

Programmes du MASTER Lettres

M1 S1 Parcours recherche (dit « Histoire et valeurs »)

UE1

SEMINAIRES ET TRAVAUX DE LITTÉRATURE (19 H CM 5 H TD)

Sarah Katrib

Qu'est-ce qu'écrire ?

Ce séminaire sera l'occasion d'étudier les notions de création et de créativité et d'aborder leurs enjeux en littérature. L'histoire littéraire et la philosophie permettront d'aborder différentes théories portant sur les origines de la création, la pensée de l'œuvre, l'imagination, ainsi que la manière dont un écrivain s'inscrit dans une tradition tout en l'affrontant.

CT

METHODES ET OUTILS DE LA RECHERCHE (19 H CM 5 H TD)

Brigitte Denker-Bercoff

Écopoétique : la sensibilité au vivant : Forêts

Une sensibilité renouvelée au vivant se manifeste aujourd'hui, dans le cadre de la crise écologique majeure des ressources et de la perpétuation de la planète, qui a fait nommer « anthropocène » l'ère dans laquelle nous sommes entrés, parce qu'elle marque la responsabilité des usages humains dans le destin de la terre. Cette sensibilité implique une re-considération du vivant, animal et végétal, dans sa globalité et dans ses modes d'existence, et une reconsidération de la relation de l'humain aux autres formes de vie. Nombre d'œuvres contemporaines, dans la littérature, le cinéma, la BD, abordent cette question, la représentent et dessinent de nouvelles possibilités. Nous travaillerons sur celles ayant pour thème les forêts.

L'enjeu du séminaire sera, pour chaque étudiant·e, de choisir l'une de ces œuvres, de l'analyser et de la mettre en relation avec une réflexion théorique contemporaine. En effet, la question du vivant et de sa perpétuation est si cruciale qu'elle engage un grand nombre de disciplines (histoire,

philosophie, sociologie, neurosciences, etc.) voire en fait émerger de nouvelles comme l'éco-poétique ou la mésologie. Ces croisements et apports mutuels de différents champs du savoir seront mis en perspective dans l'apprentissage de la recherche. Un choix de textes théorique sera donné au début du séminaire ; pour les œuvres, à vous de moissonner cet été... dans les forêts ! Une bibliographie indicative sera proposée en début de semestre.

Ce cours est articulé au séminaire de l'axe 1 de la MSH qui prendra la forme d'une après-midi d'étude (date à préciser).

Douze séances de 2 heures

Évaluation en contrôle continu : un exposé oral de 30 mn et une note écrite.

UE2

COURS DE SPECIALITE : HISTOIRE LITTERAIRE (9 H CM 9 H TD)

Vanessa Besand

La littérature narrative européenne et nord-américaine de la seconde moitié du XXe siècle

Ce cours sera l'occasion, à partir d'extraits de textes fictionnels et critiques divers, de travailler sur le mouvement postmoderne, tel qu'il été défini, notamment aux États-Unis, en mettant en lumière certains grands principes : la métatextualité, l'intertextualité permanente, la fragmentation et le court-circuitage, mais aussi la dimension ludique et le retour au narratif.

CT

GRAMMAIRE ET STYLISTIQUE (9 H CM 9 H TD)

Sandrine Vaudrey-Luigi

Ce cours vise à consolider les acquis de licence en grammaire et en stylistique avec deux objectifs : d'une part enrichir les connaissances en langue et stylistique françaises qui peuvent être directement utiles dans le cadre d'un Master recherche, d'autre part développer les capacités de réflexion et d'analyse grammaticale et stylistique en vue d'une éventuelle préparation à l'agrégation. Le cours prendra appui sur des extraits variés et proposera des exercices incluant une méthodologie réflexive.

CT

UE3

LANGUE VIVANTE

Alain Bouley (Anglais) ou autre langue prise dans l'UFR Langues et Communication

CT

LANGUE ANCIENNE

S. Laigneau-Fontaine.

Version latine. Approfondissement de l'exercice de la version latine. 1 h / semaine. CT (version latine)

ou

LIVRE ET EVENEMENT (19 H CM 5 H TD)

Marie-Ange Fougère (direction)

Chaque séance (de 2 h) est animée par un intervenant différent et analyse la façon dont un événement s'est produit ou a été créé dans le monde du livre : parution d'un ouvrage majeur dans l'histoire de la littérature (par exemple L'Encyclopédie au XVIIIe siècle), organisation d'un événement en librairie ou par une maison d'édition, organisation d'un festival, attribution d'un prix, etc.

CT

M1 S2 Parcours recherche (dit « Histoire et valeurs »)

UE1 TRAVAUX SUR SUPPORTS CONTEMPORAINS (19 H CM 5 H TD)

Henri Garric

Littérature et intermédialité.

