propos d'André Bazin dans son ouvrage intitulé « Qu'est-ce que le cinéma ? ». Il faudra donc redéfinir le terme d'adaptation, lui substituer celui de transposition, voire de métamorphose afin de s'attarder sur un paradoxe fondamental : l'existence de textes grouillant d'images et de films dits « littéraires ».

Toujours dans la perspective de l'adaptation comme confrontation qui rend visible l'invisible de l'œuvre, la réflexion de ce cours se construira autour d’une thématique principale : la figure de l'Enfance sacrifiée qui se construira à travers l’étude de plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques dont La Nouvelle Histoire de Mouchette de Georges Bernanos adapté par Robert Bresson, et Sa Majesté des Mouches de William Golding adapté par Peter Brook. D’autres œuvres littéraires adaptées au cinéma seront traitées pour enrichir ce corpus dédié à la question de l’adaptation de la figure de l’enfance sacrifiée.

Œuvres littéraires

Nouvelle Histoire de Mouchette, Georges Bernanos, édition établie, présentée et annotée par Gaétan Picon, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961.

Sous le soleil de Satan, Georges Bernanos, édition établie, présentée et annotée par Gaétan Picon, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961.

Sa Majesté des Mouches, William Golding, édition Gallimard, 1983.

Le Temps scellé : de l’Enfance d’Ivan au Sacrifice, Andreï Tarkovski, trad. Anne Kichilov, Charles H. de Brantes, Paris : Éditions de l'Étoile / Les Cahiers du cinéma, 1989.

Lolita, Vladimir Nabokov, édition Gallimard, 2001.

Œuvres cinématographiques

Mouchette (Robert Bresson, 1967)

Au hasard Balthazar (Robert Bresson, 1951)

La Source (Ingmar Bergman, 1960)

L’Enfance d’Ivan (Andreï Tarkovski, 1962)

Allemagne année zéro (Roberto Rossellini, 1948)

Sa Majesté des Mouches (Peter Brook, 1963)

Lolita (Stanley Kubrick, 1962)

Bibliographie

AMIEL Vincent, *Le Corps au cinéma : Keaton, Bresson, Cassavetes*, Presses universitaires de France, 1998.

BACHELARD, Gaston, *L'Eau et les rêves, Essai sur l'imagination de la matière*, José Corti, 1942.

BRESSON Robert, *Notes sur le cinématographe,* Gallimard, 1975.

BAZIN, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, éd. du Cerf, coll. 7e art, 1985.

CLEDER, Jean, *Entre littérature et cinéma : les affinités électives*, Armand Collin, 2012.

RAGEL, Philippe, *Le film en suspens. La cinéstase, un essai de définition*, Presses universitaires de Rennes, 2015.

Groupe 2 : mardi 10h30-12h30, GA1

« Épique et épopée » (Mme Andrieu)

Descriptif

Le cours « Littérature et Cinéma » proposé sera consacré au genre épique. Il invite à une initiation aux méthodes de la confrontation entre objet filmique et objet littéraire, une confrontation spécifique : il s’agira moins de comparer un texte littéraire avec l’objet cinématographique qui en serait explicitement issu (c’est le cas des « adaptations » d’œuvres littéraires au cinéma : de l’Iliade à Troy de Petersen, 2004, par exemple) que de repérer des composantes épiques dans l’un et l’autre support et de comparer la manière dont elles sont réalisées effectivement dans l’écriture et dans le film. Nous partirons de quelques propositions critiques, présentées en cours, autour de la notion d’épique et du genre « épopée », à partir desquelles nous proposerons une analyse détaillée de quelques textes épiques, d’origine occidentale ou non. Cette étape devrait permettre de mettre en place les outils de l’analyse littéraire et socio-historique du fait épique, ainsi que sa chronologie, qui ne relève pas du hasard, pas davantage que celle des films épiques dans l’histoire du cinéma. Une fois ces outils posés, diverses réalisations cinématographiques seront examinées afin d’apprécier les constructions épiques cinématographiques : nous examinerons tout particulièrement Alexandre Nevski et La Grève de Sergueï Eisenstein, le Convoi des Braves de John Ford avant d’en venir aux réalisations « hollywoodiennes » plus récentes, de la proposition de George Lucas à la trilogie du Seigneur des anneaux, de Peter Jackson. Ces films interrogent sur la mise en scène épique des scénarios de science-fiction, aussi bien que de la matière “médiévale”. Nous consacrerons une dernière partie du cours à diverses réalisations cinématographiques qui non seulement mettent à distance, mais de plus entrent en dialogue avec le registre épique et ce qu’il véhicule, soit pour le regretter, soit pour le dénoncer : les distorsions fondatrices qu’elles font subir à la fonction épique et aux univers épiques, donc à certains systèmes de valeurs, incitent à proposer pour qualifier ces œuvres la notion d’« anti-épopées ». Nous examinerons tout particulièrement sous cet angle l’œuvre de Martin Scorsese et de Yasujiro Ozu, en les mettant en rapport à la fois avec un contexte socio-historique et avec l’histoire littéraire. Il faudra en particulier s’interroger sur l’ironie et l’humour déployés non pas tant comme de simples modalités que comme véritables structures narratives s’attaquant aux programmes de l’épopée.

