Université de Bretagne Occidentale

Faculté des Lettres & Sciences Humaines

MASTER MENTION ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS

PARCOURS TEXTES, IMAGES, LANGUES ÉTRANGÈRES

Semestres 9 et 10

UE2 Sens et représentations

3 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 66h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
UE	Contrôle ponctuel	Ecrit - devoir surveillé	240	100%	
UE	CT	Dossier		100%	RSE

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
UE	CT	Dossier		100%	

Le sens des images

Présentation

Le sens des images

Les grands théoriciens (12h) : Souquet 3h, Montoya 3h, Agosto 6h

Photographie : 6h Agosto

Cinéma : 6h Le Corff

Peinture et caricature 3h MontoyaM 3

Théories de l'adaptation : 1x 3h C. Montoya / 1x 3h Machinal

Les grands théoriciens (Souquet, Montoya, Agosto) 12h

« Les théoriciens de la couleur » (Agosto 3h)

Comment voit-on les couleurs ? Quels sont leurs effets, leurs pouvoirs ? Comment agissent-elles sur notre imaginaire, notre réception et notre interprétation des images ? Quels sens, quelles idées, quelle histoire véhiculent-elles ? Dans ce cours, on s'intéressera au phénomène de la vision chromatique, sur lequel, depuis l'Antiquité, se sont penchés les philosophes, les scientifiques, les artistes plasticiens et les penseurs. S'il n'existe pas de théorie définitive de la couleur, nombre de grands textes théoriques ont été consacrés à cette question complexe, primordiale en art et en esthétique, et qui touche à des domaines aussi divers que la physique, l'optique, la psychologie. Pour « penser la couleur » en art, on s'intéressera à la théorie phénoménologique de Goethe (sur la perception des couleurs), la chromatologie de Kandinsky (qui redonne place à la spiritualité et inaugure le non-figuratif) et les écrits de Pastoureau (qui analyse les couleurs sous l'angle historique, symbolique et anthropologique).

Bibliographie :

- Albers, Josef. *Interaction of Color,* Yale: UP, 1963. *Interaction des couleurs*, Claude Gilbert (trad.), Hazan, 2013.

- Goethe, Johann Wolfgang. *Zur Farbenlehre*, 1810. *Traité des couleurs*, Henriette Bideau (trad.), Editions Triades, 2000.

- Kandinsky Wassily. *Du Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier* [1910], Gallimard, Folio Essais, 1988.

- Pastoureau, Michel. *Le petit livre des couleurs* [2005], Points, 2014.

- Riout, Denys. *La Peinture monochrome*, Gallimard, Folio Essais, 2006.

« Art et esthétique selon Clement Greenberg : nouvelles images, nouveaux regards » (Agosto 3h)

Ce cours présente les évolutions artistiques de la seconde moitié du XXe siècle, à la lumière de la critique formaliste de Clement Greenberg, dont les théories controversées sur la peinture moderniste et sur l'abstraction picturale et post-picturale ont marqué l'histoire de l'art et la pensée sur l'art moderne et contemporain.

-Clement Greenberg, *Art and Culture*, Beacon Press, 1971

-Clement Greenberg, *Art et Culture,* Macula, 1988 (2000).

• Marie-Christine Agosto (6h) : **« Réflexions sur la photographie »** :

Ce cours vise à encadrer une réflexion épistémologique et conceptuelle sur l'image photographique, ses pratiques et son exploitation. On s'interrogera notamment sur : son statut d'œuvre d'art et son rapport avec les autres arts, ses codes sémiotiques, son utilisation comme arme politique, la frontière entre photographie documentaire et photographie artistique. On examinera son évolution générique : du réalisme photographique, qui revendique une pseudo-vérité, à la mise en scène photographique, qui transforme cet art en performance. En s'appuyant sur quelques théoriciens majeurs de l'image (Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman, Roland Barthes, Susan Sontag), on mènera une réflexion éthique et esthétique sur la pratique photographique, tant du point de vue de sa production que de sa réception.

- Roland Barthes, *La Chambre claire. Notes sur la photographie*. Paris, Gallimard, 1980.

- Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » (1936), *Ecrits français*. Paris, Gallimard, 1991.

- Georges Didi-Huberman, *Devant l'image: questions posées aux fins d'une histoire de l'art.* Paris, Editions de Minuit, 1990.