Présentation des problématiques liées à l'intermédialité (circulation intermédiaire généralisée, disparition de l'auctorialité, perte du sujet dans un vaste champ de cultures médiatiques sans distance critique possible), des notions (transmédialité, intermédialité, transfictionnalité,

adaptation). Travail à partir de l'exemple de Roméo et Juliette (œuvre à lire par les étudiants), ses versions adaptées, ses versions transfictionnelles, etc.

CT

OUTILS ET METHODES DE LA RECHERCHE (19 H CM 5 H TD)

Richard Crescenzo

La « Renaissance » : le XVIe siècle est-il un héros ?

Rabelais, Gargantua (Folio classique, édition de M. Huchon, Paris, 2007)

Montaigne, Essais, livre III (Folio classique, édition d'E. Naya, D. Reguig et A. Tarrête, Paris, 2012)

+ livret de textes distribué en cours

La célèbre phrase de Michelet, « Le XVIe siècle est un héros » servira de point de départ à notre réflexion. On définit couramment le XVIe siècle comme l'époque (pour la France du moins) de la « Renaissance ». Or ce terme ne se rencontre jamais dans une telle acception chez les auteurs du XVIe siècle. Si les hommes de cette époque avaient bien le sentiment de vivre une période de grandes mutations (découvertes de nouveaux continents, redécouverte de la culture antique, révolution dans la diffusion du savoir par l'imprimerie...), l'idée d'une « Renaissance » ne traduit qu'imparfaitement leur point de vue, car le XVIe siècle a aussi sa face sombre (persécutions religieuses, guerres étrangères et civiles, génocides coloniaux...). On se demandera donc si le terme de « Renaissance » est un outil opératoire ou un obstacle à la compréhension de la période complexe qui s'étend, pour l'Europe, de Pétrarque à Descartes, et plus particulièrement pour la France, de François 1er à Henri IV. Peut-on légitimement appliquer à l'ensemble de cette période un concept hérité de l'histoire de l'art italien et repris par l'historiographie du XIXe siècle ? S'il y a « Renaissance », que s'agit-il de faire renaître et à la suite de quoi ? Sur quelle lecture de l'histoire un tel concept s'appuie-t-il et sur quelles bases peut-on le remettre en question ?

L'analyse du concept de « Renaissance » à partir de deux des auteurs les plus lucides de leur temps (Rabelais, Montaigne), mais aussi de la réflexion historique ultérieure sur le XVIe siècle (Michelet, Burckhardt, Panofsky, Garin, Peter Burke...) nous permettra de comprendre comment s'est construite une certaine lecture du XVIe siècle en particulier et de l'histoire européenne. Nous serons ainsi amenés à réfléchir sur la périodisation de l'histoire littéraire (et de l'histoire tout court), sur l'intérêt et les risques des outils d'analyse forgés par la critique historique.

Évaluation : CC

UE2

COURS DE SPECIALITE : HISTOIRE LITTÉRAIRE

Jean-Luc Martine

« À quoi pense la fiction ? Philosophie et littérature au 18e siècle »

Ce cours s'attachera à prendre au sérieux la figure du philosophe des Lumières en observant comment le 18e siècle a pu envisager les relations entre philosophie et fiction. A partir de quelques cas, nous nous demanderons ce que deviennent les idées lorsqu'elles entrent dans la sphère de la fable, comment les fictions deviennent un espace d'expérimentation pour la pensée philosophique, ou encore de quelle manière la fiction peut être un lieu où les concepts prennent naissance avant d'être repris et travaillés par la philosophie.

Le travail portera sur les œuvres de Montesquieu, Marivaux, Voltaire, Rousseau et Diderot, et particulièrement sur les textes suivants (auxquels s'ajoutera un fascicule d'extraits distribué lors de la première séance) :

Montesquieu, Les Lettres persanes (édition de Paul Vernière et Catherine Volpihac-Auger) Livre de poche classiques, 2006.

Voltaire, Candide (dans l'édition de votre choix)

Diderot, Jacques le fataliste, Livre de poche (édition de Pierre Chartier), 2000.

Évaluation : CT

UE 3

OUTILS D'EXPRESSION

LANGUE VIVANTE

Alain Bouley (Anglais) ou autre langue prise dans l'UFR Langues et Communication

CT

LANGUE ANCIENNE : LATIN 4.

S. Pérard.

Version latine. Approfondissement de l'exercice de la version latine. 1 h / semaine. CT (version latine)

ou

Livres et images (9 h CM 9 h TD)

Henri Garric

Ce cours portera sur les rapports entre le texte et l'image dans les livres au XIXe et XXe siècles. Il montrera comment le développement des techniques de reproduction de l'image ont à la fois permis le développement de nouveaux livres (livres illustrés pour enfants, albums, bandes dessinées, romans photo) et de nouveaux formats de l'illustration (depuis la lithogravure jusqu'aux dessins et photographies reproduites en off-set en passant par l'autographie, les eaux-fortes). Nous examinerons aussi bien le développement « industriel » des livres illustrés et des albums que le développement du livre d'art associant artiste-peintre et poète.