Oeuvres littéraires

(Lire des extraits au moins ou une au moins de ces œuvres!)

- *Iliade*, d’Homère, nouvelle traduction de J.-L. Backès, Paris, Folio Classique, Paris, 2013.

- *L’épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir*, traduit de l’akkadien et présenté par J. Bottero, éd. Gallimard, coll. L’aube des peuples, 1992 ou L’épopée de Gilgamesh: R. Jacques, J. Tournay, A. Shaffer, éd. du Cerf (avec le concours du CNRS), 1994 ; édition dite scolaire, plus facile d’accès et sérieuse cependant : Gilgamesh, texte intégral, adapté par M. Laffon d’après la traduction de Jean Bottéro, ClassicoCollège, éd. Belin Gallimard, 2009 ;

- *Chanson de Roland, chanson de geste du XIIème siècle*, I. Short éd. et trad., Paris, 2006 (édition bilingue).

(d’autres extraits d’œuvres pourront être distribués en cours, par exemple pour l’*Edda*, ensemble de textes relevant de la mythologie nordique. Faites bien attention aux éditions que j’indique : toutes les éditions ne se valent pas, loin de là, beaucoup présentent des traductions fausses, ou des adaptations très romancées…)

Filmographie

(tous ces films sont disponibles en DVD ou sur le site de la Cinetek : en gras, ceux qu’il faut avoir vus au moins une fois pour le cours)

- ***Alexandre Nevski*, S. Eisenstein (cf. aussi La Grève), 1938**

- *Le convoi des braves (Wagon Master)*, J. Ford, 1950

- *Star wars, episode IV : A New Hope*, G. Lukas, 1977

- *Le Seigneur des anneaux, la trilogie*, P. Jackson, 2001, 2002, 2003 (versions longues)

Nous utiliserons aussi des extraits de :

- *Les sept samouraïs*, A. Kurosawa, 1954

- *La forteresse cachée*, A. Kurosawa, 1958

- *Gangs of New York*, M. Scorsese, 2002

- *Fleurs d’équinoxe*, Yasujiro Ozu, 1958

Bibliographie critique

- *L´épopée*, D. Madelénat, Paris, 1986.

- *L´épopée,* J. Labarthe, Paris, 2007.

- *Penser sans concepts : fonction de l´épopée guerrière*, F. Goyet, Paris, 2006.

- *Épopées du monde. Pour un panorama (presque) général*, E. Feuillebois-Pierunek (dir.), Paris, 2012.

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu obligatoire (pas de SED)

Première session, en présentiel ou en distanciel : deux travaux en temps limité (50 % de la note finale à chaque fois)

Deuxième session, en présentiel ou en distanciel : un travail écrit en temps limité (100 % de la note)

Partie B

Littérature et photographie (25h)

Responsable : Mme Claire Gheerardyn

Deux groupes sont proposés au choix.

Groupe 1 – Mme Cl. Gheerardyn : « Écrivains photographes : Hervé Guibert et Annie Ernaux » - Mardi, 14h00-16h00

Ce semestre, nous allons nous pencher sur des œuvres qui interrogent les actes consistant à photographier, à développer une image, et à contempler des photographies ainsi obtenues. Nous serons alors en mesure de nous poser les deux questions suivantes : quels rôles les photographies jouent-elles dans notre existence ? Quelles sont les valeurs imaginaires accordées à ces images ?

Au cœur de notre corpus, nous poserons Hervé Guibert, écrivain et photographe, pour qui l’acte de photographier consiste à se relier aux êtres sur le mode de l’amour et du désir. Ses livres, tantôt constitués de textes ou d’images, tantôt mettant en relation les deux médiums, permettent de croiser de manières très diverses écriture et photographie. Avec *Suzanne et Louise* – véritable matrice de son œuvre – Guibert va même jusqu’à réinventer la forme du roman-photo. Nous aborderons plus particulièrement les œuvres suivantes de Guibert :

- *Vice* (livre faisant alterner des textes et des photographies, publié en 1991)

- *Suzanne et Louise, roman-photo,*1980

- L’Image fantôme, 1981

- Le Seul Visage, photographies, 1984

Dans une moindre mesure, nous pourrons faire des incursions dans d’autres œuvres de Guibert comme le roman *Des aveugles* (1985) ou *Les Lettres d'Égypte : du Caire à Assouan, 19..*, avec des photographies de Hans Georg Berger (1995), et nous tenterons de mettre en résonance l’œuvre de Guibert avec celle d’Annie Ernaux

Lectures obligatoires

Hervé Guibert, *L’image fantôme*, 1981, Les Éditions de Minuit.

