Programme

Licence Lettres et Arts

2ème année

*

2024-2025



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

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

Attention ! Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles d’évoluer et d’être complétées d’ici la rentrée : consultez régulièrement les mises à jour effectuées sur le site du département LMCO.

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……………………………..…………………………………………….	13
		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………………………………………………………………………………….	11
		UE 406	23
Mineure des UE 303-UE 304 / 403-404 proposées au sein du Département…	24
		Lettres modernes………………………………………………………………………….........	
		Licence Cinéma et audiovisuel ………………………………………………………….	
Mineure des UE 303-UE 304 / 403-404 proposées Hors Département……….	25
		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 : 50hA- Littérature contemporaineB- Art contemporain50h6 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

UEs 1er semestre : du 16 septembre 2024 au 19 janvier 2025

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..

 - 1 écrit de 2h, lors du dernier cours.

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 2 épreuves:

1 passage à l’oral ou un dossier à rendre pendant le semestre

1 écrit de 2h, lors du dernier cours.

Partie B

Chanson et poésie

25 heures

Deux groupes au choix assurés par **M. Jean-Pierre Zubiate – jeudi 16h15-18h15 (Gr. 1) et vendredi 14h-16h (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 deux commentaires 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.

-un commentaire de chanson de mi-semestre

-un commentaire de chanson en 2h

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 : Oui*

Enseignants : M. Bianchi Mme Le Bail – 1 groupe le vendredi de 10h30 à 12h30

Écritures 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 exercent aujourd’hui sur nos imaginaires : audiences maximales, déclinaisons transmédiatiques de l’univers fictionnel sur différents médias et supports (produits dérivés, jeux vidéos, jeux de plateau, jouets etc.), multiplicité de *fanfictions*, 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 chaînes câblées, à partir des années 1990, puis des plateformes de *streaming* (Netflix, Amazon Prime, Disney +) 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 XIXe s et la naissance du roman-feuilleton: Alexandre Dumas, Eugène Sue, mais aussi Hugo ou Zola, etc.

En alternant séances de cadrage théorique ou historique général et analyses de cas, le cours interrogera les permanences et les évolutions de la fiction sérielle à travers certaines séries emblématiques de notre époque, sous un angle essentiellement narratologique. On abordera notamment les questions suivantes : syntaxe narrative du récit sériel, temporalité du récit et de sa diffusion, procédés de fidélisation du lecteur / spectateur, adaptations / réécritures, statut du personnage et fabrique de mythes narratifs, liens entre fiction sérielle, émotion et morale.

Œuvres au programme :

On s’attend à ce que les étudiants choisissent au cours du semestre **une œuvre littéraire et une série télévisée** dans la liste ci-dessous : il est obligatoire de lire au moins une œuvre tirée de la littérature feuilletonnesque et de visionner l’une des séries proposées à hauteur d’une saison.

* Romans-feuilletons, édition au choix (disponibles en format de poche ou sur Gallica)

Conan Doyle, Arthur, *Les Aventures de Sherlock Holmes ; Le Chien des Baskerville ; Le Dernier problème*.

Dumas, Alexandre, *Le cycle des Mousquetaires (Les Trois mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne*) ; *Le cycle des Valois* (*La Reine Margot, La Dame de Monsoreau*, *Les Quarante-cinq*) ; *Le Comte de Monte-Cristo*.

Féval, Paul, *Le Bossu.*

Gautier, Théophile, *Le Capitaine Fracasse*.

Leblanc, Maurice, *Les Aventures extraordinaires d’Arsène Lupin* ; *Arsène Lupin contre Herlock Sholmès*.

Leroux, Gaston, *Les Aventures de Rouletabille* (*La Chambre jaune* et *Le Parfum de la dame en noir* en partculier).

Sue, Eugène, *Les Mystères de Paris*.

Zévaco, Michel, *Les Pardaillan*.

* Séries télévisées

- *Dr House* (D. Shore, Fox ; huit saisons, 2004-2012)

- *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)

-*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-, 2 saisons en cours)

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

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

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.

La Série télé à l’heure du XIXe siècle, Marine Le Bail dir., Ateliers de la SERD, 2023,<https://serd.hypotheses.org/13038>

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

Bayard, Pierre, *L’affaire Baskerville*, Editions de Minuit, “Double”, 2008

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.