- Miles Orvell, *American Photography.* Oxford: Oxford University Press, 2003.

- Susan Sontag, *Sur la photographie.* Paris, Editions Christian Bourgois, 1973.

• Isabelle Le Corff (6h) **- Cinéma**

e cours a pour objectif de donner les repères essentiels des grands mouvements de l'histoire du cinéma dans le monde, des origines à nos jours. À partir d'exemples clés, il s'agira de comprendre l'évolution des techniques, des courants, des genres et des styles nationaux ainsi que les questions majeures posées par le cinéma.

Bibliographie :

Altman Rick, *Silent Film Sound*, New York, Columbia University Press, 2004

Barnier Martin, Jullier Laurent, *Une brève histoire du cinéma* (1895-2015), Paris, Pluriel, 2017.

Bordwell david, Thompson Kristin, *L'art du film, une introduction*. De Boeck Université, 1999

Cook David.A, *A History of Narrative Film*, New York, Norton, 1990

Gaudreault André, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe*. Paris, CNRS Éditions, 2008.

- Peinture et caricature (Montoya 3 h)

On définit ordinairement la caricature comme l'utilisation de procédés stylistiques qui consistent essentiellement à déformer le trait humain. Pourtant nombre de peintres, considérés comme tels et non comme caricaturistes, ont produit des œuvres qui déforment, torturent le trait, grossissant celui-ci, rendant grotesque celui-là, etc. Les noms sont connus : Léonard de Vinci, Jérôme Bosch, Franz Halls, les frères Téniers, Goya, Dali, Picasso, et un long etc…

Ce cours essaiera de réfléchir sur la spécificité de la caricature par rapport à la peinture et/ou à considérer qu'il n'y a, en fait, pas de « hiérarchisation » possible entre l'une et l'autre parce qu'il ne s'agirait en fait que d'une approche stylistique de la réalité au même titre que nous avons des peintres réalistes académiques et des peintres impressionnistes par exemple. Pourtant, en son temps la peinture impressionniste fut considérée comme de la « sous-peinture » par rapport aux « pompiers ». Les critères d'appréciation ont heureusement changé depuis….

Bibliographie :

Voir le site Ridiculosa-Eiris : www.eiris.eu/

- Théories de l'adaptation (3h Montoya C/3h Machinal)

Machinal H. : 3h

A partir de l'exemple de l'adaptation de la fiction holmesienne par Moffat et Gatiss dans la série de la BBC *Sherlock*, nous développerons les théories de Linda Hutcheon sur l'adaptation en mentionnant ses points de convergence et de divergence avec les approches de Stam ou Jeanelle.

Bibliographie

Linda Hutcheon, *A Theory of Adaptation*, NY & London, Routledge, 2006

Christophe Gelly, « *The Hound of the Baskervilles* Revisited : Adaptation in Context », http://oscholars-oscholars.com/special-issues/doyle/

Jean-Louis Jeannelle, « Rouvrir le débat sur l'adaptation : Kamilla Elliott et les rapports entre le roman et le cinéma », http://www.fabula.org/lodel/acta/document.php?id=5632

Denis Mellier, *« L'impossibilité filmique de l'énigme policière »,* in G. Ménégaldo & D. Sipière (eds.), *Les récits policiers au cinéma,* La Licorne, Hors série – Colloque VIII, Poitiers, 1999

Marie Claire Ropars-Wuilleumier, *Ecraniques. le film du texte*, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1990

Robert Stam, *Literature and Film : a Guide to the Theory and Practice of Adaptation*, Blackwell, 2005

Médias et représentations

Présentation

Médias et représentations (36h)

Sociabilité 3h Kerhervé/Cossic 6 9

Histoire des medias : Technologies, paroles et discours médiatisésThornborrow 6

Analyse du discours Saki3

Études environnementales Agosto 3

Documentaire historique T Robin 6

Religion et représentations US Chatallic 6

Sociabilité (6 Cossic, 3 Kerhervé)

Discours des réseaux sociaux (Thornborrow 6h)

Les méthodologies de recherche vis-à-vis la communication par le web: comment concevoir les espaces communicatifs discursifs des réseaux sociaux et comment aborder les problèmes interaction/interactivité, discours public/discours privé?

