French Literature

Prof. Federica Locatelli

COURSE AIMS AND INTENDED LEARNING OUTCOMES

On attend des étudiants qu’ils acquièrent d’un côté des connaissances, et de l’autre des habiletés, dans lesquelles les connaissances sont mises à l’épreuve. L’objectif est de développer chez les étudiants les techniques de l’analyse littéraire. Plus spécifiquement, le cours permet de répondre à la question suivante : « comment lire un texte poétique moderne en tenant compte de ses particularités de genre, d’époque, de milieu etc. ? » Pour atteindre ce but, ce cours se fonde sur quatre démarches complémentaires, qui constituent ses objectifs principaux : 1. étudier les grandes tendances de la littérature des XIXe et XXe siècles et analyser quelques textes représentatifs (sur la base de la division proposée dans la section « Programma del corso ») ; 2. mettre en rapport la littérature avec d’autres formes d’expression culturelle contemporaines ; 4. étudier les éléments théoriques fondamentaux de la lecture littéraire en rapport avec les textes sélectionnés ; 5. mettre en pratique ces éléments théoriques à travers l’analyse des œuvres du corpus au programme.

A la fin du cours, les étudiants sont donc censés : a) analyser et reconnaître les fondements de la poésie moderne ; b) comprendre les différentes réalisations poétiques sur la base du cadre historique ; c) proposer une relecture critique des œuvres choisies ; d) consolider leurs compétences linguistiques (à l’écrit et à l’oral).

COURSE CONTENT

« La poésie de la modernité »

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la poésie est probablement le genre littéraire qui subit le plus directement les métamorphoses d’une époque tourmentée. Rompant avec le vers, la rime et ses thèmes de prédilection comme l’amour ou la fuite du temps, la poésie laisse le champ libre à toutes les obsessions modernes comme la vitesse ou le développement des moyens de transport. A cela s’ajoute la volonté d’y intégrer une réflexion sur la condition humaine. Sur la base de ces prémisses, le cours se propose de suivre le parcours thématique-stylistique ainsi conçu :

1. les précurseurs : en suivant le modèle baudelairien, les poètes symbolistes poursuivent des expériences dispersées, essaient de nouveaux rythmes, cherchent, par la mobilité des césures et des pauses, une fluidité plus grande, pratiquent les cadences de « l‘Impair », moins rhétorique, « sans rien en lui qui pèse ou qui pose » ; ils veulent un vers « rompu », « libéré » ;
2. les sources de la modernité : le poème, qui se définissait jusqu’alors comme un bel objet forgé grâce à des règles strictes et visant à célébrer le monde, devient progressivement le lieu de nouvelles explorations. Au travers d’innovations formelles et thématiques, la poésie se renouvelle afin de servir de nouvelles ambitions (renouvellement des formes, qui **orientent la poésie vers une dimension picturale,** et des thèmes : Apollinaire, *Calligrammes*) ;
3. les avant-gardes : acte de refus intransigeant à l’égard de la société, de ses normes artistiques et politiques, les avant-gardes se caractérisent principalement par leur mode d’apparition publique. Ne dédaignant pas les scandales, les manifestes et actions émanant de ces groupes sont polémiques, satiriques, provocateurs, parfois violemment agressifs : l’une des constantes de ces mouvements a toujours été, au sens fort de l’expression, de « faire événement », en brisant toute frontière traditionnelle entre « sphère esthétique » et existence (Tzara, *Manifeste Dada, Chanson Dada* / *Le Mouvement Dada* par Francis Picabia, 1919 - Breton, *Manifeste du Surréalisme, Le Surréalisme et la peinture*);
4. la poésie engagée : Louis Aragon et Paul Eluard, deux poètes surréalistes, ou encore René Char tiennent position contre le nazisme dans leurs textes, donnant l’exemple d’une poésie militante, réagissant aux événements et soucieux de l’avenir de l’humanité.
5. la poésie populaire : elle est représentée au mieux par Jacques Prévert qui connaît un succès public immédiat avec *Paroles* (1946). A la fois spontanée, facile d’accès et très travaillée, sa poésie se joue des conventions littéraires et renoue avec le plaisir des mots en employant notamment l’argot.
6. la poésie des objets : cette poésie marginale prend toutes ses lettres de noblesse avec *Le Parti pris des choses* (1942) de Francis Ponge. Dans ce recueil de poèmes en prose, le poète choisit de célébrerles objets les plus anodins de la vie quotidienne (le cageot, la cigarette) pour mieux dire la vanité de l’homme à se voir comme le centre du monde.
7. la poésie - expérimentation : la poésie prend pour principal sujet les problèmes de l’écriture en eux-mêmes (interrogation et expérimentation sur le langage - interrogation sur le rapport de l’homme au monde, via le langage**)**. Elle multiplie les expériences linguistiques (Oulipo avec Queneau et Perec, Tardieu, Michaux) et explore de nouveaux modes d’expression: poésie visuelle ou sonore, performances.

