

Poétique et esthétique

Infos pratiques

- > ECTS : 4.5
- > Nombre d'heures : 24.0
- > Langue(s) d'enseignement : Français
- > Période de l'année : Enseignement huitième semestre
- > Méthodes d'enseignement : En présence
- > Forme d'enseignement : Cours magistral
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Philo, Info-Comm, Langues, Littératures & Arts du spectacle
- > Code ELP : 4L8LF01P

Présentation

Titre: "Questions d'espace en littérature médiévale".
Comment l'espace, qu'il soit décrit ou non, donne-t-il forme au récit ? Comment l'image mentale issue de la lecture ou de l'écoute d'un texte participe-t-elle à l'élaboration du récit ? Et peut-on lire un récit, médiéval ou moderne (« fantasy ») sans se représenter son espace ? Les cartes insérées dans le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien montrent bien que la spatialisation est essentielle, 1° à l'invention du récit comme quête, 2° à sa composition (dramaturgie) et 3° à sa mémorisation (cf. "arts de mémoire" et cinéma).

On se propose d'explorer cette dimension de la littérature autour de quatre axes, correspondant à quatre modèles de spatialisation distincts, générateurs de fiction :

- 1° la spatialisation des clercs, sur des modèles latins, d'André le Chapelain à Jean Gerson en passant par Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Dante et Jean Dupin;
- 2° la spatialisation épique (référentielle et narrative) de la Chanson de Roland au cycle de Guillaume d'Orange (XIIe-XIIIe s.);
- 3° la spatialisation du merveilleux (l'espace symbolique des topoï féériques et arthuriens) des Lais de Marie de France au Perlesvaus;

4° la spatialisation dans les relations de voyage, autour du Roman d'Alexandre et du Devisement du monde de Marco Polo (XIIe-XIVe s.).

On s'appuiera sur les notions de « chronotope » (Bakhtine), de « topogramme » (Gilles Polizzi), de descriptif (Philippe Hamon) et de « paysage sonore » (R. Murray Schafer, Jean-Marie Fritz). Les axes et la méthodologie seront présentés au début du séminaire à partir d'exemples précis (textes fournis sous forme d'extraits). Les étudiants seront invités à participer en présentant et en analysant un exemple de leur choix, tiré des périodes littéraires anciennes ou modernes. L'évaluation des travaux portera principalement sur la cohérence méthodologique des exposés.

Objectifs

Le séminaire vise à donner aux étudiants une méthodologie assortie d'outils théoriques pour étudier l'espace et les phénomènes liés à la spatialisation dans les textes littéraires. On insistera en particulier sur le mode d'énonciation, la focalisation (ou mise en perspective) de l'espace, son mode de construction, l'échelle de la représentation et la notion de « dispositif » (agencant visuellement une progression). Les exemples étudiés en cours seront empruntés à la littérature médiévale (XIIe-XVe s.) mais un élargissement interviendra dans un second temps avec les exposés des étudiants, chacun.e intervenant sur un texte de son choix, de préférence en rapport avec son sujet de mémoire.

Évaluation

- *Session 1*: Mini-dossier ou oral (à l'appréciation de l'enseignant)
- *Session 2 dite de rattrapage* : 1 mini-dossier

Pré-requis nécessaires

Connaissance des fondamentaux en histoire de la littérature française.

Méthode et pratique de l'analyse littéraire (commentaire composé).

Compétences visées

Capacités à analyser un texte littéraire en rapport avec la problématique du séminaire et à en présenter les résultats de manière synthétique et cohérente à l'oral.

Bibliographie

Repères bibliographiques autour des notions et des textes:

- sur les topoï, voir E. R. Curtius, La littérature européenne et le Moyen Âge latin, PUF, 1956.
- sur le "chronotope", voir M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978.
- sur l'espace du descriptif (XIXe-XXe), voir Philippe Hamon, Du Descriptif, Hachette, 1993
- sur le merveilleux médiéval, voir Francis Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (XIIe-XIIIe s.): L'Autre, l'Ailleurs, l'Autrefois, Champion, 1991.
- sur l'espace épique, voir Alain Labbé, Regards sur la chanson de geste, Classiques Garnier, 2019 (recueil d'articles édités par F. Bouchet, D. Lacroix et S. Cazalas).
- sur le Roman d'Alexandre, voir Catherine Gaullier-Bougassas et Margaret Bridges (dir.), Les Voyages d'Alexandre au paradis : Orient et Occident, regards croisés, Brepols, 2013.
- sur l'espace mental dans les traités de méditation, voir Isabelle Fabre, Les Vergers de l'âme. L'allégorie du jardin spirituel à la fin du Moyen Âge, Champion, 2019.

Ressources pédagogiques

Textes et documents fournis sous forme de photocopiés au fil des séances.

Contact(s)

> Isabelle Fabre

Responsable pédagogique
ifabre@parisnanterre.fr