Bibliographie

Burger, M, J. Thornborrow and R. Fitzgerald (eds) (2017) *Discours des réseaux sociaux: enjeux publics, politiques et médiatiques*. Bruxelles : Editions de Boeck.

Page, R. (2012) *Stories and Social Media: Identities and Interaction.*

London: Routledge.

Turkle, S. (2015) *Reclaiming Conversation: The power of talk in a digital age*. New York: Penguin Press.

- Analyse du discours (Saki 3h)

Le cours abordera les questions de l'énonciation et de la construction discursive du conflit dans le cadre e l'analyse argumentative du discours. Une attention particulière sera accordée au rôle crucial joué par les médias sociaux dans la mise en visibilité et la propagation des conflits. L'analyse se fera à l'aide des concepts suivants : dissensus, agôn, scène énonciative, espace public électronique.

Amossy, R. (2014), *Apologie de la polémique*, Paris, Armand , PUF.

Angenot, M. (2008) *Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique*, Paris, Mille et une nuits.

BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, Paris, Points essais, 2001.

Burke, K. (1969). *A Rhetoric of Motives*. Berkeley: University of California Press. (Original work published in 1950)

Dahlgren, Peter (2007), Media and political engagement: Citizens, communication, and democracy, Cambridge, Cambridge University Press.

Habermas, J. (1992), *De l'éthique de la discussion*, Paris, Flammarion.

Habermas, J. (1986) *Moral et communication*, Paris, les éditions du Cerf.

Iannelli, Laura (2016), *Hybrid politics. Media and participation*, London, Sage Swift.

Knops, A. (2012) « Integrating Agonism with Deliberation -Realising the Benefits », DOI : 10.2298/FID1204151K.

Kock, C. (2007) "Norms of Legitimate Dissensus" *Informal Logic* 27 (2):179-196.

Mouffe, C. (1999), « Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?" *Social Research* 66 (3):745-758.

Mouffe, C. (2016), *L'illusion du consensus*, Paris, Albin Michel.

Papacharissi, Zizi (2010), A private sphere: Democracy in a digital age. Cambridge, England: Polity Press.

Rancière, J. (1995) : *La Mésentente. Politique et philosophie*, Paris, Galilée.

Rancière, J. (2009) *Et tant pis pour les gens fatigués. Entretiens*. Éditions Amsterdam.

Zappavigna Michelle (2012), Discourse of Twitter and Social Media: How We Use Language to Create Affiliation on the Web, London, Continuum.

• A. Cossic (6h) et A. Kerhervé (3h) : *Modèles de sociabilité au 18e siècle*

Etude de l'émergence d'un nouveau modèle de sociabilité au Siècle des Lumières, issu du dialogue culturel entre la France et la Grande-Bretagne

Analyse des vecteurs de la sociabilité, de ses modes opératoires (en particulier de la formation de réseaux nationaux et internationaux), de son oscillation entre ludique et politique, de ses enjeux thérapeutiques et esthétiques, de ses espaces urbains et des crises qui l'ont remise en question.

« De l'idée d'environnement à son discours » (Agosto 3h)

Partant d'un historique du concept d'« environnement », on s'attachera à étudier les événements, les idéologies et les hommes et femmes qui l'ont fait évoluer à travers les siècles, plus particulièrement en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

S'il est orienté vers les études civilisationnistes, cet enseignement se veut pluridisciplinaire, touchant tout autant à l'histoire qu'à l'ethnoécologie, les sciences politiques et l'étude des discours et expressions culturelles de et sur l'environnement.

Ainsi, on verra comment la littérature étasunienne contemporaine, en se coulant dans la tradition du XIXe siècle (H. D. Thoreau, John Muir) s'est emparée de ces discours dans des fictions à portée environnementaliste et éco-critique. On étudiera l'exemple de Ron Rash dont l'œuvre combine enquête policière, mémorielle, journalistique, pour mieux sensibiliser le public aux enjeux politiques, économiques et humains que pose la destruction d'une région (ici, les Appalaches) et d'un mode de vie.