READING LIST

Un polycopié sera disponible, qui contient l’ensemble des poèmes en analyse, aussi bien que les documents nécessaires à la compréhension du contexte historique et socioculturel de référence (approfondissements historiques et/ou critiques).

Bibliographie complémentaire (non obligatoire) :

* S. Cigada, *Etudes sur le symbolisme*, Milan, Educatt, 2011 ;
* P. Dethurens, *Peinture et littérature au XXe siècle,* Presses Universitaires Strasbourg, 2007 ;
* A. Russo, L*e peintre comme modèle: du Surréalisme à l’extrême contemporain*, Presses Universitaires du Septentrion, 2007 ;
* M. Touret, F. Dugast-Portes (éd.), *Histoire de la littérature française du XXe siècle*, Presses Universitaires de Rennes, 2000-2008 ;
* J. P. Richard, *Onze études sur la poésie moderne*, Seuil, 1964 ;
* A. Vaillant, *La poésie: Initiation à l’analyse des textes poétiques*, Armand Colin, 2008

Les étudiants non assidus (non frequentanti) ou qui ne peuvent pas suivre intégralement le cours sont priés de prendre contact avec l’enseignant dès le début du semestre.

TEACHING METHOD

Cours magistral en français. La plate-forme Blackboard sera utilisée tout au long du cours. Les matériaux y inclus sont à considérer comme obligatoires.

Les cours magistral sera intégré par le cours « Esercitazioni » (voir le programme ci-dessous).

ASSESSMENT METHOD AND CRITERIA

L’évaluation du travail de l’étudiant se fera en partie au cours des classes (participation au travail de la classe : interventions, questions) et à travers l’examen final oral (qui suit celui relatif aux « Esercitazioni » : la note finale correspond à la moyenne entre les deux : 50% Esercitazioni - 50% Cours magistral) : l’examen final sera constitué de la lecture, traduction et analyse d’un texte au choix du professeur, parmi les œuvres au programme, ainsi que d’un approfondissement théorique sur les présupposés de la poésie moderne, sur le contexte historique et culturel, sur la biographie des auteurs, ou bien sur la versification et sur les figures de style.

Plus précisément, l’évaluation sera fondée sur les critères suivants :

A. compréhension et interprétation (30%) : dans quelle mesure l’interprétation de l’étudiant montre-t-elle sa compréhension de la pensée et du sentiment exprimés dans les textes analysés ? Quel est le degré d’organisation, de cohérence et de développement des contenus présentés par l’étudiant ?

B. connaissance du contexte historique et littéraire (20%) : dans quelle mesure l’analyse de l’étudiant laisse-t-elle apparaître le contexte de production des textes choisis ? (connaissances sur l’auteur, l’époque, l’œuvre, le thème, le mouvement littéraire) ;

C. appréciation des choix de l’auteur (20%): comment et dans quelle mesure le style participe-t-il au sens d’un texte littéraire ? (pertinence des réponses aux questions posées, mise en relation des textes, élargissement de la réflexion) ;

D. qualité de la langue (20%) : quel est le degré de clarté, de variété et de correction de la langue ? (vérification de la maîtrise de la langue française, à travers la traduction d’un texte et l’exposition des contenus ; aptitude au dialogue et à l’argumentation).

NOTES AND PREREQUISITES

Les horaires de permanence, ainsi que toute variation au programme, seront affichés au Département de Langues et de Littératures étrangères (via Necchi 9, 4e étage) et sur la page virtuelle (cf. <http://docenti.unicatt.it/web/initialize.do>).