L’œuvre sera mise à disposition des étudiants sur l’ENT, mais il est recommandé de l’acheter si cela est possible, afin pouvoir travailler plus efficacement.

Les autres œuvres abordées seront numérisées pour les étudiants et mises sur l’ENT.

Lectures complémentaires

- Roland Barthes, *La Chambre claire*, 1980 (disponible sur l’ENT)

les étudiant.e.s seront invités à lire au moins l’une des œuvres suivantes, en autonomie, pour réaliser un travail facultatif :

- Jean-Philippe Toussaint, *L’Appareil-photo*, Les Éditions de Minuit, 1989

- Camille Laurens, *Cet absent-là*, avec des figures de Rémi Vinet, Gallimard, coll. « Folio », 2004.

- Annie Ernaux et Marc Marie, *L’Usage de la photo*, Gallimard, coll. « Folio », 2005

- Annie Ernaux, *Les Années*, Gallimard, coll. « Folio », 2008

Contrôle des connaissances : contrôle continu

Session 1

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire

SOIT

Validation en présentiel : au moins un écrit, sur table, en deux heures et un travail facultatif (préparé à la maison)

SOIT

Validation à distance : au moins un écrit, à la maison et un travail facultatif (préparé à la maison)

Session 2

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire un écrit, sur table, en deux heures ou un écrit préparé à la maison.

Groupe 2 - M. Frédéric Roussile – lundi, 16h15-18h15

Comment l’écriture littéraire s’est-elle positionnée par rapport à la photographie, cette nouvelle venue ? En l’intégrant ? En s’en démarquant ? Selon quelles procédures ? De fait, photographie et littérature ne sont pas deux langues susceptibles de traductions de l’une vers l’autre : elles sont deux langages différents. C’est pourquoi on ne peut traduire une photo en texte ou un texte en photo. La littérature relève du *logos* platonicien c’est-à-dire de la prédication : quand on fait des phrases, on pose d’abord un thème en nommant ce dont on veut parler, puis on prédique à son sujet au moyen d’un verbe. Quant au photographe, il ne prédique pas : il montre ce qu’il y a. Dans ces conditions, la parole logique (qui consiste en phrases et en prédication) est incapable d’annexer la teneur d’une production photographique. Si, à présent, nous appelons *le* *réel* ce qui, montré par la photographie, résiste au discours prédicatif, alors nous pouvons dire que la photographie pose à la littérature le problème du réel, problème qui, comme on le sait, a occupé bon nombre d’auteurs au cours du XIXe siècle. Pendant ce semestre nous étudierons quatre œuvres illustrant quatre stratégies de l’écriture littéraire lorsqu’elle se confronte au problème du réel tel que le pose, de manière emblématique, la photographie.

1. *La Postérité du soleil*, Albert Camus, René Char, photographies d’Henriette Grinolat, NRF Gallimard, 1965 : les textes et photos qui constituent cette œuvre seront projetés sur écran.

L’ouvrage se construit comme une association de photos et de brefs textes en prose. Les images d’Henriette Grinolat, qui figurent des paysages et de visages provençaux, sont premières chronologiquement : les textes ont été écrits en réponse. Le réel photographique est donc, en ce cas, le problème que l’écriture littéraire se donne pour tâche d’assumer. Les auteurs, en écrivant, cherchent quel sens donner à l’énigme que leur propose le photographe. Or ce que les textes célèbrent, c’est ce qu’on pourrait appeler, avec Clément Rosset, « l’insignifiance du réel ». Pourquoi insignifiance, et qu’y a-t-il à célébrer là-dedans ? Les images photographiques ne tenant pas de discours, le poète devient le gardien de ce silence du réel que la photographie fait affleurer – où le mot *silence* est à entendre d’après le style non prédicatif de la signification. Il y a cela : aussi un consentement est requis. Contre le technicisme moderne, la poésie selon Char et Camus doit pieusement recueillir les formes fragiles qui se présentent à nos sens.

2. *La Vie Mode d’emploi*, Georges Perec, Le Livre de Poche, 1978 : à acheter et à lire.