Évaluation : CT

M2 S1 Parcours recherche (dit « Histoire et valeurs »)

UE1

THEORIES ET ORIENTATIONS DU CONTEMPORAIN

Sandrine Vaudrey-Luigi (19 h CM 5 h TD)

La langue littéraire est-elle une langue morte ?

Issue du déclin de la rhétorique, la notion de « langue littéraire » désigne la langue des écrivains ayant produit entre les années 1850 et 1980-2000 — une langue différente de la langue commune, une langue à part, autonome, activant un imaginaire linguistique et mobilisant tout un ensemble de configurations langagières qui ont été peu à peu stabilisées par différentes théories (notamment Barthes, Bourdieu, Philippe, Vaillant) pour devenir aisément reconnaissables.

Or la fin du XXe siècle et le premier quart du XXIe siècle sont marqués non seulement par une contestation des grands modèles langagiers véhiculés par la langue littéraire mais par un double phénomène : d'une part, l'apparition d'une langue qui renoue avec le discours et semble rejoindre de facto la langue communément parlée, d'autre part l'apparition de nouveaux « genres » littéraires comme les récits de réparation, le feel good ou la new romance.

Dans ces conditions, peut-on encore parler de « langue littéraire » lorsque l'on évoque la prose des écrivains du XXIe siècle ? L'incarnation de la parole quotidienne dans la langue de certains auteurs contemporains, l'attention souvent extrême portée au lexique, la désinvolture syntaxique, signent-elles la mort de la langue littéraire ?

Pour répondre à ces questions, ce séminaire propose d'examiner, d'une part, comment les auteurs de la seconde moitié du XXe siècle ont négocié avec l'imaginaire linguistique dominant et largement dépendant des théories en cours, d'autre part comment les auteurs de l'extrême contemporain invitent à se demander, sans nostalgie aucune, si la notion de « langue littéraire » n'est pas datée.

Travail à partir d'un corpus de textes d'auteurs de prose et d'extraits théoriques.

Évaluation : essai de 3h (CT)

ACTUALITES ET METHODES DE LA RECHERCHE (19 H CM 5 H TD)

Corinne François-Denève

Matrimoine, autrices : état des lieux et regards critiques

Depuis quelques années, le mot de "matrimoine" s'est imposé, de même que celui d'autrice, pour sembler dessiner une nouvelle cartographie des "femmes en littérature" et proposer des corpus "invisibles", ou des lectures à rebours du canon, pensé comme masculin.

On s'attachera dans ce séminaire à présenter la genèse de ce "matrimoine turn" dans les études littéraires. On en examinera aussi les fondements et les formes de ses manifestations - collectifs, recherche-crédation, canons alternatifs proposés sur les réseaux sociaux ou les blogs.

On se posera également la question de la "récupération" du geste (manne éditoriale) et on tentera de cerner les éventuels problèmes épistémologiques et scientifiques qu'il pose.

Un focus sera fait, sans exclusive, sur le théâtre et le contemporain.

Le séminaire de Laurence Giavarini, au S2, poursuivra la réflexion.

Évaluation : CC

UE2

INITIATION AUX ENJEUX ET OUTILS DES HUMANITES NUMERIQUES (9 H CM 9 H TD)

Gaël Cloître

Les transformations intellectuelles, culturelles et éducatives engendrées par la mutation numérique de notre environnement redéfinissent considérablement notre rapport au texte, au livre et, plus globalement, notre accès au savoir.

Comment appréhender dans leur réalité ces nouveaux environnements numériques toujours en construction ? Ambitionné comme un : « écosystème dans lequel la science est plus transparente, plus solidement étayée et reproductible, plus efficace et cumulative »[1], le plan national pour la science ouverte vise une : « démocratisation de l'accès aux savoirs, utile à l'enseignement, à la formation, à l'économie, aux politiques publiques, aux citoyens et à la société dans son ensemble ». Cette idée d'une diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche transforme profondément les sciences humaines et l'enseignement. L'accès ouvert aux publications et aux données bouscule nos repères dans l'édition classique, en produisant une nouvelle géographie des écrits, dont la carte reste à réaliser.

Comment se former à l'utilisation d'outils qui nous transforment ? Alors que la vague numérique atteint désormais la fondation des édifices universitaires, en commençant par transformer profondément l'accès aux bibliothèques, il est temps d'examiner les nouveaux formats, modes de lectures, outils de communication et de visualisation par lesquels notre rapport au savoir va désormais s'instituer.