Martin, Brett, *Des hommes tourmentés. L’âge d’or des séries*, Points, 2014

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*).

Modalités d’évaluation :

L’exercice demandé sera un paragraphe argumenté (introduction, développement, conclusion) à partir d’une citation critique ou théorique en rapport avec le cours.

UE 303 *LR00303T* Arts et médias

25heures – *3ECTS* SED : *Oui*

Responsable : **Mme Erika Fülöp**

Art, technologie, communication : autour des *Immatériaux*

Un groupe le mardi de 10h30 à 12h30.

Objet du cours :

Ce cours se concentre sur trois dimensions des rapports entre art et média : (1) l’art comme médium, i.e. comme moyen et processus de communication, qui interroge entre autres la nature même de la communication ; (2) le médium de l’art, i.e. le support et la technologie que l’art investit, et la façon dont ceux-ci sont constitutifs du « message » transmis ; et (3) le médium par lequel l’œuvre d’art est présentée et transmise, i.e. le dispositif construit autour d’elle qui permet et façonne sa réception. Nous aborderons ces questions par le biais d’une exposition marquante de la fin du vingtième siècle, *Les Immatériaux*. Conçu par le philosophe Jean-François Lyotard et le commissionnaire d’expositions Thierry Chaput, *Les Immatériaux* a été présenté au Centre Pompidou en 1985, au moment « où les nouvelles technologies bouleversent en profondeur les relations de l’humain au monde ». Vu par ses concepteurs comme « un médium d’expérimentation », cette exposition était elle-même une œuvre d’art en soi, invitant les visiteurs dans un labyrinthe sensoriel et réflexif déroutant entre art, science et technologie. Presque quarante ans plus tard, le Centre Pompidou a entrepris un projet de remédiatisation en investissant les technologies d’aujourd’hui pour présenter *Les Immatériaux* sous forme d’une exposition virtuelle. Que peut-on savoir des œuvres « originales » de l’exposition, et quel rapport entre œuvre individuelle et la scénographie qui l’entoure ? Est-ce que l’originalité a encore un sens à l’époque postmoderne et dans le cas de créations numériques ? Y-a-t-il des médias vraiment « immatériaux » ? Que change la virtualité, et en quoi cette exposition peut-elle encore nous parler aujourd’hui – ou serait-elle juste un vestige du passé ? Nous nous interrogerons sur ces questions d’une manière interactive : des cours d’introduction et de théorie alterneront avec vos présentations et des discussions en classe. Assiduité et préparation et participation actives aux cours seront requises.

Bibliographie et webographie :

« Lectures » obligatoires

<https://lesimmateriaux.beyondmatter.eu/>

Les deux volumes du catalogue, que vous pouvez retrouver en ligne :

[Épreuves d’écriture](https://monoskop.org/images/f/f9/Les_Immateriaux_Epreuves_d_ecriture.pdf)

[Inventaire](https://monoskop.org/images/5/52/Les_Immateriaux_Album_et_Inventaire_catalogue.pdf)

Etudes critiques et lectures complémentaires (une liste plus complète sera fournie sur IRIS) :

Centre Pompidou. « Retour sur la naissance et l’histoire du Centre de création industrielle avec Raymond Guidot », 27 avril 2021.<https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/retour-sur-la-naissance-et-lhistoire-du-centre-de-creation-industrielle-avec-raymond-guidot>.

Noémie Chataigner, « "Les Immatériaux" : sentiment postmoderne et espaces indéfinis »,<http://problemata.org/fr/articles/235>

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L’art numérique*, Champs 577 (Paris: Flammarion, 2005)

Jean-Louis Déotte, « Les Immatériaux de Lyotard (1985) : un programme figural », *Appareil*, no 10 (20 décembre 2012),<https://doi.org/10.4000/appareil.797>

Discussion FranceCulture sur Les Immatériaux. Consulté le 21 septembre 2023.<http://www.arpla.fr/canal20/adnm/wp-mp3/peinturefraicheimmateriaux.mp3>.