La Vie Mode d’emploi met en scène un immeuble parisien avec ses appartements organisés comme les tiroirs d’un secrétaire. L’investigation porte sur ce qui se trouve dans chacun des tiroirs. Or, on découvre dans cet ouvrage des pages descriptives qui miment des photographies. On dirait que le locuteur inventé par Perec observe des images fixes et rend compte verbalement de ses observations. Certes aucune photo n’est effectivement présente dans l’ouvrage, mais l’écriture prend la guise d’une parole prononcée par quelqu’un qui regarderait des photos et, à l’occasion de telles descriptions, ce sont des dizaines de récits entremêlés qui naissent. Chez Georges Perec, la photographie sert donc de déclencheur à la parole romanesque. À partir d’un puzzle d’images fixes il s’agit de retrouver des trajectoires de vies minuscules. Si un sens est assignable à tout cela – à la vie des hommes aussi bien qu’à l’écriture littéraire, c’est plutôt celui d’une roue qui tourne, d’un moteur huilé qui fonctionne, d’une pratique ou d’un métier bien maîtrisés. Cela marche, même si on ne sait pas où cela entraîne : nulle part, sans doute. Le réel que le mime photographique place sous nos yeux est fait d’une surabondance de détails qui ne sont les signes d’aucun salut eschatologique, d’aucune promesse de monde meilleur dans un quelconque avenir proche ou lointain. Perec se pose en témoin de la société de consommation où s’accumulent des objets dont on ne sait pas quoi faire mais avec lesquels, tout de même, on parvient à s’inventer des embryons d’histoires.

3. *Rimbaud le Fils*, Pierre Michon, Folio, 1991 : à acheter et à lire.

S’inspirant d’un célèbre portrait de Rimbaud réalisé par Carjat en 1871, Michon se demande pourquoi le jeune homme se fait photographier ainsi, pourquoi ce portrait est devenu une icône dans l’histoire de la poésie, et surtout pourquoi Rimbaud fait « la gueule » face à l’objectif. La thèse de Michon est que Rimbaud fut le fils de sa mère à peu près comme Jésus fut le fils de son Père qui est aux cieux, c’est-à-dire qu’une incarnation au sens chrétien du terme se joue dans la poésie selon Rimbaud, incarnation dont la photographie est censément l’attestation : la photographie aurait été regardée au XIXe siècle comme une sorte d’épiphanie poétique. L’intérêt de la démarche de Michon – et ce qui donne à son ouvrage sa dimension critique et sa portée comique, c’est qu’il repère dans la société des artistes que fréquente Rimbaud une véritable hystérie photographique. Cheveux au vent et moues furieuses, tous tapent la pose. C’est que, dans son rapport à l’indicible (au réel qui échappe à tout discours logique), la photographie sert de révélateur. L’automystification bat son plein. On croit dans son génie sublime et, comme par miracle, on en a la preuve. Michon relit l’évangile poétique de cette fin desiècle à la lumière d’un nouveau Suaire de Turin : la photographie.

4. *Nadja*, André Breton, Folio, 1928-1963 : à acheter et à lire.

Comment la photographie entre-t-elle dans le processus de production, non plus du *réel* comme précédemment, mais du *surréel* ? Et tout d’abord, qu’est-ce que le surréel ? Dans une œuvre comme *Nadja*, ce que saisit la photographie c’est, non pas le réel en tant qu’il échappe par définition à tout effort de la discursivité verbale, mais une version aménagée dudit réel : le surréel, qui a pour particularité, contrairement au réel, d’être originellement de nature textuelle. Car le surréel ne demande, au prix de quelques révisions des pratiques narratives antérieures il est vrai, qu’à entrer dans la verbalité poétique. Et s’il paraît résister un peu à une mise en mots, c’est uniquement parce que la parole qui sommeille en lui a été opprimée par la civilisation européenne et singulièrement par la société bourgeoise du siècle précédent. Le poète est donc celui à qui il revient de libérer une parole déjà à l’œuvre dans la ville, dans ses rencontres, dans le cheminement au hasard des rues. En tant que surréel, le monde, loin d’échapper tragiquement ou bouffonnement à la parole, est ce qui doit se dire dans une poésie où l’inattendu est à l’ordre du jour. Ici la photographie ne contredit pas la littérature : elle lui offre sa voix prophétique.

Bibliographie

BARTHES, Roland, *La Chambre claire*, Seuil.

BENJAMIN, Walter, *L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique*, version de 1939, in *Œuvres, III.*, Folio Essais.

BENJAMIN, Walter, *Petite Histoire de la Photographie*, Petite Bibliothèque Payot.

HEIDEGGER, Martin, *Qu’est-ce qu’une chose ?*, Tel, Gallimard.

JENNY, Laurent, *La Brûlure de l’image*, Éditions Mimésis.

LYOTARD, Jean-François, *Discours, Figure*, Klincksieck.

ROCHE, Denis, *Dans la maison du Sphynx*, Seuil.

ROSSET, Clément, *Le Réel, Traité d’idiotie*, Éditions de Minuit.

Contrôle des connaissances : contrôle continu

Les devoirs prendront la forme de questions de commentaire portant sur un ensemble de photographies et d’extraits de textes, articulés autour d’un thème.