L'objet de ce cours sera, dans un premier temps, d'éclairer cette idée des humanités numérique, en explorant les enjeux, écosystème et perspectives des nouveaux environnements numériques ; puis, dans un second temps, d'apporter une expérience pratique de la manipulation de ces formats pour l'édition classique et numérique (plan ci-après).

Trois questions ouvertes guideront notre réflexion : Le numérique, en transformant les méthodes et champs de recherche, conduit-il à placer les humanités sous la domination de modèles scientifiques qui leur sont étrangers ? L'économie du livre est-elle fragilisée ou renforcée par l'essor numérique des richesses du texte, devenues ressources ? Comment penser un « accès ouvert » qui

ne soit pas réservé aux spécialistes, seuls détenteurs des repères pour se diriger dans ces vastes corpus de sources ?

L'édition classique et la duplication numérique

(5 séances pratiques de 2h00)

1. Les attributs du texte : qu'est qu'un livre ?

- Règles de composition et harmonisations graphiques (Word).
- Normes bibliographiques / Note de Bas de Page / Typographie
- Indexation du plan (3 niveaux) et sommaire automatique.
- Index rerum : table analytique des matières / Indexation des notions.
- Index nominum : Indexation des noms d'auteurs.
- Sigles – Abréviation – Langues étrangère – Alphabet et translittération.

2. Les attributs de style : l'« arborescence » de styles en cascade, un format pérenne.

- Modèle de « stylage » Word et Libre Office.
- Préparer un texte en vue de sa publication.
- Chaîne MÉTOPES[2] (Méthodes et outils pour l'édition structurée)
- Lodel Script[3] (Logiciel d'édition d'électronique)
- Une « arborescence » de § et de styles en cascade.
- Dimensionnement automatique des caractères selon l'écran.
- Affichage et recherche en plein texte.

3. Les attributs du fichier : maquettes d'édition Indesign et Corpus de source.

- La table des matières (TDM) et la quatrième de couverture.
- Conception modulaire de la maquette, 1 fichier par chapitre.
- Numérisation des corpus de source / Retro conversion.
- Corrections en équipe / Traitement avec une routine.
- Les fichiers EPUB (Format liseuses).

- Métadonnées et pérennité des formats.

4. Les attributs de la création : Droits d'auteurs et Droit d'image.

- Iconographie avec Photoshop / Droit d'image / Licences gratuites.

- Convention de cession de Droit d'auteur.

- RGPD / Les nouvelles règles de l'édition ouverte.

- Edition classique vs Edition numérique ?

Évaluation : CT

GRAMMAIRE-STYLISTIQUE

Sandrine Vaudrey-Luigi

Ce cours vise à consolider les acquis de licence en grammaire et en stylistique avec deux objectifs : d'une part enrichir les connaissances en langue et stylistique françaises qui peuvent être directement utiles dans le cadre d'un Master recherche, d'autre part développer les capacités de réflexion et d'analyse grammaticale et stylistique en vue d'une éventuelle préparation à l'agrégation. Le cours prendra appui sur des extraits variés et proposera des exercices incluant une méthodologie réflexive.

CT

UE3

Outils d'expression

Langue vivante

Alain Bouley (Anglais) ou autre langue prise dans l'UFR Langues et Communication

CT

Cours de spécialité : Histoire littéraire (9 h CM 9 h TD)

Vanessa Besand

La littérature narrative européenne et nord-américaine de la seconde moitié du XXe siècle

Ce cours sera l'occasion, à partir d'extraits de textes fictionnels et critiques divers, de travailler sur le mouvement postmoderne, tel qu'il été défini, notamment aux États-Unis, en mettant en lumière certains grands principes : la métatextualité, l'intertextualité permanente, la fragmentation et le court-circuitage, mais aussi la dimension ludique et le retour au narratif.

CT

ou

ANCIEN FRANÇAIS : PREPARATION A L'AGREGATION (9 H CM 9 H TD)

Vanessa Obry

Le cours proposera une remise à niveau en ancien français à partir d'exemples précis, en vue d'une préparation à l'agrégation.

M2 S2

UE1

TRAVAUX SUR SUPPORTS CONTEMPORAINS

Virginie Brinker

Retour de l'histoire dans les littératures françaises contemporaines

Ce cours interrogera les enjeux d'un « retour à l'Histoire » (Viart, Rubino) dans les productions littéraires contemporaines (80's – 2020's) en français. Qu'il s'agisse de « réparer », libérer le présent du poids du traumatisme, se chercher (récits de filiation...), mettre en question les représentations mémorielles, parler indirectement du présent, les productions littéraires en français du XXIe siècle revisitent certains événements historiques, particulièrement du XXe siècle. La première et la seconde guerres mondiales ainsi que la guerre d'Algérie occupent dans ces représentations une place de choix et, de manière générale, l'actualité pressante de certaines questions historiques encore mal résolues nous invitera à réfléchir aux modalités d'écriture et de représentation de l'histoire dans des productions théâtrales et romanesques contemporaines.

