

LETTRES & ARTS

UE ouverte uniquement aux étudiants inscrits aux diplômes de :
Lettres modernes, ou Histoire de l'art

Régime « Contrôle Continu uniquement »

Pas de régime « Examen »

L'assiduité aux cours est obligatoire

La mineure Lettres et Arts propose une approche pluridisciplinaire de l'étude des arts, articulée autour de la littérature. L'objectif est de faire saisir la vitalité du rapport entre les arts et la littérature et de faire réfléchir sur les influences réciproques des différents types de création artistique, ainsi qu'à des notions communes et aux problèmes que cela pose.

La mineure propose des cours d'histoire de la musique (pour non-spécialistes, sans compétences préalables requises, incluant les musiques actuelles), d'histoire des arts (arts plastiques, mais aussi architecture), d'analyse de l'image et des approches croisées qui problématisent des notions communes (historiques et esthétiques) à partir de l'étude d'œuvres littéraires : Littérature et peinture, Littérature et photographie, cinéma et littérature, littérature et musique, ainsi que des approches transversales sur le livre de jeunesse et la bande dessinée et les différents supports de l'image et de l'écrit, jusqu'au numérique.

La mineure Lettres et Arts est destinée à compléter la formation des étudiants de Lettres modernes qui veulent une ouverture sur les autres arts, et qui, entre autres, se destinent à des métiers de la culture et aux masters dans ce domaine. Pour les étudiants d'Histoire de l'art, elle permet de compléter leur formation principale en ouvrant à des problématiques communes très largement représentées dans la littérature, ainsi qu'à l'histoire de la musique.

1ère année

Lettres et Arts 1 (UE 2, LMA 001 X)

Responsable : Julien Roumette

- **Littérature et peinture 1** (*Julien Roumette*)

XIXe – XXe siècle

Modernités littéraires et picturales. À partir des *Écrits sur l'art* de Baudelaire, sera développée une réflexion sur la notion de modernité, du début du 19e siècle à nos jours. Au cours de cette période, peintres et écrivains ont souvent travaillé ensemble, du romantisme au symbolisme, du cubisme au surréalisme. Il s'agira d'éclairer les démarches de différents mouvements majeurs et leurs partis-pris esthétiques grâce à la confrontation des œuvres : éclairer la peinture par la littérature, et la littérature par la peinture.

Œuvre au programme : *Écrits sur l'art*, Baudelaire, Livre de poche classique, éd. Francis Moulinat, 1999.

Type d'exercice travaillé : présentation d'un exposé avec dossier et rédaction de commentaires comparés d'œuvres littéraires et picturales.

- **Histoire, écoute et analyse de la musique 1** (*Mylène Feuillerac*)

XVIIIe-XIXe siècle

Destiné à un public d'étudiants non-spécialistes, ce cours n'exige aucune compétence musicale, connaissance terminologique ou solfègique préalable.

Objectifs et contenu :

Cet enseignement s'adresse aux étudiants qui souhaitent :

- acquérir des repères chronologiques, historiques, et surtout "auditifs" sur l'histoire de la musique, notamment en vue de développer une vision interdisciplinaire de l'histoire de l'art, maîtriser un vocabulaire technique adéquat,
- enrichir leur culture musicale, à travers l'exploration de l'histoire de la musique de la période classique à la période romantique, afin de permettre aux étudiants d'acquérir des notions musicales fondamentales à l'aide d'écoutes d'œuvres de ces époques. Différents genres musicaux seront abordés (la symphonie, le concerto, l'opéra, la musique de chambre, les pièces pour voix...) et traités à partir d'œuvres de compositeurs (C-P-E Bach, Haydn, W.A. Mozart, L.v. Beethoven, F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, Brahms),
- développer une meilleure compréhension du phénomène musical, à la fois "de l'intérieur" (approche de la partition, des techniques de composition, analyse détaillée d'extraits sonores...) et à travers ses enjeux esthétiques, sociologiques, culturels,
- aiguïser leur écoute musicale, en proposant des clés adaptées à l'approche de chaque répertoire.

Bibliographie :

Des éléments bibliographiques et discographiques sont distribués au fil de l'évolution du programme dans le semestre.

Type d'exercice travaillé : rédaction de commentaires d'écoutes.

