

FREN 3819 - 20th and 21st century avant-garde & literary groups.

Cadavre exquis: (exercice d'introduction, elle nous fait choisir des propositions puis compléter par des phrases)
Pg commencer avec des jeux pour créer une identité de groupe?

- volonté d'écrire sans but précis & échapper à une façon de penser, un mode de raisonnement
travail collectif: membres peuvent avoir un rôle précis

- un groupe dominé par un père

- le dialogue socratique

- ou même une opposition

Comment définit-on un groupe?

Pratique, produit littéraire? Quels en sont les critères?

→ Les grands rhétoriciens (jouer avec la langue)

Pelletier: Poète qui s'intéresse aux maths, cour de Marguerite de Navarre
s'intéresse à la forme mais aussi à la langue (milieu - 16e siècle)

(~ français moyen n.); rimes croisées; orthographe fautive + symboles imaginés

La morale c'était qu'il n'y avait pas de morale

Il voulait dupes son orthographe qui semble plus logique (est → et
femme → fa-m^e ^é muet)

enjambement: indiquer que c'est une phrase continue sur plusieurs vers

Problèmes de lecture: e-muets sont marqués. Ça veut aussi dire que les autres "e" sont prononcés.

Audience: devait déchiffrer, petite élite lettrée

Quel genre de travail technique pourrait se faire? syllabes, enjambements, métaphores.
ici, il veut refaire la typographie + l'orthographe

La Pléiade, 16e siècle

→ but du projet collectif? projet, enjeux, qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble?
projet, littéraire?

Avant-garde: ^{express} mais dans un contexte de guerre (terme militaire); mais qu'on aiori à ceux qui sont "en avance"
par rapport à son temps? (est-ce que ce sont tjrs des jeunes?)

A [donc défini seulement à posteriori?]

Dans le contexte lit. et art.: critères: la forme (en particulier la forme poétique, la forme narrative)
(vs le fond: but, contenu, etc.)

⇒ Pratique de poète, projet collectif, son fonctionnement → équipe
→ dominé par des chefs
→ concurrence de faits

Lecture: Du Bellay, La Défense et illustration de la langue française

- À Monseigneur le Révérendissime Cardinal du Bellay

1) Quel est le problème établi au début du texte? Quelles solutions sont proposées?

→ L'auteur attribue la différence/diversité des langues "au seul artifice [art] et industrie [activité] des hommes"

Il explique que, par rapport au latin (que de nombreux auteurs ont utilisé pour rapporter l'histoire), la langue française soit faible car "les fait [...] ont été si mal recueillis que nous en avons perdu la gloire et la mémoire".

La solution qu'il propose donc pour remédier à cette faiblesse est d'employer "les ornements" ou "les plumes d'autrui" (donc de s'inspirer des langues grecque et latine) pour développer le français.
[différence d'usage]

2) Comment décrit-il la pratique qu'il suggère aux poètes?

Il leur suggère de "cultiver" la langue, à travers l'usage de métaphores filées portant sur le thème de l'agriculture / de la flore:

- le langage naît à la manière de "herbes, racines et arbres"

- le français "qui" commence encore à jeter ses racines" [donc est à un stade primitif]

- puis "sortira de terre" // il faut que les auteurs connaissent le Grec et le Latin

- et enfin "s'élèvera en telle hauteur et grosseur" // donc commencer par imiter l'antiquité,...

3) Qui est-ce que du Bellay entend par:

- Traduction: notre auteur fait bien une distinction entre l'imitation (ce qui est bien) et la traduction, c-à-d. seulement transcrire les idées d'une langue à l'autre. La difficulté est le propre de chaque langue - genius (inspiration). "je ne sais quel esprit qui est dans leurs écrits".

- Illustration:

// connaissance des anciens peut inspirer l'auteur mais il ne faut pas se limiter à la traduction.

Contexte historique: naissance de l'absolutisme / monarchie abs., plusieurs milliers de yrs qu'on veut centraliser
- pré-rév. scientifique et post-réformation calviniste / luthérienne (dont la traduct° de la bible en langue vulgaire)

- contexte de guerre

Brigade → Pléiade est au milieu du XVIe siècle, quelque yrs avant les guerres de religion (tensions entre catho & protestants)

- Renaissance française (retour à la lecture des litt. grecs - romaines), Pétrarque → inspi italienne

- refaire le système éducatif, refaire la not° d'intellectuel.