Tierno Monémbo, *Le Terroriste noir*, Seuil, 2012 (poche)

Lydie Salvayre, *La Compagnie des spectres*, Seuil, « Points », 1998 [1997].

Joséphine Serre, *Colette B.*, Editions Théâtrales, 2022.

Evaluation : Réflexion argumentée : 3H sur table (CT)

OUTILS ET METHODE DE LA RECHERCHE (19 H CM 5 H TD)

Laurence Giavarini

Études de genre et recherche sur les textes anciens

Le séminaire prendra la suite du premier semestre (séminaire de Corinne François-Denève) en mettant l'accent sur les questions spécifiques que soulèvent les études de genre et les travaux sur les femmes quand ils se portent sur les écrits du passé (xvie-xviiie siècle) : quels nouveaux corpus ces travaux ont-ils mis en évidence ? Quels infléchissements apportent-ils à l'histoire littéraire et à l'enseignement du canon ? Comment en outre construire une recherche qui intègre à une perspective vraiment historique ces questions qui ont été initiées par une injonction militante et nourrie de tout un travail d'élaboration théorique et sociologique ? On reprendra notamment dans ce cadre la question de la fonction-auteur (fonction-autrice ?) foucauldienne et l'on verra que le questionnement proposé intègre nécessairement une réflexion sur l'histoire du « littéraire ».

Le séminaire pourra prendre appui d'une part sur le séminaire de l'axe 1 de CPTC, d'autre part sur des exemples contemporains de recherche sur les femmes ayant écrit dans le passé.

Évaluation : CC (travaux de lecture et de compte rendu)

UE2

COURS DE SPECIALITE

Henri Garric

Roman choral et polyphonie

Les formes de polyphonie des récits se sont multipliées depuis le début du XXIe siècle et répandues dans l'ensemble des médias contemporains. L'idée de ce cours est de décrire ces formes de polyphonie (récit polyphonique, choral, mosaïque, etc.) et de réfléchir aux communautés (famille, quartier, groupe politique, société, démocratie, etc.) qu'elles expérimentent. Il s'appuiera sur un corpus intermédial (romans, cinéma, séries, bandes dessinées).

A lire

Carlo Lucarelli, *La Huitième vibration*, Paris, Métallé, 2010, traduit de l'italien par Serge Quadrupani.

Lucia Etxebarria, *Cosmofobia*, Paris, Héroïse d'Hormesson, 10/18, 2007, traduit de l'espagnol par Maïder Lafourcade et Nicolas Véron.

Cyril Pedrosa, *Les Équinoxes*, Marcinelle, Dupuis, collection « Aire libre », 2015.

Ali Smith, *Hôtel univers*, Paris, L'Olivier, 2003, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux.

Juli Zeh, *Brandebourg*, Arles, Actes Sud, 2017, traduit de l'allemand par Rose Labourie.

L'évaluation en CT portera sur la présentation problématisée d'un exemple.

UE3

LANGUE VIVANTE

Alain Bouley (Anglais) ou autre langue prise dans l'UFR Langues et Communication

CT

M1 S1 Parcours Écriture-création

UE1

SEMINAIRES ET TRAVAUX DE LITTÉRATURE (19 H CM 5 H TD)

Sarah Katrib

Qu'est-ce qu'écrire ?

Ce séminaire sera l'occasion d'étudier les notions de création et de créativité et d'aborder leurs enjeux en littérature. L'histoire littéraire et la philosophie permettront d'aborder différentes théories portant sur les origines de la création, la pensée de l'œuvre, l'imagination, ainsi que la manière dont un écrivain s'inscrit dans une tradition tout en l'affrontant.

CT

ATELIER D'ECRITURE

Karima El Kharraze

Dans le miroir mes langues de feu

À Droite le couteau est un texte en cours où l'autrice de théâtre Karima El Kharraze déplace ses fantômes du réel vers la fiction.

« Nous explorerons comment convoquer nos figures tutélaires, réelles ou imaginaires, dans des moments de crise - existentielle, sociale, psychologique, familiale, politique, amoureuse... Nous laisserons jaillir pour cela nos langues enfouies, celles qui s'entrechoquent en nous et que nous n'osons pas toujours formuler. Nous invoquerons aussi les langues dans lesquelles nous nous réinventons sans cesse et celles que nous devons trahir pour exister. »

Évaluation : CT

UE2

APPROCHE DE LA CREATION

C. Scotto di Clemente

Approche du collectif au théâtre, en insistant sur les différents corps de métier qui participent à la création théâtrale.