- **Histoire de l'art 1** (Isabelle Alzieu)

XIXe siècle

Objectifs:

Acquisition d'une culture artistique et sa compréhension chronologique. Acquisition de la technique du commentaire et de l'analyse d'œuvres

Contenu:

Étude des pratiques artistiques occidentales à partir de monographies, d'analyses d'œuvres ou de problématiques plastiques transversales, dans un cours accompagné par la projection des œuvres étudiées.

Bibliographie de base :

HAMON Françoise et DAGEN Philippe, *Histoire de l'art, Epoque contemporaine, XIXe et XXe siècles*, Flammarion, 1995 ;

EITNER, Lorenz, *La peinture du XIXe siècle en Europe*, éd. Hazan, 2007 ;

MEREDIEU, Florence de, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Bordas, 1994 ;

SCHAPIRO, Meyer, *Style, artiste et société*, Gallimard, 1982 ;

CAUQUELIN, Anne, *Petit traité d'art contemporain*, Le seuil, 1996 ;

WITTKOWER, Rudolf, *Qu'est-ce que la sculpture?*, Histoire de l'art, Macula, 1995 ;

ZOLA, Emile, *L'oeuvre*, Le livre de poche, 1977 ;

BALZAC, *Le chef d'oeuvre inconnu*, Garnier Flammarion, 1981.

Tout catalogue d'exposition et monographie sur les artistes et thèmes abordés dans le cours. Presse artistique.

Contrôle des connaissances :

Littérature et peinture 1 : un dossier et deux épreuves sur table de 2h (40%)

Histoire de l'art 1 : une épreuve sur table de 2h (30%)

Histoire, écoute et analyse de la musique 1 : deux épreuves sur table de 2h (30%)

Contrôle continu obligatoire

Lettres et Arts 2 (UE 6, LMA 005X)

Responsable : Philippe Maupeu

- **Analyse de l'image** (*Philippe Maupeu*)

Objectif :

Comme les textes, les images s'analysent. Ce cours a pour but de donner les outils méthodologiques d'une analyse critique des images, de leur fonctionnement et de leurs effets.

Approche :

L'image est envisagée ici dans toute sa diversité, à la fois formelle (image mobile et image fixe, dessin et photographie...), et fonctionnelle (illustrer, convaincre, séduire, émouvoir...). Les objets étudiés (photographie de presse, affiche publicitaire, caricature, bande dessinée, spot publicitaire, journal télévisé...) sont introduits par une rapide mise en perspective historique, et commentés à l'aide des outils d'analyse appropriés. Le cours aborde quelques enjeux contemporains de l'image : le rapport à l'histoire, à la vérité, au pouvoir.

Bibliographe :

Un dossier d'articles et de photocopies d'images sera distribué en début de cours.

Type d'exercice travaillé : commentaire d'images sur table.

- **Littérature et photographie** (*Philippe Ortel*)

L'objectif de ce cours est d'initier les étudiants à la question du rapport texte-image à partir du cas spécifique de la photographie. Centré plutôt sur le XIXe siècle, le cours comportera de l'analyse d'images (le portrait de l'écrivain), s'interrogera sur la pratique photographique de certains auteurs (Hugo, Zola, Rimbaud), traitera des textes polémiques contre la photographie (Baudelaire, Flaubert, Zola), cherchera la présence d'un modèle photographique dans les textes littéraires (existe-t-il un "réalisme photographique" en littérature ?). Il s'ouvrira, à la fin, sur le XXe siècle, en envisageant les rapports entre photographie et autobiographie autour de 1980 (avec *La Chambre claire* de Roland Barthes et les textes de quelques "nouveaux romanciers").

Bibliographie

Textes obligatoires :

Outre les textes fournis avec le cours vous pouvez lire dès maintenant :

BAUDELAIRE, « Le public moderne et la photographie », *Salon de 1859*. Ce texte est disponible sur plusieurs sites du Web, notamment :

<http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=cri&id=467>.

Auguste VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, « L'affichage céleste » dans *Contes cruels*. Disponible sur le web :

<http://www.indiana.edu/~librcsd/resource/france/annexe/celeste.html>

Lectures vivement conseillées pour commencer

Roland BARTHES, *La Chambre claire*, Paris, Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980.

Sylvie JOPECK, *La photographie et l'(auto)biographie, anthologie de textes*, "La bibliothèque Gallimard", 2004 [livre de poche contenant 52 textes d'écrivains sur la photographie. Tourné vers le XXe siècle].