Session 1 : Deux devoirs sur table (mi-semestre et fin de semestre)

Session 2 :un devoir sur table (deux heures)

NB : La note de cette partie compte pour 50% de la note globale de l’UE.

UE 402 *HA1A402T* **Dynamiques artistiques, Europe, XVIIe siècle et** *HA1B402T* **Les arts au XVIIIe siècle**

25heures – 4*ECTS –* SED : non

Cette UE est mutualisée avec le département d’histoire de l’art.

Deux groupes sont proposés au choix.

Groupe n°1 : Christian Mange – mardi, 14h-16h

Contenu : «La place des femmes artistes dans les mouvements artistiques (XIXe-XXe siècles) »

Les cours (assiduité recommandée) étudient la place des femmes artistes dans les mouvements artistiques (XIXe-XX siècles). Ils se développent de manière chronologique, en présentant à chaque fois l’artiste et son oeuvre et en les situant dans leur contexte historique. Ce cours trouve son prolongement en L3 Histoire de l'art, UE 503 : *La Révolution du Genre dans l’art contemporain.*

Progression envisagée :

Cours 1. Présentation, problématiques, méthode, bibliographie.

Cours 2. Rosa Bonheur et le Réalisme

Cours 3 et 4. Berthe Morisot et l’Impressionnisme

Cours 5 et 6. Camille Claudel et le Symbolisme

Cours 7. Gabrielle Münter et l’Expressionnisme

Cours 8. Sonia Delaunnay et l’Abstraction

Cours 9. Nathalie Gontcharova et l’avant-garde russe

Cours 10. Hannah Höch et le Dadaïsme

Cours 11. Frieda Kahlo et le Surréalisme

Cours 12. Niki de Saint Phalle et la Performance

Cours 13 (sous réserve). Cindy Sherman et la photographie

Bibliographie de base :

GONNARD Catherine, LEBOVICI Elisabeth, *Femmes artistes, artistes femmes. Paris, de 1880 à nos jours*, Hazan, 2007, 479 p.

NOCHLIN, Linda, *Femmes, art et pouvoir*, Jacqueline Chambon, 1993, 231 p.

Evaluation :

L’écrit 50 % : question de cours évaluant les connaissances acquises.

L’oral (dossier) 50 % : l’étudiant-e réalise un dossier imprimé d’une dizaine de pages portant sur une artiste femme (liste suivante non-exhaustive) : Élisabeth Vigée-Lebrun, Adelaïde Labille-Guiard, Louise Breslau, Suzanne Valadon, Georgia O’Keeffe, Marianne Von Werefkin, Hélène Schjerfbeck, Marie Laurencin, Alexandra Exter, Sophie Taeuber-Arp, Dora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Valentine Prax, Käthe Kollwitz, Vieira Da Silva, Louise Bourgeois…

Ce dossier est composé d’une présentation de l’artiste choisie (biographie et oeuvres, situation historique…), du commentaire d’une oeuvre (4 pages, avec reproduction de l’oeuvre), d’une bibliographie.

Groupe n°2 : Elodie Lebeau - mardi, 16h15-18h15

Contenu et modalités d’évaluation précisés ultérieurement

UE 403 *PH00403T* **Arts et Philosophie 1**

25heures – 3*ECTS –* SED : oui ?

Cette UE est mutualisée avec le département de Philosophie.

Deux groupes sont proposés au choix.

Gr. 1 : Marilena Karra, mercredi 14h-16h : “Pour une critique figurale de la violence”

Ce cours vise à examiner les rapports de la violence et de l’image en arts et philosophie. En commençant par la problématisation des concepts de l’image, de la figure, et de la violence, on tentera de mettre en évidence, d’une part, l’analyse figurale en tant que point de rencontre du discours philosophique, du langage politique et de la pratique artistique et, d’autre part, la violence comme notion qui échappe à une définition strictement conceptuelle étant liée aux forces qui affectent les corps. Nous envisageons donc d’interroger une méthode d’analyse des œuvres d’art qui insiste à montrer que l’image *pense* et que, par conséquent, son objet n’est pas l’œuvre elle-même mais le problème. La violence concerne ce problème concret sur lequel on insistera notamment dans le cadre des textes et des œuvres indiqués ci-dessous.

Nous explorerons ces questions par les gestes suivants : d’un côté, la présentation et le commentaire de certains textes philosophiques de référence (Arendt, Auerbach, Benjamin, Deleuze, Didi-Huberman, Lyotard) et, de l'autre, la présentation de certaines œuvres cinématographiques (Pasolini, Rossellini, Godard, Lanzmann, Marker).