CC (critique théâtrale) + CT : Travail réflexif sur la création collective + perspective historique

ATELIER DE LA LANGUE LITTÉRAIRE (9 H CM 9 H TD)

Cathy Jurado

Évaluation : CC

UE3

LANGUE VIVANTE

Alain Bouley (Anglais) ou autre langue prise dans l'UFR Langues et Communication

CT

LIVRE ET ÉVÉNEMENT (19 H CM 5 H TD)

Marie-Ange Fougère (direction)

Chaque séance (de 2 h) est animée par un intervenant différent et analyse la façon dont un événement s'est produit ou a été créé dans le monde du livre : parution d'un ouvrage majeur dans l'histoire de la littérature (par exemple L'Encyclopédie au XVIIIe siècle), organisation d'un événement en librairie ou par une maison d'édition, organisation d'un festival, attribution d'un prix, etc.

CC

UE5

ACCOMPAGNER LA CRÉATION

Laure Ozon-Grisez et Corinne François-Denève

Spectacles de théâtre (TDB, Atheneum) suivi d'ateliers-retour sur ces spectacles.

Évaluation : CC

M1 S2 Parcours Écriture-création

UE1

TRAVAUX SUR SUPPORTS CONTEMPORAINS (19 H CM 5 H TD)

Henri Garric

Littérature et intermédialité.

Présentation des problématiques liées à l'intermédialité (circulation intermédiaire généralisée, disparition de l'auctorialité, perte du sujet dans un vaste champ de cultures médiatiques sans distance critique possible), des notions (transmédialité, intermédialité, transfictionnalité, adaptation). Travail à partir de l'exemple de Roméo et Juliette (œuvre à lire par les étudiants), ses versions adaptées, ses versions transfictionnelles, etc.

CT

UE2

LE TEXTE DE LA CREATION (9 H CM 9 H TD)

Julie Dagenbach et Henri Garric

Le cours consistera en une lecture discutée de manuels de scénario.

Modalités d'évaluation (CT)

- Exposés sur les manuels
- Activité de création : écriture de scénario.

UE3

LANGUE VIVANTE

Alain Bouley (Anglais) ou autre langue prise dans l'UFR Langues et Communication

CT

Livres et images (9 h CM 9 h TD)

Henri Garric

Ce cours portera sur les rapports entre le texte et l'image dans les livres au XIXe et XXe siècles. Il montrera comment le développement des techniques de reproduction de l'image ont à la fois permis le développement de nouveaux livres (livres illustrés pour enfants, albums, bandes dessinées, romans photo) et de nouveaux formats de l'illustration (depuis la lithogravure jusqu'aux dessins et photographies reproduites en off-set en passant par l'autographie, les eaux-fortes). Nous examinerons aussi bien le développement « industriel » des livres illustrés et des albums que le développement du livre d'art associant artiste-peintre et poète.

Évaluation : CT

UE5

ACCOMPAGNER LA CREATION

Clément Scotto di Clemente

Spectacles de théâtre (TDB, Atheneum) suivi d'ateliers-retour sur ces spectacles.

Évaluation : CC

M2 S1 Parcours Écriture-création

UE1

THEORIES ET ORIENTATIONS DU CONTEMPORAIN

Sandrine Vaudrey-Luigi

La langue littéraire est-elle une langue morte ?

Issue du déclin de la rhétorique, la notion de « langue littéraire » désigne la langue des écrivains ayant produit entre les années 1850 et 1980-2000 — une langue différente de la langue commune, une langue à part, autonome, activant un imaginaire linguistique et mobilisant tout un ensemble de

configurations langagières qui ont été peu à peu stabilisées par différentes théories (notamment Barthes, Bourdieu, Philippe, Vaillant) pour devenir aisément reconnaissables.

Or la fin du XXe siècle et le premier quart du XXIe siècle sont marqués non seulement par une contestation des grands modèles langagiers véhiculés par la langue littéraire mais par un double phénomène : d'une part, l'apparition d'une langue qui renoue avec le discours et semble rejoindre de facto la langue communément parlée, d'autre part l'apparition de nouveaux « genres » littéraires comme les récits de réparation, le feel good ou la new romance.

Dans ces conditions, peut-on encore parler de « langue littéraire » lorsque l'on évoque la prose des écrivains du XXIe siècle ? L'incarnation de la parole quotidienne dans la langue de certains auteurs contemporains, l'attention souvent extrême portée au lexique, la désinvolture syntaxique, signent-elles la mort de la langue littéraire ?

Pour répondre à ces questions, ce séminaire propose d'examiner, d'une part, comment les auteurs de la seconde moitié du XXe siècle ont négocié avec l'imaginaire linguistique dominant et largement dépendant des théories en cours, d'autre part comment les auteurs de l'extrême contemporain invitent à se demander, sans nostalgie aucune, si la notion de « langue littéraire » n'est pas datée.