Bibliographie sommaire :

Shepard Krech, John R. McNeill, Carolyn Merchant, *Encyclopedia of World Environmental History*. New York: Routledge, 2004

Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Fabien Locher, Grégory Quenet, *Introduction à l'histoire environnementale*, Paris, La Découverte, 2014

Félix Guattari, *Les trois écologies*, Paris, Éditions Galilée, 1989

Jean-Daniel Collomb, *John Muir, écologie et parcs nationaux*, Presses Universitaires de Bordeaux, 2013

Ron Rash, *Serena*, Edinburgh, London, New York, Melbourne: Canongate Books [2008], 2010

Ron Rash, *Saints at the River*, New York: Henry Holt and Company, 2004

Ron Rash, *One Foot in Eden*, New York: Henry Holt and Company, 2002

Documentaire historique (Robin 3h)

"Analyse des codes du documentaire historique » : l'exemple de l'Irlande à travers la série télévisée de *The Savage Eye (RTE2, 2009-2014))*, où il s'agira de déconstruire les stéréotypes nationaux en regard de l'histoire irlandaise, en identifiant les composants de fond et de forme du documentaire et de sa satire. Ainsi en sus de la décontruction de l'image et du montage, de l'analyse du "voiceover", de la distinction entre sources primaires -d'archives- et sources secondaires -entretiens, analyses, commentaires, sous-titres etc., il s'agira aussi d'identifier le factuel du fictif ou de la reconstitution dont on interrogera les finalités. La notion de neutralité (ou partialité) du point de vue sera également questionnée.

Dans un second temps, des documentaires portant sur des biographies d'auteurs ayant vécu des événements historiques marquants de l'histoire irlandaise seront également analysés, cette fois avec un accent mis sur la différence de focale entre "grande histoire" et trajectoire individuelle, ainsi que le rôle de la langue dans le texte du documentaire (exemple de "Is This About a Bicycle?" produit par la Strabane History Society (2011). Et la série Art Lives RTE Arts, 2011, sur John Banville par exemple et la crise récente en Irlande)."

Bibliographie indicative:

AUSTIN Thomas, *Rethinking Documentary: New Perspectives, New Practices*, McGraw-Hill, 2008.

BOON Timothy, *Films of Fact: a history of science in documentary films and television*, WallFlower Press, 2008.

BARNOUW Eric, *A History of the Non-fiction Film*, 2nd revised edition Oxford 1993.

GRANT Barry Keith & Jeannette Sloniowski, *Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video*, Wayne State University, 1998.

JUHASZ Alexandra & Jesse Lerner *F Is for Phony: Fake Documentary And Truth's Undoing*, University of Minnesota Press, 2006.

KILBORN, R.W. *An Introduction to Television Documentary*, Manchester University Press, 1997.

ROSCOE Jane & Craig Hight, *Faking It: Mock-Documentary and the Subversion of Factuality*. Manchester University Press, 2001.

ROSENTHAL & John Corner, *New Challenges for Documentary*, MUP, 2005.

WARD Paul, Documentary: *The Margins of Reality*, Wallflower Press, 2009

WINSTON , Brian, Claiming the Real II (2nd edition) , British Film Iinstitute (BFI) Publishers, London, 2008.

WINSTON, Brian, *Lies, Damn lies and documentaries.* BFI Publishers, London, 2000.

Religions et représentations (Chattalic 6h)

Contenu: Bien que les États-Unis demeurent un pays majoritairement Protestant, la profusion de religions qu'on y trouve actuellement en font un des pays avec la plus grande diversité religieuse au monde. Nous étudierons les différentes caractéristiques de ce paysage multiforme, et en particulier les diverses façons dont il est représenté, que ce soit dans les medias, le cinema, la littérature, l'architecture, ou dans ces interactions avec les différentes institutions étatsuniennes.

Bibliographie:

- Colosimo Jean-François, *Dieu est américain : De la théodémocratie aux Etats-Unis*, Fayard, 2006.

- Einstein Mara, *Brands of Faith : Marketing Religion in a Commercial Age*, Routledge, 2007.

- Forbes Bruce David, Jeffrey H. Mahan, *Religion and Popular Culture in America*, University of California Press, 2000.

- Froidevaux-Metterie Camille, *Politique et religion aux Etats-Unis,* La Découverte, 2009.

- Henneton Lauric, *Histoire religieuse des Etats-Unis*, Flammarion, 2012.

- Legendre Pierre, Laurent Myali, John C. You, et al., *Le Façonnage juridique du marché des religions aux Etats-Unis*, Mille et Une Nuits, 2002.