⇒ Humanisme, la volonté de développer les "humanités" (être capable de comprendre plusieurs langues)

⇒ Volonté d'imiter un grp de 7 poètes d'Alexandrie (3e siècle avant J.-C., Christ)

Renaissance en 3 étapes

(1520-30) Ren. Italienne: traduire Pétrarque sous François 1er, grand patron des arts

Protect de: + Arrivée du protestantisme & calvinisme depuis l'Allemagne

Marguerite de Navarre { Rabelais, Rasmus, Thomas More, Clément Marot (modèle pour la pratique de la poésie avec les épîtres, rondeaux, ballades et autres formes poétiques)

(1540) explosiⁿ culturelle à Lyon: Ecole lyonnaise avec Maurice Scève et Louise Labbaye

(1550) La Pléiade, nation de l'avant-garde. Moment de rupture avec la Poésie de la cour sous Henri 2. Moment où la poésie domine cette culture } Marguerite de Valois

Après la mort d'Henri 2: crise et guerres religieuses, v. désastre socio-politique

Humanisme: re-découverte des textes anciens, volonté archéologique (phéno matériel) et traduire

La question du rôle de Pétrarque; dont qqs aspects:

* amour non-réciproque, lyrique (d'émotion, le marraisme du poème est amoureux d'une fê

amour quelque peu platonique, sublimé (donc pas physique, plutôt spirituel) aussi un stade plus élevé que l'ant.

* dans la forme: énumérations → transporté par ses sentiments qui affecte ma syntaxe par la suite

les tropes, ex symecdoque (éloge d'aspects spécifiques de la forme, stratégie classique qui vient de la forme du ?)

les figures de ~~style~~ pensée, et enfin la forme du sonnet; adaptés de l'italien

Prosodie du XVIe siècle: décasyllabe: e se prononce au milieu du vers, ont une consonne sans avoir la virgule ou autre ponctuation & dans un mot

Les Odes: on ne connaît pas la destinataire

Les Amours: vraie fille - Cassandra - de la cour de François premier. Ronsard était tenacé (statut religieux)

On a des références aux membres du groupe, cette idée de projet collectif, participation → collaboration on décide déjà 1) Manifeste 2) Pratique (aussi du Bellay, l'olive) et le fait de commencer avec un Veu.

La pléiade est un groupe qui se construit en relation de rupture avec Marot, bien que c'est lui qui a importé le pétrarquisme

Qu'est-ce qu'un sonnet? 14 vers, structure de rymes, nombre fixe de syllabes, 2 quatrains (croisés-embrassés) 2 tercets, syllabation

// Alternance entre: rhyne féminine (qui se termine en "e muet"), rhyne masculin (qui ne se termine pas par un e-muet) qualité de la rhyne: en combien de sons? simples vs plusieurs sons // complexe

⇒ Poème p. 79 Jean-Antoine de Baif: Avant garde c'est la guerre contre les autres mouvements, les anciens groupes. (c'est dans la manière de construire un projet collectif)

Sur les Amours, il faut se poser la question sur l'ordre des poèmes

Avant-garde se construit sur le rejet du père (geste social) mais en gardant des continuités avec l'ancien.

On sante 17e et 18e, pas de siècle de la poésie et non-avantgardiste

→ Corneille, Racine (Tragédies), théâtre de la monarchie absolue écrit en rimes etc mais ce n'est pas une natⁿ d'avant-garde.

→ Siècle des lumières, intérêt plus philos./scientifique ; 18e: début du roman

Baudelaire: le premier poète de la modernité (terme ambigu) ~ limite arbitraire

Point-de-vue disciplinaire, c'est une façon de diviser le pré-révolution à la post-révolution

→ changements socio-politiques (2 empires, 2 republiques, 3e rep., une commune, etc...)

industrialisation, nouvelle classe ouvrière des villes, départ de la bourgeoisie, donc changement de mode

de vie radicaux: [Haussmannisation] 1850-1870 rasage des quartiers pour créer des boulevards

see Gustave Eiffel (1877). Paris sous la pluie [Habitus] mode de vie, flâner, émergence de nouvelles formes

le premier poète symbolique // poète maudit ; figure d'un mouvement ^{au} qui n'a pas parking

(1830) ; alors que les fleurs du mal sortent en 1857, censure parce qu'il met en scène des basbiens

cherche des liens entre eux, des espèces de micro-thématiques

Comment pouvons-nous voir cette division entre spleen et idéal? Est-ce qu'on peut catégoriser cette division?

A l'école de la poésie

Pourquoi fait-on des manifestes? Volonté d'annoncer un désir de casser les codes. [dédicace d'art] ^{manifeste}

Ce qui fait de sa prose une nouvelle forme de lecture, c'est la méthode qui consiste à couper là

où l'on veut. Il donne une image de comme il a conçu son texte. Il publie le manifeste avec

les petits poèmes en prose.