Travail à partir d'un corpus de textes d'auteurs de prose et d'extraits théoriques.

Évaluation : essai de 3h (CT)

ATELIER D'ECRITURE

Karima El Kharraze

Dans le miroir mes langues de feu

À Droite le couteau est un texte en cours où l'autrice de théâtre Karima El Kharraze déplace ses fantômes du réel vers la fiction.

« Nous explorerons comment convoquer nos figures tutélaires, réelles ou imaginaires, dans des moments de crise - existentielle, sociale, psychologique, familiale, politique, amoureuse... Nous laisserons jaillir pour cela nos langues enfouies, celles qui s'entrechoquent en nous et que nous n'osons pas toujours formuler. Nous invoquerons aussi les langues dans lesquelles nous nous réinventons sans cesse et celles que nous devons trahir pour exister. »

Évaluation : CT

UE2

INITIATION AUX ENJEUX ET OUTILS DES HUMANITES NUMERIQUES (9 H CM 9 H TD)

Gaël Cloître

Les transformations intellectuelles, culturelles et éducatives engendrées par la mutation numérique de notre environnement redéfinissent considérablement notre rapport au texte, au livre et, plus globalement, notre accès au savoir.

Comment appréhender dans leur réalité ces nouveaux environnements numériques toujours en construction ? Ambitionné comme un : « écosystème dans lequel la science est plus transparente, plus solidement étayée et reproductible, plus efficace et cumulative »[1], le plan national pour la science ouverte vise une : « démocratisation de l'accès aux savoirs, utile à l'enseignement, à la formation, à l'économie, aux politiques publiques, aux citoyens et à la société dans son ensemble ». Cette idée d'une diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche transforme profondément les sciences humaines et l'enseignement. L'accès ouvert aux publications et aux données bouscule nos repères dans l'édition classique, en produisant une nouvelle géographie des écrits, dont la carte reste à réaliser.

Comment se former à l'utilisation d'outils qui nous transforment ? Alors que la vague numérique atteint désormais la fondation des édifices universitaires, en commençant par transformer profondément l'accès aux bibliothèques, il est temps d'examiner les nouveaux formats, modes de lectures, outils de communication et de visualisation par lesquels notre rapport au savoir va désormais s'instituer.

L'objet de ce cours sera, dans un premier temps, d'éclairer cette idée des humanités numérique, en explorant les enjeux, écosystème et perspectives des nouveaux environnements numériques ; puis, dans un second temps, d'apporter une expérience pratique de la manipulation de ces formats pour l'édition classique et numérique (plan ci-après).

Trois questions ouvertes guideront notre réflexion : Le numérique, en transformant les méthodes et champs de recherche, conduit-il à placer les humanités sous la domination de modèles scientifiques qui leur sont étrangers ? L'économie du livre est-elle fragilisée ou renforcée par l'essor numérique des richesses du texte, devenues ressources ? Comment penser un « accès ouvert » qui ne soit pas réservé aux spécialistes, seuls détenteurs des repères pour se diriger dans ces vastes corpus de sources ?

L'édition classique et la duplication numérique

(5 séances pratiques de 2h00)

1. Les attributs du texte : qu'est qu'un livre ?

- Règles de composition et harmonisations graphiques (Word).
- Normes bibliographiques / Note de Bas de Page / Typographie
- Indexation du plan (3 niveaux) et sommaire automatique.
- Index rerum : table analytique des matières / Indexation des notions.
- Index nominum : Indexation des noms d'auteurs.
- Sigles – Abréviation – Langues étrangère – Alphabet et translittération.

2. Les attributs de style : l'« arborescence » de styles en cascade, un format pérenne.

- Modèle de « stylage » Word et Libre Office.
- Préparer un texte en vue de sa publication.
- Chaîne MÉTOPES[2] (Méthodes et outils pour l'édition structurée)
- Lodel Script[3] (Logiciel d'édition d'électronique)
- Une « arborescence » de § et de styles en cascade.
- Dimensionnement automatique des caractères selon l'écran.
- Affichage et recherche en plein texte.

3. Les attributs du fichier : maquettes d'édition Indesign et Corpus de source.

- La table des matières (TDM) et la quatrième de couverture.
- Conception modulaire de la maquette, 1 fichier par chapitre.
- Numérisation des corpus de source / Retro conversion.
- Corrections en équipe / Traitement avec une routine.
- Les fichiers EPUB (Format liseuses).
- Métadonnées et pérennité des formats.

4. Les attributs de la création : Droits d'auteurs et Droit d'image.

- Iconographie avec Photoshop / Droit d'image / Licences gratuites.
- Convention de cession de Droit d'auteur.
- RGPD / Les nouvelles règles de l'édition ouverte.
- Edition classique vs Edition numérique ?