- Lacorne Denis, Re*ligion in America – A Political History*, 2007.

- Moore R. Lawrence, *Selling God : American Religion in the Marketplace of Culture*, 1995.

- Richet Isabelle, *La Religion aux Etats-Unis*, PUF

2001.

- Wald Kenneth and Allison Calhoun, *Religion and Politics in the United States*, Rowman & Littlefield Publishers, 2014.

Littératures, intermédialité et interculturalité

Présentation

1/ Littératures et genres (18h)

Théorie des genres : Machinal (3h)

Écritures du moi et correspondances : Kerhervé (3h)

Genres de l'imaginaire : Machinal (3 h)

Métafiction : Agosto (6 h)

BD/Comics : séminaire invité (3h)

2/ Intermédialités et transfictionalités (18h)

Intermédialités : E.Mullen (6h)

Transfictionalité : Machinal (9 h)

Théories des genres : H. Machinal (3h)

Ecritures du moi et correspondances : A. Kerhervé (3h)

• **Les genres de l'imaginaire** Hélène Machinal (3h) :

Ce séminaire propose une exploration approfondie des genres de l'imaginaire, et plus spécifiquement une étude du roman policier et de la science-fiction. Il s'agira tout d'abord d'adopter une perspective historique pour tenter de poser des origines aux genres avant de s'intéresser à la résurgence (ou à l'émergence) du récit de détection au XIXe siècle. La fiction spéculative et la science-fiction seront ensuite abordées, et, de la même manière que pour le roman policier, il s'agira d'aborder, dans un premier temps, une perspective historique, pour repérer les schémas et les les motifs qui sous-tendent la résurgence de ce monde spécifique à la littérature de l'imaginaire à la fin du XIXe siècle.

Écritures du moi et correspondances (Kerhervé 3 h)

Le cours associera écrits théoriques sur la pratique de la correspondance (J. Altman, M-C. Grassi, G. Haroche-Bouzinac) et sur l'écriture du moi (G. Gusdorf, P. Lejeune) et étude de sources primaires du XVIIIe siècle anglais : initiation paléographique et analyse de productions.

• **« La métafiction : définition, visées, stratégies » :** Marie-Christine Agosto (6h)

La métafiction est-elle émergence d'un nouveau genre ou résurgence d'une posture ancienne ? Signe-t-elle la mort du roman ? Est-elle affaire d'écriture ou de lecture ? Est-elle une ou multiple ? Répond-elle à une typologie générique ? Quel est son apport à la littérature ? Voici quelques questions qui seront abordées pour comprendre cette tournure narcissique de la fiction qui connut son apogée avec l'avènement du postmodernisme dans les années 1970.

-Mark Currie, *Metafiction*, New York, Longman, 1995.

-Linda Hutcheon, *Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox*. London, Methuen, 1980.

-Linda Hutcheon, *A Poetics of Postmodernism: History, Thory, Fiction*, Routledge, 1988.

-Laurent Lepaludier, *Métatextualité et métafiction. Théories et analyses*, PUR, 2003.

-Wenche Ommundenson, *Metafictions? Reflexivity in Contemporary Texts.* Melbourne University Press, 1993.

-Robert Scholes, *Fabulation and Metafiction*, University of Illinois Press, 1979.

-Patricia Waugh, *Metafiction*, Methuen, 1985.

BD/Comics : Séminaire invité (3h)

2/ Intermédialités et transfictionalités (18h)

Littérature, intermédialité et interculturalité » : Intermédialité(s) : E.Mullen 6h

Transfictionalité : Machinal 9 h

Analyse détaillée des enjeux de la transfictionalité. Qu'est-ce qu'une fiction transfuge, quelle différence avec l'intertextualité ou l'interfictionalité? Mutations, reprises, pastiches, adaptation, il s'agira de se pencher sur les conséquences de ces variations fictionnelles, leur dimension ludique et souvent transmédiale ainsi qie sur les conséquences de la transfiction dans la théorie de la construction des mondes fictionnels.

Bibliographie:

St GELAIS, *Fiction transfuge*, Paris, Seuil, 2011

L. BAZIN, A. BESSON, N. PRINCE, *Mondes fictionnels, mondes numériques, mondes possibles*, Presses U de Rennes, 2016.