Il se calque sur la peinture (Gaspard de la Nuit) Chanson du vitrier

forme: dépense la vie moderne

forme: prose poétique musicale sans ryme

[Baudelaire n'est pas du tout sentimentel] + Aspect Ironique, il n'arrive pas à rester fidèle à ce modèle

"j'étais actif", j'ai fait les choses différentes. le modèle n'était qu'un pt. de départ, et il dérive

de ce modèle: il implique qu'il a fait quelque chose de meilleur, finalement.

le modèle devient un contre-modèle (aspect négatif)

// la prose soit le fil de Franzinetti et d'Herbigny (forme plus narrative)

Baudelaire en tant que poète

vs: représentant de l'idéal, qui rejette une image idéalisée que peuvent donner les poètes

→ Extra-Diégétique

→ Intra-diégétique

Mallarmé

Un des grands auteurs symbolistes, et théoriciens de la littérature (poésie)

→ 1830 : Le Romantisme (Victor Hugo), lyrique / sentiments, de soi, de nature, liens entre nature & poète

(Mallarmé se distancie de ce moment)

→ L'art pour l'art (Théophile Gautier avec Madame de Maupin où il écrit la préface où il rejette l'idée que l'art devrait être utile, éviter une poésie d'éducateur / instrument social)

1880 : Les premiers manifestes symbolistes

+ magazine littéraire contemporain Parnasse (1866) 1er numéro d'où les Parnassiens -

⇒ on revient à la notion de la forme, encore une autre renaissance de la poésie, nouvelle interprétation classique, moment de renouveau littéraire.

Aesthétique de difficulté, esthétique classique (Greco-Rome) et une poésie orientaliste (# Said)

Divergences : 1897, post-toutes les crises historiques... (Critique : Barbara Johnson)

Poésie qui annonce une nouvelle modernité (XXth century avant-garde)

Il s'agit de Poèmes Critiques (essais + poèmes)

À voir : s'intéresser aux circonstances

[Il oppose la poésie à la culture de masse] → [le poème débute avec une réflexion critique sur son propre son.]

L'Avant-Garde de Mallarmé

+ Christophe Romana : Mallarmé a mis le cœur dans la poésie

Guise de Vers : manifeste critique de Mallarmé, comment il réfléchit à sa poésie pendant la 2nd moitié de sa carrière (1897, dans la même collectⁿ divergences) : c'est un essai critique // manifeste pseudo-symbolique (manifeste tardif c'est-à-dire qu'il n'annonce pas un travail de groupe - qui ne se dit pas manifeste, mais qui est peut-être le texte le plus important). On mentionne quelques références sublimées à l'histoire, mais il insiste que ~~ce~~ sont des bouleversements / révolutions loin de la place publique ; ⇒ crise de la littérature et de ses fondements.

Rempire avec la censure : Quel devrait être le rôle du poète ? Crise ... de l'identité du poète : il n'est plus le sujet, il cède la place aux mots "purs". Rejet du journalisme ; mais commercialement ils gardent une plus grande place que le poète.

→ Un coup de dés : typographie + mise en page, on doit remettre en question notre manière de lire un texte (cela permet plusieurs lectures, on a certains poèmes qui restent possibles ou non).

Quant à la musique dans Un Coup de Dés est fragmentée, on a des pistes possibles, et d'autres lectures qui sont impossibles. // Christophe Romana : le cœur dans la poésie : crise de la littérature + débats d'autres formes poétiques. → Prendre la forme poétique et en faire un poème idéal : on gagne une expérience non linéaire pour la lecture (étant donné la syntaxe) ; il défait et refait tous les codes poétiques.

André Breton - Manifeste du Surréalisme

1917: Guillaume Apollinaire (sur-réalisme) dans Parade,

il écrit aussi des caligrammes; renverse en cause des taxonomies visuelles et verbales
joue avec ces 2 aspects

Dadaïsme commence aussi en 1917 (Zara, Cabaret Voltaire Zurich) mouvement d'anti-guerre
1918, Zara écrit son manifeste; distinction entre Art et art

Phil. Soupault, Louis Aragon & André Breton:

1922, publient des poèmes en utilisant le surréalisme (état psychique d'automatisme qui appréhende l'état des rêves)
ils font des expériences: écriture automatique, jeux (ex: corps écrit), accéder à un autre état de conscience

Le surréalisme en peinture: image et texte - on a un travail analogue dans la littérature. ^{jeu sur les symboles}

→ La fontaine de Duchamp, le ready-made, jouer avec le titre vs la forme, ajouter du texte sur l'objet.

Élever un objet du quotidien à un objet d'Art.

^{ceci est la chose}
→ de marquer de l'insonnité, montrer un aspect de son rêve, jeu sur la calligraphie et la peinture

→ La trahison des images → ceci n'est qu'une pipe, Magritte. "contradictoire" qu'on en est sûr, renverse en cause le statut de l'image, problème ontologique (l'image = l'objet?), qui croit? titre vs image. Force d'être renversé en question de l'observateur (comme Duchamp: titre vs image) On a l'habitude de l'immense, ça id qu'on nous simplifie la tâche avec les titres.

→ La Femme 100 têtes, Max Ernst. Jeu de mots dans le titre (après "100 headless women", mots effacés)

(collage): "l'oeil sans yeux, la face sans tête et l'oplys renfermé à l'état sauvage" ^{texte en dessin}
Mindscape - Paysage Mental - + reconfigurer des images. Surréalisme: jeu avec la taxonomie visuelle et verbale.