Une bonne connaissance de la langue française (compréhension, morphosyntaxe et fluence) est nécessaire pour participer à ce cours. Une connaissance de base de l’histoire littéraire du XXe siècles est aussi souhaitée.

Practical Classes in French Literature (Master’s degree)

Prof. Federica Locatelli

COURSE AIMS AND INTENDED LEARNING OUTCOMES

Le cours vise à approfondir l’évolution du genre du roman au XVIIIe siècle. Les différentes productions romanesques permettront d’approfondir le contexte historique et culturel qui accompagne la création littéraire, ainsi que les stratégies linguistiques, stylistiques et formelles mises à l’œuvre. On attend des étudiants qu’ils acquièrent d’un côté des connaissances, et de l’autre des habiletés, dans lesquelles les connaissances sont mises à l’épreuve. L’objectif est de développer chez les étudiants les techniques de l’analyse littéraire et, plus spécifiquement, du genre du roman.

COURSE CONTENT

« La fable et le conte. Deux genres exemplaires »

De tous les genres, la fable et le conte sont probablement ceux qui se prêtent le mieux à une réflexion de type générique. Les textes étant le plus souvent très courts, on peut facilement en étudier plusieurs afin de vérifier la récurrence de traits jugés caractéristiques. En outre, la fable et le conte sont le prototype du récit réduit à ses données fondamentales, en mettant en évidence les deux grands types textuels que sont le dialogal et le narratif.

À travers une sélection de fables et de contes, pris en considération dans leur production et leur réception, le cours focalise l’attention sur l’évolution des genres, le retour et la relevance de certains traits spécifiques au niveau formel. Un aperçu général du cadre théorique et du contexte historique permettra de mieux comprendre les textes choisis, et fournira les instruments nécessaires pour une correcte et complète analyse du texte littéraire.

Sur la base de ces prémisses, le cours se propose de suivre le parcours suivant :

* La fable et le conte : évolutions, manifestes, théories.
* Les fondateurs des deux genres (Jean de La Fontaine, Charles Perrault, Fénelon) ;
* L’évolution du genre de la fable et du conte (Queneau, Yourcenar, Anouilh) ;

READING LIST

Un polycopié sera disponible, qui contient l’ensemble des extraits des fables et des contes en analyse.

M. Yourcenar, *La Sirenetta*, Arsenale.

Les étudiants non assidus (non frequentanti) ou qui ne peuvent pas suivre intégralement le cours sont priés de prendre contact avec l’enseignant dès le début du cours (II semestre, 20 heures).

TEACHING METHOD

Cours en français. La plate-forme Blackboard sera utilisée tout au long du cours. Les matériaux y inclus sont à considérer comme obligatoires.

ASSESSMENT METHOD AND CRITERIA

L’évaluation du travail de l’étudiant se fera en partie au cours des classes (participation au travail de la classe : interventions, questions) et à travers l’examen final oral. L’examen final sera constitué de la lecture, traduction et analyse d’un texte au choix du professeur, parmi les fables et les contes au programme, ainsi que d’un approfondissement théorique sur les présupposés des deux genres, sur le contexte historique et culturel, sur la biographie des auteurs. Seront évalués :

* la qualité de la langue ;
* la précision et l’originalité de l’analyse ;
* la connaissance de la théorie de la fable ;
* la connaissance des fables étudiées.

Cette partie de l’examen, dont l’évaluation correspond à la moitié de la note finale (moyenne entre les deux : 50% Esercitazioni - 50% Cours magistral), doit précéder celle qui concerne le cours magistral.

NOTES AND PREREQUISITES

Les horaires de permanence, ainsi que toute variation au programme, seront affichés au Département de Langues et de Littératures étrangères (via Necchi 9, 4e étage) et sur la page virtuelle (cf. <http://docenti.unicatt.it/web/initialize.do>).

Une bonne connaissance de la langue française (compréhension, morphosyntaxe et fluence) est nécessaire pour participer à ce cours. Une connaissance de base de l’histoire littéraire des siècles pris en considération est aussi souhaitée.