Léonard Faugeron, « "Les Immatériaux", dans le labyrinthe des trames suspendues »,<http://problemata.org/fr/articles/498>

« Les Immatériaux, Trente Ans Après » (enregistrement en trois parties), , 15 janvier 2016.<https://www.dailymotion.com/video/x3mm4pg>.

Francesca Gallo, « Ce n’est pas une exposition, mais une œuvre d’art. L’exemple des Immatériaux de Jean-François Lyotard », *Appareil*, no 10 (20 décembre 2012),<https://doi.org/10.4000/appareil.860>

Jean-François Lyotard, *La condition postmoderne: rapport sur le savoir*, Collection Critique (Paris: Éditions de Minuit, 1979)

Jean-François Lyotard, *L’inhumain: causeries sur le temps*, Continents philosophiques 10 (Paris: Klincksieck, 2014).

Elie Théofilakis, *Modernes et après ?: les immatériaux* (Paris: Autrement, 1985)

Marie Vicet, « Les Immatériaux : visite de l’exposition au casque », *Hybrid. Revue des arts et médiations humaines*, no 6 (4 novembre 2019),<https://doi.org/10.4000/hybrid.513>

Marie Vicet, « Les Immatériaux (1985) : l’exposition comme exercice philosophique », *Politiques de la culture*, 5 juillet 2023,<https://chmcc.hypotheses.org/13766>

UE 305 *LR00305T Analyse des textes littéraires 2*

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

Responsable: **M. Nicolas Bianchi**

Deux groupes au choix : mardi 14h-16h (M. Bianchi) et mercredi 8h-10h (Mme Vaudon)

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. Il s’agira, sur un corpus de textes variés (roman, poésie, théâtre), d’acquérir la méthodologie de l’explication linéaire et de se familiariser avec les outils de l’analyse de textes.

Evaluation : contrôle continu obligatoire

-un devoir maison

-un commentaire sur table de deux heures

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 27 janvier 2025 au 5 juin 2025

UE 401 *LR00401T* Littérature, photographie, cinéma

50heures – 7 *ECTS – SED : Oui*

Cette UE comporte deux parties obligatoires :

Partie A : Cinéma et littérature

Partie B : Littérature et photographie

Chacune des parties compte pour 50% de la note globale de l’UE.

Partie A

Cinéma et littérature – *4ECTS*

Responsable : Mme Andrieu

Deux groupes, au choix:

* **Groupe 1 : lundi 14h-16h, M. Jacques Demange**

Dans une conférence donnée en 1987, le philosophe Gilles Deleuze s’interrogeait : « Qu’est-ce qui fait qu’un cinéaste a vraiment envie d’adapter, par exemple, un roman ? Il me semble évident que c’est parce qu’il a des idées en cinéma qui résonnent avec ce que le roman présente comme des idées en roman. Et là se font souvent de très grandes rencontres ». Ce sont justement ces rencontres que ce cours s’emploiera à explorer. Entre échange et opposition, transfert et transformation, l’adaptation d’une œuvre littéraire à l’écran se déploie à travers un kaléidoscope de formes et de sens dont nous chercherons à définir certaines de ses variations. À partir d’exemples en particulier (« Le Masque » de Maupassant, « La nouvelle rêvée » de Schnitzler, *La Symphonie pastorale* de Gide, *Le Journal d’un curé de campagne* de Bernanos, ou encore *L’Homme invisible* de Welles), nous verrons que les relations du mot et de l’image dépassent le simple cas de la transposition pour s’envisager selon des modalités propres au rêve et au désir, au double et à l’invisible. L’étude des textes prendra appui sur un travail d’analyse de séquences qui, de Stanley Kubrick à Robert Bresson, de Jean Delannoy à Max Ophüls, nous permettra d’aborder différentes facettes du dialogue entretenu par le geste d’écriture et celui de la mise en scène.

Bibliographie :

Fictions :

Bernanos Georges, *Journal d’un curé de campagne*, Le Livre de Poche, Paris, 2015 [1936].

Gide André, *La symphonie pastorale*, Éditions Flammarion, Paris, 2023 [1919].

Hoffman E. T. A., « L’homme au sable » (trad. Loève-Veimars Adolphe), Flammarion, 2009 [1816].

Laclos Pierre Choderlos (de), *Les Liaisons dangereuses*, Éditions Gallimard, 2006 [1782].