Manifestes:

→ Il compare son projet au passé, p.41, les auteurs qui sont surréalistes

Geste d'avant-garde: on ne met plus l'accent sur la rupture avec le passé, on relie des auteurs plus anciens au mouvement

→ Commencer par la descript° - bilan de l'état présent; ce qui empêche l'expression de l'imaginaire

Portivisme: progrès "dans le progrès" ~~à~~ réalisme (à travers la science)

Renverse en cause des statuts ontologiques

Second manifeste plus radical, provocateur. Il fait égalité entre acte poétique, surréaliste, de violence.

+ rejet de la notion d'antécédents (il fait le geste dans le 1er, mais il dit qu'il rejette les exemples, il fait la rupture avec le 1er manifeste). 1er: renverse en cause l'utilité de la réalité, 2e il renverse en cause la société bourgeoise: le surréalisme s'introduit dans une continuité ou au contraire qu'il renverse en cause la chronologie?
Art garde: groupe d'artistes qui se veulent être les premiers, faire rupture totale avec le passé

x quel° de l'avt garde: ça implique qu'il est suivi par un après-garde; donc on définit en fait à Postérieur, il n'y a pas de notion d'avant-garde à priori.

liminal

Not° de veille chez Breton: il en use comme l'état où il arrive par à ~~derrière~~, état-limite entre éveil et sommeil.

Kauffman

Il s'insère dans une continuité de philosophes qui ont parlé du communisme; (la fin du communisme annoncerait la fin du groupe). Relat° entre la politique et la littérature: c'est au choix de l'artiste: y-a-t-il un art politique: Les artistes devaient-ils participer à la politique? pratique, texte, réception du texte, de qui parle-t-on? (Les surréalistes) [La quest° est-elle esthétique ou argumentative, sommes-nous dans l'art et la propagande?]

La mot° de récupération: le groupe peut-être canonisé, l'avant-garde ne devient plus l'avt-garde, → consécration; et au final c'est ce qui génère d'autres avt-gardes. D'autre part, il parle de cette fascination des gens de classer les mouvements comme étant de l'avant-garde*
Def° de l'avt garde: (p5)

→ Dans sa définit° du livre Total (desir de partage → inconscient collectif → personne ne peut l'écrire, mais il est écrit par un inconscient) Le livre devient acte // charge d'agency

Il dit que l'avt-garde existe seulement dans le XX° siècle: sommes-nous limités à un contexte historique?

Films de Man Ray avec Duchamp

→ Emak-Bakia; sommes-nous supposés nous demander ce qu'il filme?

→ Le Retour à la raison;

→ Anemic Cinema: mauvais homophone; émuler la poésie ou la parodie?

Rose Selary: pseudonyme de Duchamp

(Eros) (c'est la vie)

→ The Sea Horse (1933) et un docu. sur les pierres, du m° autre, en 1978 (Liquid crystal)

→ Grande Allegorie du mouvement surréaliste?

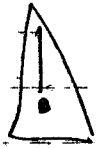
Pourquoi une musique si angélique pour un documentaire sur des pierres...

Visite à la Rare books Library

Henri Martin Barzun (1906)

→ ~~see~~ formal response to Mallarmé

→ see the colored one

Blaise Cendrars; facsimile

→ La Prière du transsibérien Re-creation (1913)

Kitty Mariott (see later?)

+ in La Révolte surréaliste,

there's a declarat° du 27 Jan 1925

(diff ~~or~~ declarat° & manifeste?)

+ Ciné-poème by Mann Ray + transmedial effect

see: Futurism vs Future shock

Marinetti topper

de Pierre Bourdieu

Sociologie: consecration; un artiste devient une figure importante par rapport au marché, accepté + intégré dans un système académique puis commercial

Visite au MET:

Romanticism & néo-classicisme (the academy, Delacroix, drawing inspiration from Homer & Vergil).

The romantics will engage with romantic literature, ex: Byron and Scott.

They set the foundation for the impressionists.

Appreciation for the landscape painting, they would go to Fontainebleau (with France no longer under the monarchy) these spaces are all open to the public so there's a new appreciation for that.

Within this academic painting system, see Corot, history painting focuses on the wilderness, fascinated with the biblical subject. In Corot's painting though, the real subject of painting is the tree and he still paints it as the main thing (the impressionists call him papa Corot).

Delacroix uses color and highlights the importance of the brush stroke - the alternative to this naturalist painting, with D. we see a lot of diagonals and perisone (in Ovid among the Suthians).

(Room 804): the popular artists during the time. Academic painters controlled the salons - l'Académie Royale with Louis XIV founded (he knew / was aware of how art could be used for monarchy).

Academy: as a place of instruction and display. Ecole des beaux arts et salon d'exhibition.

They had to accept pieces to be shown: Bonnat (perspectival space) goes back to the neoclassical artistic tradition, many of these artists participated in colonization. They look at exotic orientalism, the Islamic influence is clear (that's why they're placed next to the Islamic art's gallery).

The impressionists are not invited to these salons, instead engaged with the world around them.