Bibliographie indicative

Hannah ARENDT, *Du mensonge à la politique* (Calmann-Lévy, 1972)

Erich AUERBACH, *Figura. La loi juive et la promesse chrétienne* (Macula, 2003)

Jacques AUMONT, *À quoi pensent les films* (Séguier, 1996)

Walter BENJAMIN, *Œuvres, tomes I, II, III* (Gallimard, 2000)

Gilles DELEUZE, *Proust et les signes* (Presses Universitaires de France, 2003), *Francis Bacon. Logique de la sensation* (Éditions du Seuil, 2002)

Georges DIDI-HUBERMAN, *Images malgré tout* (Éditions de Minuit, 2003)

Jean-François LYOTARD, *Discours, figure* (Klincksieck, 1971)

Filmographie indicative

Jean-Luc GODARD, *Ici et ailleurs* (1976), *Histoire(s) du cinéma* (1988-1998), *Autoportrait de décembre* (1995), *Le livre d'image* (2018)

Chris MARKER, *Le fond de l’air est rouge* (1977), *Sans Soleil* (1983)

Claude LANZMANN, *Shoah* (1985)

Pier Paolo PASOLINI, *L’Évangile selon Saint Mattieu* (1964), *Des oiseaux, petits et gros* (1966), *Salò ou les 120 Journées de Sodome* (1975)

Roberto ROSSELLINI, *Rome, ville ouverte* (1945), *Allemagne année zéro* (1948)

Gr. 2 : Mathias Gibert, vendredi 10h30-12h30.

L’artiste & le philosophe : introduction à la philosophie esthétique

 À quoi pensent les œuvres d’art? Si l’esthétique comme discipline date du XVIIIe siècle, la philosophie n’a pas attendu Baumgarten ou Kant pour s’interroger sur les puissances de l’art. Or, si l’art a souvent préoccupé les philosophes, pourquoi la philosophie intéresserait-elle les artistes? Que ce soit pour les condamner ou s’approprier leurs formes et leurs forces, les systèmes philosophiques n’ont-ils pas souvent fait preuve d’une certaine violence au moment de se confronter aux œuvres d’art? Pour autant, l’esthétique philosophique se réduit-elle à une domination brutale du discours sur l’intuition, du concept sur le sensible? En étudiant les moments fondateurs de l’histoire de la réflexion philosophique sur l’art, nous essaierons de déterminer les relations entre le travail du penseur et celui du créateur, entre l’artiste et le philosophe : de quelle façon la créativité propre à l’expérience esthétique, en des temps et des lieux déterminés, peut-elle influencer le développement de la pensée philosophique, pour se retrouver à son tour influencée par elle, selon un jeu subtil et souvent inconscient de « correspondances esthétiques »?

[Bibliographie indicative]

Quelques ouvrages de philosophie esthétique :

John Dewey, *L’art comme expérience* (Gallimard, 2010)

Jacques Derrida, *La vérité en peinture* (Flammarion, 1978)

Umberto Eco, *Le problème esthétique chez Thomas d’Aquin* (Puf, 1993)

Nelson Goodman, *Langages de l'art* (Fayard, 2011)

Manières de faire des mondes (Gallimard, 2006)

Gilles Deleuze, *Cinéma 1 & 2 (*Minuit, 1983 & 1998)

Michel Henry, *Voir l’invisible. Sur Kandinsky* (Puf, 2004)

Marc Jimenez, *Qu’est-ce que l’esthétique ?* (Gallimard, 1997)

Laurent Lavaud*, L’image* (GF « Corpus », 2011)

Marc Sherringham, *Introduction à la philosophie esthétique* (Payot, 2003)

Quelques classiques :

Aristote*, La poétique* (Gallimard, 1997 ; Seuil, 1980 ; Poche, 1990)

G. W. F. Hegel, *Introduction à l*’*Esthétique. Le beau* (Flammarion, 2009)

Martin Heidegger, « L’origine de l’œuvre d’art », *Chemins qui ne mènent nulle part,* (Gallimard, 1986)

David Hume, *Essais esthétiques* (GF-Flammarion, 2000)

Emmanuel Kant, « Analytique du Beau », *Critique de la faculté de juger* (GF-Flammarion, 2015)

Maurice Merleau-Ponty, *L’Œil et l’esprit* (Gallimard, 1960)

Friedrich Nietzsche, *La naissance de la tragédie* (GF-Flammarion, 2015)

Platon *La République,* Livre III (GF-Flammarion, 2016)

Plotin, « Sur le beau (I, 6) », *Traité 1-6* (GF-Flammarion, 2002)

Arthur Schopenhauer, « Métaphysique de la musique », *Le monde comme volonté et représentation* (Puf, 2014)

UE 405 *Accompagnement projet – Editer et publier aujourd’hui*

50heures (dont 25 en autonomie) – 3ECTS – SED : non

Responsable : Madame Marine Le Bail – mercredi 10h30-12h30 (Gr. 1), jeudi 8h30-10h30 (Gr. 2)

Objectif, contenu et évaluation :