Maupassant Guy (de), « Le Masque », in *L’Inutile Beauté* *et autres nouvelles*, Éditions Gallimard, 1996 [1890].

Schnitzler Arthur, « La Nouvelle rêvée » (trad. Forget Philippe), Le Livre de Poche, Paris, 2010 [1926].

Wells H.G., *L’Homme invisible* (trad. Laurent Achille), Le Livre de Poche, Paris, 1975 [1897].

Critique et théorie :

Alain, « Bonheur de lire », repris in Alain, *Les arts et les dieux*, Gallimard, Paris, 1958.

Astruc Alexandre, « Naissance d’une nouvelle avant-garde », *L’Ecran français*, 30/03/1948.

Bazin André, « *Le Journal d’un curé de campagne* et la stylistique de Robert Bresson », *Cahiers du cinéma*, n°3, juin 1951.

Cléder Jean, *Entre littérature et cinéma. Les affinités électives. Échanges, conversions, hybridations*, Armand Colin, Paris, 2012.

Leutrat Jean-Louis (dir.), *Cinéma et littérature. Le grand jeu*, 2 tomes, De L’Incidence Éditeur, Cherbourg, 2010.

Minazzoli Agnès, *La Première ombre*, Les Éditions de Minuit, Paris, 1990.

Nabokov Vladimir, « Bons lecteurs et bons écrivains », in *Littératures*, Fayard, Paris, 1983.

Rancière Jacques, *Les bords de la fiction*, Éditions du Seuil, Paris, 2016.

Valéry Paul, *Philosophie de la danse*, Éditions Allia, Paris, 2015 [1936].

Vanoye Francis, *L’adaptation littéraire au cinéma*, 2e édition, Armand Colin, Paris, 2019.

Filmographie :

Bresson Robert, *Journal d’un curé de campagne*, 1951.

Delannoy Jean, *La Symphonie pastorale*, 1946.

Kubrick Stanley, *Eyes Wide Shut*, 1999.

Ophüls Max, *Le Plaisir*, 1952.

Frears Stephen, *Les Liaisons dangereuses*, 1988.

Whale James, *L’Homme invisible*, 1933.

* **Groupe 2 : mardi 10h30-12h30, Madame Eléonore Andrieu**

ÉPIQUE ET ÉPOPÉE

Le cours « Littérature et Cinéma » proposé dans ce groupe 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 l’objet filmique. 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 lecture de quelques extraits de « 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 », 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 certaines séances 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, en la 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/ou l’humour déployés non pas tant comme de simples modalités que comme véritables structures narratives s’attaquant aux programmes idéologiques et esthétiques de l’épopée.

Œuvres au programme : bibliographie et filmographie

(D’autres extraits d’œuvres pourront être distribués en cours selon les besoins, 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…)

Bibliographie (lire des extraits au moins)

- *Iliade*, d’Homère, nouvelle traduction de J.-L. Backès, Paris, Folio Classique, Paris, 2013 (à lire en entier !!!)

- *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).

Filmographie (tous ces films sont disponibles en DVD ou sur le site de la Cinetek : il faudra les visionner au moins une fois avant 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)

Bibliographie critique (outils)

- *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

Première session et deuxième chance : deux travaux sur table en temps limité.

* **Groupe SED: Madame Mireille Raynal-Zougari**

Littérature et cinéma

Contenu du cours :

Il s’agira d’envisager les jeux de formes, jeux entre image, son et texte, selon deux axes, technique et problématique: l’analyse filmique et le rapport entre le texte et l’image (un texte, un siècle, un film). On étudiera l’adaptation cinématographique d’un texte évoquant un personnage, un événement, une crise liés à un siècle pour remettre en mémoire une certaine culture (visuelle, littéraire, historique, sociale, politique…), pour comprendre la représentation d’une époque (représentation donnée d’une époque et mode de représentation créé par une époque) et pour travailler la question de l’adaptation (analyse de l’image).