→ This is the context from which impressionism emerges.

Courbet and his relationship with Emile Zola. Baudelaire writes an essay called Painting of Modern Life: paint the world around you. With the landscape such as history painting: Young Ladies of the Village: What's the subject? Three sisters in the pastures with the cow. This was definitely a change / rupture from what we saw in the salon. This could not be appreciated from the standpoint of the salons: it's not worthy of their attention, they prefer to learn about the Death of Socrates and Greek history.

Courbet heeds the call of Baudelaire and paints less exotic subjects, focusing on the realist part.

⇒ New subject matter.

Manet, Mademoiselle V. in the costume of an Espada - Who is he inspired by? He's looking at Velázquez and Goya, he's inspired by Spanish culture; clearly, the critics would say it's unrefined. You can see the individual brushstrokes, thicker impasto, no sense of perspective (the viewer can't help but look at the horse). He wants to create a new style, he wants to show the individual brushstrokes. What new art form does he want to contrast with? The photograph - he's trying to depict less of reality and to show new ways to look at reality - He wants to remind us that the canvas is flat, it's not a window into the world. These artists are engaged with new style of painting.

The impressionists, unlike artists before them, want to create another space (vs. integrate the salons). In the treatise by Baudelaire was a desire to paint the world around you.

Degas was interested in the female body, he paints ballerinas but instead of painting them in the middle of swan lake (perfection) he paints them during rehearsal (imperfect). The Dance Class: he shows some ballerinas slacking off towards the edges. This is the world around him, a work in progress. At the time, everybody was familiar with ballet (like going to the movies today). So it is a popular form of entertainment. Originally, ballet begins with Louis XIV, he codifies it. The whole concept of ballet becomes a spectacle. Degas is giving a sense of the social level that society is at.

The little fourteen-year-old dancer (sculpture) denounced an almost prostitution-like young girl who does ballet to gain protection from older + wealthy gentlemen. She doesn't look like somebody who's there to perfect the art of dance, and the fact that she's so real (different material for the tutu and for the hair) shows - like Zola - the real lives of real people. (Degas denied it but it's hard to hide that). This is where art mirrors literature.

Claude Monet (Garden at Saint-Adresse): What's the subject of the painting? It captures reality: steamship at the back, he's giving a view of the modern world - industrial revolution. How are the figures we see here a product of the period? What has also changed is the class - Bourgeoisie - coming out of the time period. And they're the ones buying the paintings. Monet is targeting a bourgeois clientele... International trade is also impacting this world: Japan, explosion with all things Japanese ("Japonisme") this means a lot to M's idea of space: for the people of the east, perspectival space isn't necessarily a single way to paint - the perspectival way to see. Monet experiments with new ways to paint. (large blocks of color, no shading) - It's a fresh eye, unlearning the basic techniques of painting and in parallel to write.

Waterlilies, moment at the end of his life at the Chateau de Giverny. It's the end of the 19th century and he creates an artificial space. Engaging with modern life + painting modern scenes becomes Ponds over Water Lilies. He's focusing more over the natural world, fantasies, constructs his own natural world. He loses his ability to see color (green and blue) and in his final works he uses an assistant. Paintings such as Reflection of Willows: he goes into a retreat in his own mind / his memory. He gets into a mental state that he's going to paint. Thirty years later he's going to be pulled out by the Rothschilds: We go from a time of realism to a time of positivism.

(Room 822) Van Gogh no longer concerned with the academy, coming to art for different purposes: religion, personal discovery, etc.

Pointillism: Seurat, study of Sunday on la Grande Jatte. At the same time, he reads theory about color / how we see color. The technique is entirely different. How do the dots work visually? The observer's mind creates the form, it engages with the colors of the dots together in a very scientific way. (vs: The painterly of Monet)

Post-impressionism: Gauguin, cultures untouched by the western man in their essence (Tahiti, etc.)

Paul Cézanne getting at the essence of form, how he can reduce to a sphere. Removing unnecessary structures, the superfluous detail. Parallel with Mallarmé, and how he tried to reexamine the poems structure.

All of these are the foundations of modernism.

(Room 830) Picasso's early works compared to the Fauvism of Matisse. Popular philosophy at the time is Henry Bergson's idea of relativity: you can't take what you see for granted; atomic theory, you see the world differently: what you see isn't what you get.

Matisse engaged with color to engage emotion looking at Debraux, with the fauve people. Critics thought it was childlike, wild beauty, but he uses pure color to represent the joy of life. (see The Nativism of the Painting Donice)

⇒ Split of the intellectual artist Duchamp (ready made) vs Matisse (interested in color) Leading to Abstract Expressionism!

Intro de TD d'arch ; le fait de représenter le mode de vie bourgeois / en représentant qqes aspects négatifs ! Les termes qu'on a pour désigner la classe moyenne sont nouveaux.

- Il fait un lien entre forme et contenu, qui participent à un projet critique.