Une bibliographie plus complète accompagnera le cours.

Type d'exercice travaillé :

Le devoir sur table sera un sujet de réflexion accompagné de documents : une citation à commenter et à discuter de manière ordonnée (en deux ou trois points bien distincts, accompagnés d'un ou plusieurs exemples). Les documents ne seront donnés qu'à titre indicatif. L'ensemble du cours pourra servir. Le devoir à la maison devra être rédigé (l'équivalent de 5 à 10 pages manuscrites environ, comme pour n'importe quel devoir).

La session de rattrapage (en juin) ne comporte qu'une épreuve écrite (pas d'oral), pour tous les étudiants concernés.

- **Littérature et musique** (*Christine Rodriguez*)

« Le Personnage littéraire à l'opéra : l'exemple de *Carmen* (Prosper Mérimée/Georges Bizet). »
Ce cours traite de la question du personnage, à partir de formes précises qui assurent son élaboration dans le récit littéraire (description, voix narrative, dialogues etc.) pour observer leur mutation dans un autre genre artistique comme l'opéra. Le personnage littéraire à l'opéra reste-t-il crédible, vraisemblable, émouvant ? La transposition soulève par exemple la question de la voix (narrative et lyrique), de la rhétorique de la persuasion, des conventions et de la stéréotypie dans le théâtre lyrique, - autant de notions qui seront abordées en première année dans un esprit d'initiation à la poétique et à la recherche.

Évaluation : réalisation d'un dossier et présentation à l'oral.

Contrôle des connaissances :

Analyse de l'image : deux épreuves sur table de 2h (40%).

Littérature et musique : un dossier et un oral (30%).

Littérature et photographie : le devoir à la maison (au choix avec un exposé en cours) et un devoir en classe en 2 heures (30%).

Contrôle continu obligatoire.

2ème année

Lettres et Arts 3 (UE 10, LMA 010X)

Responsable : Geneviève Cammagre

- **Littérature et peinture 2** : (Geneviève Cammagre)

XVIe – XVIIIe.

Littérature et peinture de la Renaissance au XVIIIe siècle. Ce cours a les objectifs suivants :

- ☐- Voir comment à partir des théories renaissantes sur l'art un rapport d'analogie est établi, jusqu'au XVIIIe siècle, entre littérature et peinture.
- ☐- Éclairer cette relation, et ses limites, lors d'un parcours des moments significatifs de l'histoire de l'art et de la littérature.
- ☐- Souligner les convergences entre les esthétiques.

Bibliographie : ☐Erwin Panofski, *Idea*, Gallimard, coll. « Tel ».

- **Histoire de l'art 2** (Dominique Clévenot)

XXe siècle

Ce cours d'histoire de l'art propose une réflexion autour des notions de primitivisme et d'archaïque dans l'art moderne et contemporain (du début du Xe siècle à nos jours. Dans un premier temps, sont abordés les principaux moments historiques du primitivisme (Gauguin, Cubisme, Expressionnisme allemand, Surréalisme) et leur contexte culturel, politique ou idéologique. Dans un second temps sont interrogés les prolongements de cette phase « historique » du primitivisme dans les pratiques artistiques contemporaines (Expressionnisme abstrait, Land Art, Matières, Art corporel, etc.).

Contrôle des connaissances :

Littérature et peinture 2 : un dossier et deux épreuves sur table de 2h (50%).

Analyse des arts 2 : une épreuve sur table de 2h (50%).

Contrôle continu obligatoire

Lettres et Arts 4 (UE 14, LMA014X)

Responsable : Philippe Ragel

- **Histoire de la musique pour non-spécialistes 2** (Mylène Feuillerac)

XVIe – XVIIIe

Destiné à un public d'étudiants non-spécialistes, ce cours n'exige aucune compétence musicale, ni de connaissance terminologique ou solfègique préalable.