C**orpus analysé :**

Macbeth deWilliam Shakespeare (1606) / *Macbeth* d’Orson Welles (1948)

Madame Bovary de Flaubert 1857 / *Madame Bovary* de Claude Chabrol, 1991

Partie de campagne de Jean Renoir (1936/1946) / *Une partie de campagne* de Guy de Maupassant (1881)

Germinal de Emile Zola, 1885 / *Germinal* de Claude Berri, 1993

La Bête humaine de Jean Renoir (1938) / *La Bête humaine* d’Emile Zola (1890)

Un amour de Swann, de Volker Schlöndorff (1984) / *Un amour de Swann* de Marcel Proust (deuxième partie du roman *Du côté de chez Swann*, le premier tome d’*À la recherche du temps perdu,* 1913)

Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc de Bruno Dumont (2017)/ *Le Mystère de la charité de Jeanne Arc* de Charles Péguy (1918)

Mouchette de Robert Bresson (1967) / *Nouvelle histoire de Mouchette* de Georges Bernanos (1937)

Un Roi sans divertissement de François Leterrier (1963) /*Un Roi sans divertissement* de Jean Giono (1946)

Hiroshima mon amour, Alain Resnais (1959) (écrit par Marguerite Duras)

Fahrenheit 451 de François Truffaut (1966) / *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury (1953) : en VO (anglais) sous-titrée en espagnol

Bright Star, Jane Campion (2010), d’après les poèmes de John Keats et la correspondance entre Keats et Fanny Brawne.

Partie B

Littérature et photographie (25h)

Responsable : Mme Claire Gheerardyn

Deux groupes sont proposés, au choix.

Groupe 1 – Mardi, 14h00-16h00

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée.

Groupe 2 - M. Frédéric Roussille – 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. 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 Grindat, qui figurent des paysages et des 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. 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 de déclencheur à la parole romanesque.

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 un 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 l’attestation : la photographie aurait été regardée au XIXe siècle comme une épiphanie poétique.

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

Comment la photographie entre-t-elle dans le processus de production du *surréel* ? Et tout d’abord, qu’est-ce que le surréel ? C’est ce que nous découvrirons en lisant *Nadja*.

UE 402 *LR00402T* **Dialogues entre les arts du baroque aux Lumières**

25heures – 4*ECTS – SED : Oui*

Responsable : Stéphane Pujol

Un groupe, M. Stéphane Pujol, mercredi, 16h15-18h15

Écrire la peinture : les *Salons* de Diderot.

Le cours portera sur les rapports entre l’écriture et la peinture, dans le contexte de la naissance de la critique d’art en France au XVIIIe siècle. Nous nous concentrerons sur l’œuvre protéiforme de Diderot critique d’art pour mettre en lumières les différentes stratégies d’écriture employées pour donner à voir l’image absente ; tandis que la rencontre avec les grands peintres de Diderot (Chardin, Greuze, Vernet, Fragonard ou Boucher) sera l’occasion de retracer, dans ses grandes lignes, l’histoire de la peinture d’Ancien Régime, avec ses codes et ses enjeux.

Éditions :

- Diderot. *Salons*. Gallimard, édition procurée par Michel Delon, Folio « Classiques », 2018.

- *Essais sur la peinture, Salons de 1759,1761,1763*, Paris, Hermann, coll. Savoir : Lettres, 2007

- *Salon de 1765,* Hermann, collection Savoir : Lettres, 2009.

- *Ruines et paysages, Salons III, Salon de 1767*, Paris, Hermann, collection Savoir : Lettres, 1996.

- *Héros et martyrs, Salons IV, Salons de 1769,1771,1775,1781*, *Pensées détachées dur la peinture, la sculpture,*

l’architecture et la poésie, Paris, Hermann, collection Savoir : Lettres, 1995.

Ouvrages généraux sur Diderot :

- Fontenay, E. de, *Diderot, le matérialisme enchanté*, Grasset 1981 (réed. Livre de poche)

- Proust, J. *Lectures de Diderot*, Armand Colin, 1974.

- Schérer, J. *Le Cardinal et l’Orang-outang*, Paris, SEDES, 1972.

- Wilson, Arthur M., *Diderot, sa vie, son œuvre*, trad. fcse., Paris, Laffont, coll. Bouquins, 1985.

- Spitzer Léo « The Style of Diderot », *Linguistic and literary History, Essays in Stylistics* (1947), 2 e éd.- Princeton University Press, 1967, p. 135-193.