Littérature : représentat° de l'art - gérée dans *A Studio in the Batignolles* :
un groupe / collectivité qui a un maître (ici Manet) et qui transcende Art + Littérature.

// il existait un espace toléré par l'académie (et donc par le second empire) où les impressionnistes pouvaient s'exprimer.

+ cette idée de "regardement rétrospectif" (pas seulement de représenter le groupe, mais aussi de représenter les groupes qui "viennent après")

Rôle de Zola : pratique, il permet la distribution et la compréhension de Manet.

(prendre les méthodes de l'impressionisme pour comprendre la littérature de Zola)

Négritude (1930's)

Poètes noirs, étudiants à Normal Sup., posit° de détourner / récrire des thèmes de poésie française
représentent la diaspora africaine à Paris

(Damas: Guyane

Senghor: Sénégal

Lezama: Martinique

// influence de la lit. fr. contemporaine

mais aussi par la Harlem Renaissance (Hughes, Wright)

Style réaliste ; politique marxiste & politique de décolonisation.

- Panafricanisme: idée de la race, comment cette expérience indique une histoire partagée par les peuples.

Résultat d'une hist commune? culture marginalisée? le fait d'être noir à Paris?

+ en anthropologie, l'idée de cultures primitivisme // volonté d'étudier ces cultures.

⇒ ces thèmes sont aujourd'hui remis en question.

Pourquoi la négritude?

Détourner un terme péjoratif et l'utiliser à terme positif: Retournement du stigmatisé
politique forte plus que formelle

Damas (1946): Poète d'express française, 1900-1945 (1er collect°) → titre assez neutre

(1948) Senghor: Anthologie de la nouv. poésie nègre & malgache de langue française

// Avant-Garde: revue & collect° de poésies collective

→ On a déjà les revues surréalistes; pas mentionnées dans le cours

Est-ce un travail collectif, en opposit° au projet collectif de la pléiade?

→ Le fait de publier ensemble (vs Pratique collective / partage des surréalistes)

Ici, c'est seulement le texte collectif.

N'est-ce pas l'aspect collectif?

Préface de Senghor: se veut être le manifeste? Non

→ 1902: éducat° pour tous ; mais avant ça 1848) bien qu'il y en ait eu d'autres (1870: commune)

Aboli° de l'esclavage

Mars, rev. de 1830: Revolut° "Bourgeoise" (transmise par la république, juste une autre monarchie
des Bourbons à l'Orléans)

vs 1848, plus revolut° "paysanne", Louis-Napoléon au pouvoir avec l'aide des populations.

Le rappel de cette date n'est pas neutre, c'est un choix.

sa mention de l'humanisme français est une critique implicite; il reformule le concept: "véritablement", manière de remettre en cause les notions précédentes; ce qui venait avant était un [universalisme exclusif]

⊗ Centre une ligne comme la pléiade qui hiérarchise → Tradit° grec-romaine (poésie antique)
→ d'autres tradit°
Frénologie & "eugenics" (pseudo-science raciale)

Il explique sa devise et ses choix, comment il conçoit le panafricanisme. ⇒ réinventer l'identité des territoires.
+ Dernier paragraphe, il parle des castes de Madagascar (hova: caste "royal"), mélanésien (originaire d'Océanie)
betsimisaraka (autre groupe ethnique de Madagascar).

⇒ l'identité raciale et ethnique est en jeu, qui est inclue dans un terme comme "malgache"?

Il essaye de réformer qui tombe dans la catégorie "noir".

Panafricanism: héritage "noir" commun, ancien
plusieurs groupes qui convergent, échange culturel

// Dans la poésie de Damas:

répétition souligne la violence, dans les colonies

Nuit blanche: Gollmeau (argument pour la supériorité de la race blanche)

Black label: références semi-implicites; à la Guyane.

L'image des fleurs, des fruits + musicalité classique + ghréane + jazz (hardcore).

Surrealism and Negritude in Martinique.

(avant): élite non-blanche, qui fait du symbolisme non-intégrée à l'expérience coloniale (imiter les modèles français sans les détourner).

Césaire à Paris: commence avec des revues (L'Étudiant Noir) et ensuite il écrit Cahier d'un retour au pays natal

→ accord de l'inconscient

Volonté de revenir à une tradit° primitive sans perdre
le français.

CP 943] → humour noir et morale transgressive

→ arbitraire des mots: signifiant du mot, sans qu'on utilise; et le signifié, le son du mot utilisé
Ce lien entre vocabulaire (les sons mis ensemble) et le contenu est complètement arbitraire

Peu sur l'homophonie. Romain Jacobson parle de cette mot° qui apparaît chez Baudelaire

ex: le mot chat (masculin-féminin); le poème Le Cygne (aussi le Signe)

(donc une remise en question de la fonction de la langue)

→ désir d'améliorer une réalité intolérable, en représentant le sujet poétique subjectif
d'objectif- [subjectif: de la tradit° lyrique, représentat° du soi, des sentiments, d'une
perspective précise vs objectif: sujet impersonnel, difficile à placer, peu de positionnement poétique]

⇒ Volonté de jouer avec les genres (allégorie vers /s - , poème épique)

Filmstrucker (for the Criterion Collection)

+ demander sur le livre qui parle du naturalisme de Pamplet.