Objectifs, Contenu :

Cet enseignement est la suite du cours de première année. Il est consacré à l'exploration de l'histoire de la musique des périodes renaissance et baroque. Il s'adresse aux étudiants qui souhaitent :

- acquérir des repères chronologiques, historiques, et surtout "auditifs" sur l'histoire de la musique, notamment en vue de développer une vision interdisciplinaire de l'histoire de l'art, maîtriser un vocabulaire technique adéquat,
- enrichir leur culture musicale, à travers l'exploration de l'histoire de la musique des périodes renaissance et baroque, afin de permettre aux étudiants d'acquérir des notions musicales fondamentales à l'aide d'écoutes d'œuvres de ces époques. Différents genres musicaux seront abordés et traités à partir d'œuvres de multiples compositeurs.
- développer une meilleure compréhension du phénomène musical, à la fois "de l'intérieur" (approche de la partition, des techniques de composition, analyse détaillée d'extraits sonores...) et à travers ses enjeux esthétiques, sociologiques, culturels,
- aiguïser leur écoute musicale, en proposant des clés adaptées à l'approche de chaque répertoire.

Bibliographie, discographie :

Des éléments bibliographiques et discographiques sont distribués au fil de l'évolution du programme dans le semestre.

Type d'exercice travaillé : rédaction de commentaires d'écoutes.

- **Cinéma et littérature** (Philippe Ragel et Corinne Maury)¹

Objectifs, Contenu :

Ce cours sera centré autour des relations entre la littérature et le cinéma que les deux enseignants aborderont selon deux angles un peu différents quoique complémentaires. Une première partie du cours (la plus importante) sera consacrée à la place de la littérature dans le cinéma de la Nouvelle Vague avec une étude de cas, *Le mépris* de Jean-Luc Godard (1963), d'après le roman d'Alberto Moravia. Il sera question ici de voir comment les cinéastes de la Nouvelle Vague, après avoir voué aux gémonies ce cinéma de l'adaptation qu'était la « Qualité française » (selon l'expression de Truffaut), se réapproprie la littérature sous une forme inattendue, à la fois allusive, cubiste et poétique pour la libérer du principe d'équivalence qui, sur les écrans, jusqu'alors prévalait. La deuxième partie du cours mettra pour sa part l'accent sur une approche poétique et critique de la littérature par le cinéma à la faveur de deux films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, *Amerika, rapports de classe* (1984), d'après Franz Kafka, et *Sicilia* (1998), d'après « Conversation en Sicile » d'Elio Vittorini.

Bibliographie :

La Nouvelle Vague, Michel Marie, Armand Colin/128, 2009

Godard au travail, Alain Bergala, Cahiers du cinéma, 2006

Le mépris (Il Disprezzo), Alberto Moravia, GF-Flammarion, rééd. 1989

Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, « objectivistes » en cinéma, Benoît Turquety, l'Âge d'homme, 2009

Au distraitement désespérés que nous sommes, Louis Seguin, nouvelle édition augmentée et complétée par Freddy Buache, Cahiers du cinéma, 2007

Contrôle des connaissances :

Histoire de la musique pour non-spécialistes 2 : deux épreuves sur table de 2h (50%)

Cinéma et Littérature : une épreuve sur table de 2h (50%)

Contrôle continu obligatoire

3ème année

Lettres et Arts 5 (UE 18, LMA 018X)

Responsable : Benoît Tane

- **Analyse des arts 3** (Isabelle Alzieu)

Contenu :

Histoire de l'art du XXème siècle : Architecture contemporaine. Étude de la dimension plastique de l'architecture contemporaine à partir de monographies et d'écrits d'architectes, d'analyses des projets ou de problématiques plastiques transversales, dans un cours accompagné par la projection des œuvres étudiées.

Bibliographie :

FRAMPTON Kenneth, *L'architecture moderne, une histoire critique*, Paris, Philippe Sers, 1985. CURTIS William, *L'architecture moderne depuis 1900*, Paris, Phaidon, 2004. BERQUE Augustin avec Sauzet Maurice, *Le sens de l'espace au Japon*, Ed. Arguments, 2004. NUSSAUME Yann, *Tadao Ando et la question du milieu, Réflexions sur l'architecture et le paysage*, Paris, Ed. Le moniteur, 1999. Bensa Alban, *Ethnologie et architecture, Le centre culturel Tjibaou de Renzo Piano*, Paris, Adam Biro, 2000. BACHELARD Gaston, *La poétique de l'espace* (1957),

¹ Cours mutualisé avec LMTC05X, UE6 Mineure Cinéma.

Quadrige/Presses Universitaires de France, 1998. □ TANIZAKI Junichiro, *Éloge de l'ombre* (1933), Publications orientalistes de France, 1993.