Dans le prolongement de l’UE 107 consacrée à l’analyse des rapports entre texte et image, les étudiants seront invités à poursuivre leur réflexion autour de l’intermédialité en s’intéressant à la question du livre illustré en tant que dispositif sémiotique complexe faisant cohabiter, sur un mode parfois non exempt de tensions ou de contradictions, langages textuel et iconographique. Dans cette perspective, le cours alternera considérations théoriques générales et approches pratiques en privilégiant des exemples concrets tirés de cinq œuvres littéraires allant de l’Antiquité au XXe siècle et remarquables par leur fortune en termes de traitement iconographique (*Les Métamorphoses* d’Ovide, *Le Roman de Renart*, *Les Fables* de La Fontaine, *Notre-Dame de Paris* de Victor Hugo et *Alcools* de Guillaume Apollinaire). Ayant inspiré nombre d’artistes au cours des siècles, ces œuvres témoignent également des variations que des partis pris d’illustration parfois fort différents sont susceptibles d’introduire dans la réception de textes littéraires.

Les étudiants seront alors invités à assumer le rôle d’un éditeur en proposant leur propre interprétation iconographique de l’une de ces quatre œuvres, au choix, à travers la production individuelle et originale d’un livre illustré en format papier réalisé selon les techniques exposées en cours. Pour ce faire, ils seront libres de puiser dans un répertoire iconographique existant ou de créer leurs propres illustrations, dans la tradition du livre d’artiste. L’une des séances aura lieu à la Bibliothèque d’Etudes et du Patrimoine et sera l’occasion de découvrir la richesse de ses fonds en matière de livre illustré.

UE 406 *Langue vivante ou Option Hors DP/ DA*

25heures – 3ECTS

Ces options, totalement complémentaires, visent à étoffer les connaissances de l’étudiant abordées dans les UE obligatoires. L’étudiant y trouvera des enseignements de langue, de littérature, d’art et de civilisation de l’Espagne, de l’Amérique latine, etc. Ces options sont indispensables pour tous les étudiants qui envisagent de préparer les concours de recrutement de l’enseignement (CAPES, Agrégation) ou toute activité professionnelle dans l’international. L’étudiant pourra, en fonction de ses besoins choisir l’une et/ou l’autre de ces options (hors Disciplines Principale et Associée).

* En fonction de son niveau dans la langue choisie, l’étudiant est inscrit : soit en débutant, soit en niveau intermédiaire, soit en niveau confirmé.
* **La Langue vivante n’est plus obligatoire pour l’étudiant, même si celui-ci n’a pas atteint le niveau B2. Cependant elle est vivement recommandée par le Département de Lettres.**
* **L’accès à certains masters est conditionné par un niveau en langue.**
* Toutes les options sont **semestrielles. Une seule option** peut être choisie par semestre au titre des UE suivantes :

en 1re année : UE 106 (S1), UE 206 (S2) ;

en 2e année : UE 306 (S3), UE 406 (S4) ;

en 3e année : UE 506 (S5), UE 606 (S6).

L’étudiant peut diversifier le choix des options au cours de ses études ; il peut choisir, par exemple, une UE de sport en UE 106, puis une UE de civilisation en UE 206, puis une langue amérindienne en UE 306, etc.

Se rapprocher des autres Départements pour connaître les programmes et emplois du temps des enseignements optionnels

Vérifier l’actualisation des données sur le site Internet du Département :[**http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr/la-licence-de-lettres-modernes-183707.kjsp**](http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr/la-licence-de-lettres-modernes-183707.kjsp)

UEs liées à la MINEURE

La Mineure est à choisir parmi les 5 disciplines suivantes :

* Lettres modernes (Dép. Lettres modernes)
* Histoire de l’art (Dép. Histoire de l’art)
* Arts et Communication : parcours « Théâtre » ou « Danse et Cirque » (Dép. Art & com)
* Philosophie (Dép. Philosophie)
* Cinéma et audiovisuel (Dép. Lettres Modernes)

Pour connaître les programmes des cours, se rapprocher des départements concernés (sites et secrétariats)

Une même UE ne peut être validée deux fois au titre de la Discipline Principale et au titre de la Discipline Associée : se reporter aux codes des UE.

En raison d’un changement de maquette en 2021, des informations sur les cours sont susceptibles d’être mises à jour sur les sites des départements concernés : n’hésitez pas à les consulter fréquemment !