→ en style de jazz (Le Vampire) style plus littéraire + jeu avec la forme [étude chape-sour, + dracula]

Tropisme ou le Nouveau Roman (ensemble, de Jérôme Laraton, qui les remet ensemble aux éditions de minuit)

On trouve des thématiques et des pratiques partagées. (+ Marguerite Duras, ~~Robbe-Grillet~~ Robbe-Grillet.

→ Est-ce qu'on peut avoir un art-garde sans avoir de groupe?

Si oui, quels aspects nous intéressent? (Aspect formel?)

Tropisme est en avance par rapport au ggp (1932 vs les années 50)

Le sens du mot ⇒ troupeau, réact. / réponse à un stimulus

C'est un anti-roman: pas d'intrigue, personnages classiques, chapitres distincts / suite logique des moments, des scènes mais pas d'ensemble clair. L'ambiguïté des sujets pose des problèmes de lecture. Il y a une perspective + psychologique. On trouve des sujets, mais difficilement solides.

Déictique: qq chose qui a seulement un sens juste par rapp. à la situat° (aujourd'hui, ici, là-bas, pronoms)

Types sociaux, relat° entre les gens

Pts de vue: point° anonyme mais sans perdre une subjectivité. [répétitions + oscillations: peut-être seulement la forme...]

(Chap. 12) Satire du prof: qui prononce des discours sans dire qq chose d'intéressant que les autres + cliché des femmes bourgeoises, qui reviennent assez souvent.

(Chap. 19) On ne sait pas qui "il" est. Sujet anonyme difficile à placer.

Tropisme: interaction entre personne et un groupe; mais surtout on cherche à saisir l'interaction.

En l'ère du soupçon - est-ce qu'on peut avoir une psychologie sans avoir de personnage?

→ pour elle oui, elle ne veut pas se limiter à un personnage précis.

Reminiscence en cause du roman réaliste, à partir des types sociaux, description longue de Balzac, on a juste l'ombre du personnage.

vs Robbe-Grillet qui parle d'une forme nouvelle à chaque nouveau livre.

⇒ On peut comprendre un mouvement, pas pas un groupe.

* Mouvement se définit analytiquement a posteriori

* Groupe se définit a priori, et partage dans le fond.

Le nouveau roman se traduit aussi au cinéma (différent de la "New Wave")

vs la nouvelle vague qui sont réalisés avec des scénarios.

L'Année dernière à Marienbad ; on a aussi un "anti-film"

cubisme : analyt + synthétique
pseudo-science / pseudo-maths en maths réellement ?

Oulipo : commence en 1960, un peu après, le mouv. roman

Armand, Queneau (ex-surréalistes) : lyonnais, Arnaud (anciens résistants français)

(ex-collège de la pataphysique, qui produisait des journaux)

⇒ Réunis des écrivains et des mathématiciens : formes → formules → contraintes

groupe qui s'intéresse à dupes de nouvelles formes

Qualifiée d'anti-avant garde (construite en opposition avec le surréalisme), pas de père du groupe (plus égalitaire)

(sociabilité) pas de projet littéraire / créer un texte singulier mais on trouve quand même des pratiques communes :

mettre des formes disponibles à tous

groupe a-politique

Continue longtemps, on parle de générations successives : 1ère autour de Queneau, 2e autour de Perec & Roupenan et (années 80) 3e avec Jacques Jouet, etc...

Ils font des ateliers publics, ils font du Oulipo (autres médiums). Maintenant consacrés, il n'ont peut-être plus avant-garde car il a vu sa propre consécration.

[Avant-garde doit-il être radical?] [doit-il être constitué d'un petit groupe?] [Faut-il une hiérarchie?]

[la quest de product / entrée au marché / petit marginal?] [question de temporalité : doit-il être en avance?] ((vs des anciennes formes, regards des finisseurs))

Manifeste 1 : construire une littérature autour d'une forme, faire écrire à l'inconscient et imprévisible

car on respecte des formes fixes (ou même des templates comme le roman)

Tendance Analytique (regards des formes du passé) vs Tendance Synthétique (regarder vers le futur)

Querelle des anciens et des modernes : quel est le statut de la littérature antique dans le moment de la littérature actuelle ; dupes de nouvelles méthodes vs revenir aux anciens

Se situe comme anti-avant garde, en parlant d'une ancienne querelle

Groupe à l'identité de joueur, ludique, mais ils mènent à l'aspect sérieux de ces jeux

"Anaclypsos" : Oulipo analytique, "Synthoulopie" : Oulipo synthétique

Manifeste 2 : "créer la vie" c'est les surréalistes, qui inventent des modes de vie. En opposition, l'Oulipo ne veut créer que des formes / formules. Volonté de travailler la forme, pas le philosophe de vie