- Trousson, Raymond, *Denis Diderot*, Tallandier, 2005.

- J.P. Seguin, *Diderot le discours et les choses*, Klincksieck, 1978

- *Dictionnaire Diderot*, éd. Mortier et Trousson, Champion, 1999

Sur Diderot et sa critique d’art :

ETUDES

Etudes générales :

- Arasse, Daniel « L’Image et son discours, deux descriptions de Diderot », *Scolies, Cahiers de recherche de l’École normale supérieure*, Paris, 1973.

- Barthes, Roland *L’Obvie et l’obtus, Essais Critiques III*, Paris, éditions du Seuil, 1982. Chap « Diderot, Brecht, Eisenstein »

- Bukdahl, E.M. Diderot Critique d’art, Copenhague, 1980, 2 vol.

- Cartwright, Michael T., « Diderot critique d’art et le problème de l’expression », *Diderot Studies*, XIII, Genève, 1969.

- Chouillet, J., *La Formation des idées esthétiques de Diderot*, Armand Colin, 1973. Le chapitre 4 est consacré aux trois premiers Salons.

- Delon, M., « Joseph Vernet et Diderot dans la tempête », *Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 14*, oct 1993, p 31-39

- Démoris René, « Diderot et Chardin : La voie du silence », - *Diderot les Beaux Arts et la musique, Actes du colloque d’Aix en Provence*, U. de Provence,1986, p.43-54

- Démoris R., « Le langage du corps et l’expression des passions de Félibien à Diderot », *Mots et Couleurs*, sous la direction de J.P.Guillerm. Lille, PUL, 1986.

- Dieckmann, Herbert, *Cinq leçons sur Diderot*, Droz et Minard, 1959. La cinquième est consacrée aux premiers Salons.

- Goethe *L’Essai sur la peinture de Diderot* (trad. fr), in Ecrits sur l’Art, Klincksieck, 1983

- Ehrard, Jean « De la peinture au théâtre, au théâtre dedans la peinture », in *Greuze et Diderot,* Conservation des musées d’art de la ville de Clermont-Ferrand, 1984, p.10-12

- May, Gita, *Diderot et Baudelaire critiques d’art*, Genève, Droz, 1973.

- Marin, Louis, *Des pouvoirs de l’image*, Seuil, 1993

- Starobinski, Jean, *Diderot dans l’espace des peintres* suivi de *Le sacrifice en rêve*, RMN, 1987

- Rex, Walter, « Diderot contre Greuze ? » *Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie*, n°24, avril 1998

- Seznec, Jean, *Essais sur Diderot et l’Antiquité*, Oxford, Clarendon press, 1957

- Seznec Jean, « Diderot et l’affaire Greuze » *Gazette des Beaux Arts*, 1966, mai-juin

- Seznec Jean, *Le musée de Diderot*, *Gazette des Beaux Arts*, mai-juin, 1960

- Vouilloux, Bernard, « La Description du tableau dans les Salons de Diderot. La figure et le nom », *Poétique*, 19, Février 1988, n°73, p. 27-50.

On peut également consulter dans l’édition des Oeuvres complètes de Diderot au Club français du Livre (édition Lewinter, tomes 5 et 6) les préfaces aux Salons de Frémigier et de D. Arasse.

Sur le Salon de 1767 :

- Chouillet, J. « La promenade Vernet » *Recherches sur Diderot et sur l ‘Encyclopédie*, 2, 1987

- Proust, Jacques, « Le Salon de 1767 et les contes. Fragments d’une poétique pratique » Stanford French Review, 1984.

- Proust, J., « L’Originalité du Salon de 1767 », dans *Diderot oder die Ambivalenz des Aufklärung*, par D. Hath et M. Raether, Würzburg, 1987.

SUR L’HISTOIRE DE L’ART ET SUR LA CRITIQUE D’ART

- Crow, Th., La Peinture et son public à Paris au XVIIIe siècle, [1985], trad. Paris, Macula, 2000.

