

Université de Tunis	Établissement : FSHST
Nature du diplôme : Master de recherche	Année universitaire : 2020/2021
Intitulé du diplôme : Master de recherche de Langue, Littérature française et Histoire de l'art	Niveau : M2 – Histoire de l'Art
	Semestre : 1 ^{er} semestre

Fiche descriptive d'un cours

Intitulé du cours : Littérature et peinture

Enseignante : Sonia ZLITNI-FITOURI

Département de français

1- Éléments constitutifs du cours

Volume des heures de formation présentielle (par semaine)			
Cours	TD	TP	Autres
1h30			

2- Objectifs du cours

L'objectif du cours « Littérature et peinture » est d'expliquer que le domaine de la littérature comparée touche aussi aux autres expressions artistiques. Le cours veut démontrer par là qu'il existe une interaction du plus grand intérêt entre l'écriture et la peinture et que ces rapports interactifs remontent à l'Antiquité.

3- Résumé

Le cours est constitué de deux volets :

- **Un volet théorique :**

- Introduction à l'Histoire de la littérature et de la peinture : Il s'agit de remonter dans le temps, dans une étude diachronique, depuis l'époque antique jusqu'au XXe siècle pour expliquer aux étudiants comment est né ce rapport étroit entre la littérature et la peinture, renforcé par la célèbre formule d'Horace dans son *Art poétique* « *Ut pictura poesis erit* », en passant par le Moyen Age, la Renaissance, le XVIIe s et le XIXe siècle où la relation entre peinture et littérature a connu une véritable fortune grâce à des écrivains critiques d'art tels que Baudelaire, Gautier, Zola, etc. pour arriver à l'époque moderne où la littérature d'art a connu un essor considérable grâce à l'avènement de la civilisation de l'image et à la grande fascination que n'a cessé d'exercer l'art pictural sur les écrivains du XXe siècle (Breton, Apollinaire, Aragon, Simon, etc.)

- Lecture picturale : le but est de rappeler aux étudiants leurs acquis du cours assuré en M1 sur la lecture picturale pour qu'ils maîtrisent le vocabulaire et les mots techniques relatifs à la lecture d'une œuvre picturale et qu'ils soient capables de les exploiter dans l'analyse d'un texte littéraire reposant sur une *ekphrasis*.

- Les théories du texte et de l'image : Il s'agit de renvoyer aux écrits des théoriciens du texte et de l'image tels que Vouilloux, Bergez, Malraux, Starobinski, Breton, etc. afin de permettre aux étudiants de comprendre les mécanismes d'interaction entre l'image et le texte.

• **Un volet pratique :**

Afin d'illustrer le volet théorique, le séminaire s'appuiera sur des exercices pratiques à partir de l'étude de *L'Œuvre* d'Emile Zola pour illustrer le rapport entre un écrivain naturaliste et le milieu artistique impressionniste. Il s'agit d'abord d'alterner des exposés sur Zola et sur l'impressionnisme pour ensuite les mettre en relation dans les commentaires comparés. Montrer ensuite que *L'Œuvre* de Zola est un roman sur les artistes des années 1880 qui nous offre un point de vue très riche et détaillé sur la vie des peintres et une description du milieu assez réaliste. C'est sa connaissance du milieu ainsi qu'un lien fort entre ses expériences sociales comme ami des peintres et critique d'art qui donnent à Zola la justesse du ton et des descriptions dans *L'Œuvre*. Les étudiants se sont vite rendus compte que *L'Œuvre* n'est pas seulement un roman sur les milieux artistiques mais c'est un roman dans lequel l'écriture a un caractère pictural qui intériorise le tableau et le transforme en style.

Zola est, en effet, le romancier qui a le mieux transcrit dans ses livres l'univers impressionniste en une succession d'images. On pourrait aussi parler d'une parenté entre le roman naturaliste, et l'impressionnisme: l'analogie entre la technique descriptive et l'écriture picturale de Zola et celle des peintres est frappante. L'objet de cet exposé est d'éclairer l'influence de la peinture sur *L'Œuvre* de Zola et de démontrer que la peinture est comme un pôle important dans la création de cette œuvre.

4- Plan du cours

1- Introduction
2- Exposés
3- Commentaires
4- Synthèse

5- Méthode d'évaluation et régime d'examens

Contrôle continu	Examen final	Régime mixte
☐	☒	☐

6- Références bibliographiques

• **Corpus étudié**

- Emile Zola, *L'Œuvre*, Gallimard, « Folio », Paris, 1983.
- Edouard Manet, *Déjeuner sur l'herbe*, 1863, Musée d'Orsay.
- Edouard Manet, *Portrait de Zola*, 1868, Musée d'Orsay.
- Edouard Manet, *Lola de Valence*, 1863, Musée d'Orsay.
- Cézanne, *Dahlias*, 1839, Olga's Gallery.

- Claude Monet, *Impression, soleil levant*, 1872, Musée Marmottan.
- Claude Monet, *La cathédrale de Rouen*, 1892-94, Musée d'Orsay.
- Auguste Renoir, *La balançoire*, 1876, Musée d'Orsay.