Structuralisme : notion qui vient de Bourbaki, utiliser la structure pour dériver des axiomes (groupe math des 30)

vs Structuralisme : minorité dans la linguistique, sémiotique (fonctionnement des signes). Ils veulent se différencier de cela. MAIS on ne veut pas développer des formes d'art. On développe des formes pour elles-mêmes

Même quand on s'intéresse au message, il faut garder une pensée sur la forme

Qui est-ce que la littérature ? (Sartre) : Roman → contenu vs Poésie → juste pour la forme

(dupes un projet politique)

John Keats (p.22) Homophonie, mauvaise blague "A thing of beauty is a joy for winter"
"Un singe de beauté est un jeu pour l'hiver"

X prend Y pour Z : exemple dans le roman policier

exemple des isogrammes La Disposition de Georges Perec : on élimine le "E" (voyelle la plus utilisée dans la langue française). Contrainte car elle limite les mots & la grammaire.

C'est un roman de 500 pages. la lettre e (son absence) participe à l'intrigue, c'est un roman policier dans l'avant-propos : le nom des villes sont des arrêts de métro, il puise dans son quotidien ?) pas de sujet précis (on, ça, ambiguïté / indéfini) peut utiliser des mots)

(Jouer ?)

se fixer des contraintes (pas de E), des limites, cela permet de produire qq chose.

Georges Perec écrit les Choses (sur la société de consommation) mais après il passe à la Disposition. Il parle de la mot du signifiant (combinaison entre signifiant - le son - et signifié - le sens qu'on donne à ce mot). Il joue avec le système linguistique.

Exercices de style :

Il nous met les textes à toutes les sauces : Jeux linguistiques, représentation l'oral (phonétique), jeu sur les phonèmes à l'oral.

Situationistes (international)

groupe d'art-g., - but politique. Composé d'artistes & de penseurs; des anciens membres d'autres groupes: (issus du Dadaïsme, Surréalisme et Lettrisme → Isidore Isoux au centre, mais qui se fonde)

Debord (1967) écrit une fausse plus théorique sur les buts du mouvement.

// Pendant les 30 glorieuses, consommation croissante (historique: réponse à cette période). Le spectacle comme façon de comprendre la forme de ces quatre théories Marxistes de la société contemporaine. Le spectacle permet de comprendre l'usage de la consommation pendant les 30 glorieuses.

Not's de l'isolement & la séparation: institut's, classes sociales, le travailleur séparé de ses intérêts.

comparaison ~~anté~~ relig.: on ne peut pas questionner la constitution de ce système de product°, c'est devenu la réalité. (les gens suivent la relig° comme sans la questionner)

Not° du fétichisme, consommation (société de), vie quotidienne → appauvrie → dégradation sociale (être → avoir) (plus de devoirs purs, des devoirs influencés par la société)

Mvt anti-progressiste, société n'a pas de Telos qui est le progrès, la tech. ne va pas améliorer la société

Formulaire pour un urbanisme nouveau:

Réaction au surréalisme & au dadaïsme, fausse de dire que la ville - qui a inspiré ces deux mouvements - ne se révèle plus de mystère, que les gens s'ennuient dans la ville. Il faut retrouver les endroits mystérieux. Flâner devient une pratique spatiale (contre-modèle du travailleur); on parle d'espace architectural nouveau.

Dérive: utiliser l'espace pour un autre but.

} contre-modèle.

Détournement: usage de l'espace commercial, à d'autres fins (buts)

→ psychogéographie: effets de la géographie sur les individus, comment l'espace urbain construit notre espace social.

(Film)

// Juxtaposition entre images et mots

4. prix Média 2014

4. prix Média 2014

carbre (94 mm x 24)

100

$$ad^2 B = dm \cdot dx$$

gr. number: 46-46-1000

Time se veut

sièges, combien

ment introduites.

it d'un auteur)

et se lie.

Figure 1. The proposed model of the relationship between the variables.

(impossible pour l'instant)

Tolée d'essai:

→ Bentham + Foucault : Panopticisme → Le fait de rendre le/les auteurs comme un sujet d'étude → assujettissement
donc finalement l'emprisonnement de l'auteur ⇒ Prison (comme ce livre se produit dans une prison).
L'usage de pseudonyme se devient une façon de contourner cet emprisonnement.

1990: Jean-Philippe Tournant, etc. réinventent le roman, comment il définit la consécration des auteurs (par exemple chez Minuit) comme étant un avant-garde institutionnel.

Fin du texte: inachevé, fait espérer. D'ailleurs, les 343 livres s'arrêtaient en 2012 (la fin du monde).
// Positionnement: Révolutionnaire vs Réactionnaire ("néo") Une insistance avec le détachement de la biographie.

Aspect ontologique de la concept° de son univers: chamanisme, réincarnation.

Univers carcéral, de prison, n'est pas uniquement opposé avec l'extérieur, mais aussi dans cet état entre la vie et la mort.