Évaluation : CT

CULTURE EN REGION (24 HEURES, A RAISON DE 6 HEURES PAR SEMAINE DU 7 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE).

Marion Laboulais (conservatoire à rayonnement régional Dijon)

Travail d'écriture au plateau en coordination avec le conservatoire à rayonnement régional de Dijon : associées en binôme avec un·e acteur·rice, chaque étudiant·e du parcours pratiquera une écriture au plateau avec encadrement de l'enseignante.

Évaluation : CC

UE3

Langues vivantes

Alain Bouley (Anglais) ou autre langue prise dans l'UFR Langues et Communication

CT

ATELIER D'ECRITURE CRITIQUE

Stéphanie Ruffier (écriture critique dramaturgique)

Isabelle Marinone (écriture critique cinématographique)

Martial Ratel (écriture critique radiophonique).

Évaluation : CC

UE5

PROJET COLLECTIF ENCADRE

C. Scotto di Clemente

Par ateliers de 3h, création d'une revue dématérialisée sur l'édition 2024 de Théâtre en Mai. Le travail critique repose principalement sur 4 spectacles :

- Nous ne sommes plus
- Le Iench
- Plutôt vomir que faillir
- Anima

Évaluation : CC

M2 S2 Parcours Écritures-création

UE1

TRAVAUX SUR SUPPORTS CONTEMPORAINS (MUTUALISE)

Virginie Brinker

Ce cours interrogera les enjeux d'un « retour à l'Histoire » (Viart, Rubino) dans les productions littéraires contemporaines (80's – 2020's) en français. Qu'il s'agisse de « réparer », libérer le présent du poids du traumatisme, se chercher (récits de filiation...), mettre en question les représentations mémorielles, parler indirectement du présent, les productions littéraires en français du XXIe siècle revisitent certains événements historiques, particulièrement du XXe siècle. La première et la seconde guerres mondiales ainsi que la guerre d'Algérie occupent dans ces représentations une place de choix et, de manière générale, l'actualité pressante de certaines questions historiques encore mal résolues nous invitera à réfléchir aux modalités d'écriture et de représentation de l'histoire des productions théâtrales et romanesques contemporaines.

Tierno Monénembo, *Le Terroriste noir*, Seuil, 2012.

Lydie Salvayre, *La Compagnie des spectres*, Seuil, « Points », 1998 [1997].

Joséphine Serre, *Colette B.*, Editions Théâtrales, 2022.

Évaluation : Réflexion argumentée : 3 h sur table (CT)

ATELIER D'ECRITURE

Anthony Thibault

Les communautés de lecture : nécessités et attentes

En quoi consiste un comité de lecture ? Comment la sélection des textes s'opère-t-elle et sur quels critères ? En tant que co-fondateur du Label Jeunes textes en liberté, Anthony Thibault propose d'interroger la nécessité des comités de lecture, leurs attentes, leurs spécificités. A travers cette traversée au coeur d'un organe de sélection, il s'agit d'en comprendre le processus (de l'appel à textes aux retours aux auteurices), et d'en percevoir leurs impacts dans le paysage théâtral.

CT

UE2

AVATARS DU TEXTE

Caroline Raulet-Marcel

Ecritures en mouvement. Mouvements de l'écriture.

Organisé sous forme d'atelier, ce cours articulera des temps d'écriture littéraire et réflexive avec des apports théoriques, à la fois synchroniques et diachroniques, sur le processus d'écriture. On envisagera notamment, dans une perspective épistémologique, les enjeux attachés à la récente instauration de cursus d'écriture créative à l'université, en replaçant ce phénomène institutionnel dans l'histoire plus large de l'enseignement de l'écriture littéraire, de l'école à l'université. La réflexion sur le statut accordé à l'apprenti écrivain, sur le brouillon et la réécriture viendra elle-même nourrir le geste créatif et réflexif des étudiant.e.s. Que ce soit sous forme narrative ou poétique, on explorera, par exemple, les potentialités littéraires attachées à la figure de l'auteur fictif, pour mieux s'envisager soi-même comme autrice, auteur. On réfléchira aussi au pouvoir créatif de la contrainte d'écriture, au détournement qui peut être fait des clichés littéraires, autant d'éléments favorisant un déplacement du regard des étudiant.e.s sur leur propre écriture.

Les 18h de cours seront découpées en 3 journées de 6h, favorisant l'immersion dans l'écriture et la réflexion collective.

L'évaluation prendra la forme d'un recueil de textes écrits pendant les cours. Ce recueil mêlera écrits littéraires et commentaires réflexifs sur la genèse des textes, les choix d'écriture (de réécriture) opérés. L'évaluation portera à la fois sur la créativité littéraire et matérielle du recueil ainsi que sur la dimension réflexive du paratexte proposé.

Évaluation : CT