• Sur littérature et peinture

- Ben Zina Fayza, *Baudelaire et Delacroix : une poïétique de l'œuvre*, Publications de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2009.
- Ben Zina Fayza, (dir.), *Autour de Baudelaire et des arts, Infini, échos et limites des correspondances*, L'Harmattan, Paris, 2012.
- Breton André, *Le surréalisme et la peinture*, Gallimard, Paris, 1965.
- Caramaschi, Enzo, *Arts visuels et littérature. De Stendhal à l'impressionnisme*, Nizet, 1985
- Delaveau Philippe, (dir.), *Ecrire la peinture*, Editions universitaires, Belgique, 1991.
- Didi-Hubermann Georges, *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, ED. de Minuit, Paris, 1992.
- Guillermin Jean-Pierre, (dir.), *Des mots et des couleurs II*, PUL, 1986. Pierre José, André Breton et la peinture, L'Age d'Homme, Lausanne, 1987.
- Khemiri Moncef, *André Malraux, écrivain d'art*, Publications de la Faculté des Lettres-MANouba, Tunis 2000
- Khemiri Moncef, (dir.), *Ecriture et peinture*, Sud Editions et Maisonneuve et Larose, Tunis, 2004.
- Le Rider, Jacques, *Les Couleurs et les Mots*, PUF., Paris, 1997.
- Schapiro, Meyer, *Les mots et les images*, Macula, Paris, 2000.
- Voisin Bérengère, (dir.), *Fiction et vues imageantes. Typologies et fonctionnalités*, STUDIA ROMANICA TARTUENSIA VII, Université de Tartu, Estonie, Centre d'Études Francophones Robert Schuman
- Starobinski Jean, *L'œil vivant*, Gallimard, Paris, 1961.
- Starobinski Jean, *Diderot dans l'espace des peintres*, Réunion des musées nationaux, Paris, 1991.
- Tardieu Jean, *Le miroir ébloui, poèmes traduits des arts*, Gallimard, Paris, 1993.
- Vouilloux Bernard, *Tableaux d'auteurs. Après l'Ut pictura poesis*, PUV, Paris, 2004.
- Vouilloux Bernard, *La peinture dans le texte, XVIIIe-XXe siècles*, CNRS langage, Paris, 2005
- Umberto Eco, *L'œuvre ouverte*, Seuil, Paris, 1965.

• Sur Zola et l'impressionnisme

- Brady, Patrick, *L'Œuvre d'Emile Zola*, Droz, Genève, 1967.
- Caramaschi, Enzo, *Arts visuels et littérature. De Stendhal à l'impressionnisme*, Nizet, Paris, 1985
- Colin, Armand, "Littérature et peinture en France"(1830-1900), *Revue d'Histoire littéraire de la France*, colloque 1979.
- Doucet, Fernand, *L'Esthétique d'Émile Zola et son application à la critique*, Nizet, Paris, 1923.
- Ferrier, *L'Aventure de l'art au XIX siècle*, Ed. Chêne. 2003.
- Hamon, Philippe, "A propos de l'impressionnisme de Zola" in *Les Cahiers naturalistes*, n:34, 1967, pp:139-147.
- Hamon, Philippe. "Qu'est-ce qu'une description?" *Poétique*, XII (1973).
- "Un Discours Contraint," *Poétique*, XVI (1973,3).
- Le Rider, Jacques, *Les Couleurs et les Mots*, PUF, Paris, 1997.
- Mehri Zibai et Afzal Vosoughy, *L'Étude de l'influence de la peinture sur la littérature à travers l'œuvre de Zola*, Revue de la faculté des Lettres de Téhéran, Année 5, n° 7.
- Monneret, Sylvie, *Cézanne, Zola ...la fraternité du génie*, Denoël, Paris, 1978.
- Moser, Ruth, *L'impressionnisme français. Peinture, littérature, musique*, Droz et Lille, Genève, 1952.
- Newton, Joy. "Emile Zola impressionniste 1," *Les Cahiers Naturalistes*, XXXIII (1967).
- Zola, Émile, *Écrits sur l'art*, collection Tel, Gallimard, Paris, 1991.
- Zola, Émile, *L'Œuvre*, Gallimard, Folio, Paris, 1983.
- Zola, Émile, *Pour Manet* (anthologie), Complexe, 1989.

7- Liste des cours

1- Cours introductif n°1 : Interaction entre littérature et peinture au XIXe siècle
2- Cours introductif n°2 : Présentation des auteurs et des œuvres
3- Exposé n°1 : Zola et le naturalisme
4- Exposé n° 2 : Les précurseurs de l'impressionnisme (Delacroix, Courbet, l'école de Barbizon)
5- Commentaire comparé n°1 : Extrait : <i>L'Œuvre</i> , chap.I, pp.29-33./ Analyses des tableaux d'Edouard Manet
6- Commentaire n°2 : extrait : <i>L'Œuvre</i> , chap.VIII, pp.245-247/ Analyse des tableaux de Monet et de Cézanne
7- Commentaire n°3 : extrait : <i>L'Œuvre</i> , chap.II, pp.66-68/ Analyse des tableaux de Renoir
8- Exposé de synthèse : Zola et l'impressionnisme

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, possibilités d'enseignement à distance...)

Le cours sollicitera chez les étudiants les pré-requis suivants :

- la connaissance de la méthodologie du texte comparée acquise en M1,
- la connaissance de la technique du commentaire composé et comparé,
- la connaissance des techniques de lecture picturale acquise en M1.

Les méthodes pédagogiques spécifiques au cours concernent donc :

- la méthodologie du commentaire composé,
- la méthodologie de l'analyse picturale,
- les théories du texte et de l'image.