- Dresdner Albert, La genèse de la critique d’art (1915) Paris, ÉNSBA 2005,

- Démoris, René et Florence Ferran, La Peinture en procès, l’invention de la critique d’art au XVIIIe siècle, Presses

de la Sorbonne Nouvelle, 2006. (Textes de La Font de St-Yenne)

- La Naissance de la théorie de l’art en France (1640-1720), Revue d’esthétique, Jean Michel Place, 1997.

- Lichtenstein Jacqueline, La couleur éloquente, Champs Flammarion, Paris, réed.1999

- Starobinski, Jean L’Invention de la liberté (1964), 2 éd. Skira,1987

Sur les rapports entre peinture et théâtre :

- La scène comme tableau, La Licorne, Poitiers, 2004.

- Frantz, Pierre L’esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, coll. « Perspectives littéraires », 1998.

AUTRES TEXTES DE DIDEROT RELEVANT DE LA CRITIQUE D’ART

Le monument de la place de Reims.

Extrait d’un ouvrage anglais sur la peinture (de Webb).

Sur le voyage en Italie, par Cochin.

Projets de tapisserie.

Lettre sur les sourds et muets.

Entretiens sur Le Fils naturel.

Discours de la poésie dramatique.

Sur Térence.

CATALOGUES D’EXPOSITION ET COLLOQUES

- Diderot et l’art de Boucher à David, Catalogue de l’exposition présentée à l’Hôtel de la Monnaie du 5 octobre 1984 au 6 janvier 1985, Sahut. M.C et N. Volle, RMN 1984

- Diderot et la Critique de Salon, 1759-1781, Musée du Breuil de Saint-Germain, Langres, 1984.

- Greuze et Diderot, Conservation des musées d’art de la ville de Clermont-Ferrand, 1984

- Denis Diderot, Actes du colloque international (Paris, Sèvres, Reims, Langres, du 4 au 11 juillet 1984, actes recueillis par Anne-Marie Chouillet, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1985

- Diderot et Greuze, A. et J. Ehrard éd. Colloque de Clermont-Ferrand, 184, Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, Adosa, 1986.

- Diderot les Beaux-Arts et la musique, Actes du colloque d’Aix en Provence, U. de Provence, 1986.

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.

Groupe 1 : Raphaël CAHEN

Fétichisme et iconoclasme

Ce cours s’attachera à la notion de « dialectique de l’iconologie », développée par l’historien de l’art marxiste W.J.T. Mitchell, pour décrire le nouage historique, contradictoire, de l’iconophobie et de l’iconophilie, de l’ « idolâtrie » et de l’iconoclasme. On reviendra tout d’abord sur l’exemple classique de la « crise iconoclaste » byzantine des VIIIe et IXe siècles, et notamment sur la réfutation de l’iconoclasme produite durant cette période, en soulignant, à la suite de la philosophe Marie-José Mondzain, son indéniable jeunesse du point de vue de notre rapport aux opérations imageantes. Puis, on s’intéressera à la manière dont l’anthropologie coloniale, cheville ouvrière de l’Église, a traité du « fétiche » (en particulier ouest-africain), en cherchant systématiquement à le rabattre du côté de l’ « idolâtrie », tout en se posant elle-même en position d’ « iconoclaste ». On verra, enfin, comment cette « rhétorique de l’iconoclasme », ainsi que Mitchell l’appelle, est réitérée dans la psychopathologie freudienne et dans la critique de l’économie politique marxienne, héritières directes de cette anthropologie, au moment d’analyser trois des formes occidentales du « fétichisme » : le fétichisme sexuel, l’idéologie et le « caractère fétiche de la marchandise ».

Bibliographie :

– Sigmund FREUD, *Trois essais sur la théorie sexuelle*, trad. P. Cotet et F. Rexand-Galais, Paris, PUF, 2018.

– David GRAEBER, « Fetishism as Social Creativity or, Fetishes ares Gods in the Process of Construction », *Anthropological Theory*, vol 5, n° 4, 2005, p. 407-438.

– David GRAEBER, *La Fausse monnaie de nos rêves. Vers une théorie anthropologique de la valeur*, trad. M. Iserte, Paris, LLL, 2024.

– Fredric JAMESON, *Représenter* Le Capital, trad. N. Vieillescazes, Paris, Amsterdam, 2017.