- **Formes et supports de la fiction** (Benoît Tane)

Dans une approche à la fois historique et théorique qui associera différents arts, nous nous intéresserons aux formes et aux supports utilisés par la fiction comme autant d'éléments participants de l'œuvre elle-même. Nous aborderons notamment l'histoire du livre mais plus largement différents supports de l'écrit et de l'image (imprimerie, gravure...), jusqu'à l'image animée (longs métrages; séries...) et aux formes de création et de diffusion numériques. Nous tenterons enfin d'interroger les implications et les conséquences d'une telle approche, depuis les travaux fondateurs de Mc Luhan et de la médiologie.

Bibliographie

Marshall Mc Luhan, *La Galaxie Gutenberg, la genèse de l'homme typographique*, 1967 [*The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, 1962]

Marshall Mc Luhan, *Pour comprendre les médias*, Ed. Seuil, coll. Points, 1968, [*Understanding Media: The Extensions of Man*, 1964]

Contrôle des connaissances :

Analyse des arts 3 : une épreuve sur table de 2h (50%).

Formes et supports de la fiction : une épreuve écrite ou orale et un écrit en 2 heures (50%).

Contrôle continu obligatoire

Lettres et Arts 6 (UE 22, LMA 022X)

Responsable : Philippe Maupeu

- **Musiques actuelles** (Stéphane Escoubet)

Destiné à un public d'étudiants non-spécialistes, ce cours n'exige aucune compétence musicale, ni de connaissance terminologique ou solfègique préalable.

Objectifs, Contenu :

Ce cours s'intéresse aux pratiques musicales en tant que phénomène social, prenant part à la construction des identités culturelles au sein de notre société occidentale. Il est proposé une initiation aux problématiques et méthodologies développées dans le champ de la sociologie et de l'anthropologie de la musique. Complémentairement à l'approche musicologique (traditionnellement centrée sur l'artiste et l'œuvre), la production d'une culture musicale est ici envisagée sous un angle plus large : il vise à réintroduire le rôle d'acteurs tels que les maisons de disque, les producteurs de spectacle, les publics, les médias, l'Etat, les institutions culturelles. Cette approche sera menée essentiellement dans le domaine des « musiques actuelles », mais également celui des pratiques musicales classiques, jazz ou celui de la « musique contemporaine ».

Bibliographie

Becker, Howard, *Les mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 1988.

Fonarow, Wendy, *Empire of Dirt : the aesthetics and rituals of British indie music*, Middletown, Wesleyan University Press, 2006.

Hebdige, Dick, *Sous-culture : le sens du style*, Paris, Zones / La Découverte, 2008, traduit de l'anglais.

Hennion, Antoine, Mignon Patrick, *Rock, de l'histoire au mythe*, Paris, Anthropos, 1991.

Lahire, Bernard, *La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris, La Découverte, 2004.

Small, Christopher, *Musicking : the meanings of performing and listening*, Hanovre, Wesleyan University Press, 1998.

Walser, Robert, *Running with the devil : Power, gender and madness in Heavy Metal music*, Middletown, Wesleyan University Press, 1993.

- **Texte et image : Littérature de jeunesse et bande dessinée** (Philippe Maupeu)

Ce cours interroge les interactions entre texte et image dans la littérature de jeunesse illustrée et la bande dessinée. La perspective adoptée est en partie historique. On retrace les grandes lignes de l'évolution de la littérature illustrée pour enfants, des premières éditions des contes de Perrault jusqu'aux albums contemporains, en parallèle avec l'évolution des techniques d'impression et de fabrication du livre. L'histoire de la bande dessinée est envisagée principalement autour de ses figures fondatrices (Töpfer, Frost, Christophe...), sans négliger la création contemporaine, européenne ou américaine (Art Spiegelman, Chris Ware, Emmanuel Guibert...). À l'intérieur de ce cadre historique, un corpus d'œuvres et d'auteurs fait l'objet d'analyses plus spécifiques, où sont questionnés notamment les rapports de l'image narrative à l'inconscient, au corps, à l'histoire.

Bibliographie : corpus d'œuvres et bibliographie critique donnée en début de cours.

Contrôle des connaissances :

Musiques actuelles : rédaction et soutenance d'un dossier fondé sur une étude de terrain (50%).

Textes et images : Littérature de jeunesse et bande dessinée : un exposé oral avec dossier et épreuve sur table de 2h (50%).

Contrôle continu obligatoire.