LETTRES MODERNES

UE du premier semestre (au choix)

UE 304 *LM00301T* **Littérature française**

 [Correspond à l’UE 301 pour les étudiants ayant choisi Lettres modernes comme discipline principale]

50heures – *7ECTS* – SED : oui

OU

UE 304 *LM00304T* **Littérature française**

 [Correspond à l’UE 304 pour les étudiants ayant choisi Lettres modernes comme discipline principale]

50heures – *7ECTS* – SED : oui

UE du second semestre (au choix)

UE 404*LM00401T* **Littérature comparée**

[Correspond à l’UE 401 pour les étudiants ayant choisi Lettres modernes comme discipline principale]

50heures – 7*ECTS –* SED : oui

UE 404*LM00404T* **Linguistique**

[Correspond à l’UE 404 pour les étudiants ayant choisi Lettres modernes comme discipline principale]

50heures – 7*ECTS –* SED : oui

CINEMA ET AUDIOVISUEL

UE du Premier semestre :

UE 304*CN00301T* **Cinéma classique**

[Correspond à l’UE 301 pour les étudiants ayant choisi Lettres modernes comme discipline principale]

50heures – 7*ECTS –* SED : non

UE du Second semestre :

UE 404*CN00401T* **Cinéma de la modernité**

[Correspond à l’UE 401 pour les étudiants ayant choisi Lettres modernes comme discipline principale]

50heures – 7*ECTS –* SED : non

HISTOIRE DE L’ART

Se rapprocher du Département Histoire de l’art et archéologie pour connaître les emplois du temps et le détail des cours proposés en Mineure.

UE du Premier semestre (au choix)

1. **UE 304** *HA1A304T* **Artisanat et techniques antiques/ art gothique**
2. **ou** *HA1B304T* **Le portrait gréco-romain / maisons et châteaux médiévaux**

[Correspond à l’UE 304 pour les étudiants ayant choisi Histoire de l’art comme discipline principale]

50heures – 7*ECTS –* SED : oui

1. **UE 304** *HA2R304T* **Vivre et mourir dans l’Antiquité/ aujourd’hui le Moyen Âge**

 [Correspond à l’UE 304 pour les étudiants ayant choisi Histoire de l’art et archéologie comme discipline principale]

50heures – 7*ECTS –* SED : oui

UE du Second semestre (au choix)

1. **UE 404** *HA1A404T* **Dynamiques artistiques, Europe, XVIIIe siècle/ Ecrits sur l’art 1 ou** *HA1B404T* **Les arts au XVIIe siècle / Institutions patrimoine 1**
2. **[Correspond à l’UE 404 pour les étudiants ayant choisi Histoire de l’art comme discipline principale]**

50heures – 7*ECTS –* SED : oui

OU

1. **UE 404** *HA2R404T* **Méthodes, pratiques et métiers de l’archéologie**
2. **[Correspond à l’UE 404 pour les étudiants ayant choisi Histoire de l’art et archéologie comme discipline principale]**

50heures – 7*ECTS –* SED : oui

COM MUNICATION ET ARTS DU SPECTACLE : ÉTUDES THÉÂTRALES ET VISUELLES

Se rapprocher du Département Art & Com pour connaître les emplois du temps et le détail des cours.

PARCOURS DANSE ET CIRQUE

UE du 1er semestre :

UE 304 *ACD0301T* **Culture chorégraphique et circassienne 3**

 [UE 301 pour les étudiants ayant choisi Communication et arts du spectacle comme discipline principale]

50heures – 7 *ECTS*

UE du 2nd semestre :

UE 404 *ACD0401T* **Culture chorégraphique et circassienne 4**

[UE 401 pour les étudiants ayant choisi Communication et arts du spectacle comme discipline principale]

50heures – 7 *ECTS*

PARCOURS ETUDES THEATRALES ET VISUELLES

UE du 1er semestre :

UE 304 *ACT0301T* **Histoire et théorie / Théâtre et Sciences humaines**

 [UE 301 pour les étudiants ayant choisi Communication et arts du spectacle comme discipline principale]

50heures – 7 *ECTS*

UE du 2nd semestre :

UE 404 *ACT0401T* **Théâtre : dramaturgie / Histoire et théorie**

[UE 401 pour les étudiants ayant choisi Communication et arts du spectacle comme discipline principale]

50heures – 7 *ECTS*

PHILOSOPHIE

Se rapprocher du département de Philosophie pour connaître les emplois du temps et le détail des cours.

UE du Premier semestre (au choix) :

UE 304 *PH00301T* **Philosophie moderne**

[UE 301 pour les étudiants ayant choisi Philosophie comme discipline principale]

50 heures – 7 ECTS– SED : oui

OU

UE 304 *PH00304T* **Épistémologie et philosophie des sciences**

[UE 304 pour les étudiants ayant choisi Philosophie comme discipline principale]

50 heures – 7 ECTS– SED : oui

UE du 2nd semestre :

UE 404 *PH00401T* **Philosophie contemporaine**

[UE 401 pour les étudiants ayant choisi Philosophie comme discipline principale]

50 heures – 7 ECTS

UE 404 *PH00404T* **Philosophie française**

[UE 404 pour les étudiants ayant choisi Philosophie comme discipline principale]

50 heures – 7 ECTS