– Bruno LATOUR, « A Few Steps Towards the Anthropology of the Iconoclastic Gesture », *Science in Context*, vol. 10, n° 1, 1998, p. 63-83.

– Karl MARX, *Le Capital. Livre I*, trad. J.-P. Lefebvre, Paris, Éditions sociales, 2016.

– W.J.T. MITCHELL, « La plus-value des images », trad. P. Batik, *Études littéraires*, vol 33, n° 1, 2001, p. 201-225.

– W.J.T. MITCHELL, *Iconologie. Image, texte, idéologie*, trad. M. Boidy, Paris, Les Prairies ordinaires, 2009.

– Marie-José MONDZAIN, *Image, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain*, Paris, Seuil, 1996.

– William PIETZ, *Le Fétiche. Généalogie d’un problème*, trad. A. Pivin, Paris, L’Éclat, 2008.

Groupe 2 : Florian CHAVAROT

Autonomie de l'esthétique et action transformatrice des œuvres d'art : problèmes et enjeux

Deux tendances structurent l’esthétique et l’histoire de l’art au 20ème siècle et font problème : soit on rend visible la forme esthétique pour elle-même, mais on en gomme alors les conditions historiques d'émergence, on la rabat sur une conception de l'esthétique que l'on pourrait accuser d'être naïvement artistique, soit on a le souci de comprendre la fonction des représentations dans leur culture, et on risque de les concevoir comme un langage, véhicule fonctionnel d'une intention de signification, jamais comme de l'art. S’il est en effet nécessaire de comprendre les œuvres en contexte, dans le cadre déterminé qui les fait fonctionner en tant que telles, comment penser leur action transformatrice ? Si la vocation des œuvres d’art est de transformer le regard et de bouleverser nos habitudes perceptives, comment imaginer cette possibilité tout en ayant présente à l’esprit l’idée qu’il n’y a pas d’autonomie de la création ni de l’expérience esthétique ? Donc comment penser une autonomie de l’esthétique – quel « espace de jeu » ? – au sein même de l’hétéronomie ?

Tels sont les problèmes que le cours se propose de développer, en s’attachant à l’esthétique phénoménologique d’un côté (Husserl, Merleau-Ponty, Maldiney), et à celle de Walter Benjamin d’un autre côté. La confrontation et le rapprochement de ces deux orientations esquisseront la position selon laquelle l’hétéronomie de l’esthétique n’empêche pas son action critique et transformatrice. Elle peut au contraire rendre possible cette "efficacité", ce dont on peut trouver des exemples dans l'esthétique et l'histoire de l'art contemporaines.

Bibliographie :

Auteurs et textes principaux

- Maurice Merleau-Ponty, *L'oeil et l'esprit* et *Le visible et l'invisible*, Chapitre "L'entrelacs - le chiasme".

- Henri Maldiney, *Regard, Parole, Espace*, et *L'art, l'éclair de l'être*.

- Walter Benjamin, *Sur le langage en général et sur le langage humain*, *Sur le programme de la philosophie qui vient*, *Sur le pouvoir d'imitation, Expérience et pauvreté, L'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, Sur quelques thèmes baudelairiens, Thèses sur le concept d'histoire.*

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

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

Responsable : Madame Marine Le Bail

Un groupe le mercredi 10h30-12h30 avec Mme Bonazzi (Gr. 1), un groupe le jeudi 8h-10h avec Mme Le Bail (Gr. 2)

Objectif, contenu et évaluation :

Dans le prolongement de l’UE 105 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 Amours* de Ronsard, *Les Contes* de Perrault, Mme d’Aulnoy et Mme de Beaumont, *Madame Bovary* de Gustave Flaubert et *Dialogues de bêtes* de Colette). 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.

Modalités d’évaluation : réalisation d’un livre individuel illustré ainsi que d’une note d’intention.

Corpus de travail :

Ronsard, Pierre de, *Les Amours*, 1552

Perrault, Charles, *Histoires ou contes du temps passé*, 1697 ; Aulnoy, Marie-Catherine de, *Contes divers*, 1697-1698 ; Beaumont, Jeanne-Marie Leprince de, *La Belle et la Bête*, 1757.

Flaubert, Gustave, *Madame Bovary*, 1857.

Colette, *Dialogues de bêtes*, 1904.

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