

Poétique et esthétique - Séminaire fermé en 2024-2025

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

Présentation

De Machaut à Marot : la « musique » du poème (XIVe-XVIe siècle)

Entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, diverses mutations affectent l'identité du poème lyrique. En littérature, la relation entre la musique dite « artificielle » (instrumentale ou chantée) et la musique « naturelle », celle de la langue, est remise en cause par Eustache Deschamps dans son *Art de dictier* (1392). Sur le plan musical, on assiste au développement, à partir de la polyphonie de Machaut (XIVe s.), d'un *ars nova* puis *subtilior* qui met en œuvre des superpositions rythmiques virtuoses et dissocie les lignes mélodiques de l'harmonie du vers proprement dit. La deuxième évolution musicale se situe au milieu du XVe siècle, et passe par le retour à des formes simples et par le modèle de la « chanson bourguignonne », qui sera un nouveau support pour la mise en musique du poème. La lyrique chantée témoigne-t-elle encore, après Guillaume de Machaut, d'une coïncidence des langages et des discours ? À l'âge de l'*ars subtilior*, les sophistications rythmiques de la polyphonie font passer au second plan les qualités propres du poème et semblent le vider de son sens. Comment lire et entendre ces poèmes aujourd'hui ? En quoi le retour à la simplicité de la chanson du XVe

siècle opère-t-elle un changement radical, ouvrant la voie à la Renaissance ? Telles seront les questions abordées au cours du séminaire.

Objectifs

Le séminaire donnera lieu à l'élaboration collective d'une anthologie de poèmes chantés du XVe siècle, constituant une application pratique des connaissances méthodologiques et critiques acquises au cours du semestre. On attendra des étudiants une participation orale à la réflexion menée en cours (lecture à haute voix et analyse des poèmes, réflexion sur le mode d'agencement des recueils). Choix des pièces, établissement du texte, traduction et analyse métrique seront menés en commun. Chaque étudiant aura la responsabilité d'un corpus restreint (deux ou trois pièces centrées sur un micro-motif) donnant lieu à un dossier d'étude littéraire (une dizaine de pages) évalué à la fin du semestre.

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

Connaissance approfondie des formes et registres d'écriture de la littérature médiévale.

Acquisition d'une méthode d'analyse précise et rigoureuse appliquée aux textes médiévaux, en lien avec d'autres supports (musicaux et iconographiques).

Bibliographie

- Cerquiglini-Toulet, Jacqueline, « Le nouveau lyrisme (XIVe-XVe s.) », dans *Précis de Littérature française du Moyen Âge*, sous la direction de Daniel Poirion, Paris, PUF, 1983, chap. 9, p. 275-292.
- Dragonetti, Roger, « "La poésie... ceste musique naturelle". Essai d'exégèse d'un passage de l'*Art de Dictier* d'Eustache Deschamps », dans *Fin du Moyen Âge et Renaissance. Mélanges de philologie française offerts à Robert Guiette*, Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, 1961, p. 48-64 ; repris dans *La Musique et les Lettres : études de littérature médiévale*, Genève, Droz, 1986, p. 27-42.
- Fabre, Isabelle et Polizzi, Gilles, « "Pour haut et liement chanter" : l'art poétique du "Maître de chant" dans la ballade 21 du recueil de Chypre (ms. Torino J.II.9) », dans *Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes* n°26, numéro spécial « Musique et Littérature », John Haines (dir.), 2013, p. 153-175.
- Goyet, Francis (éd.), *Traité de poétique et de rhétorique de la Renaissance*, Le Livre de Poche, 1990.
- Langlois, Ernest (éd.), *Recueil d'Arts de seconde rhétorique*, Paris, Imprimerie nationale, 1902.
- Poirion, Daniel, *Le Poète et le Prince. L'évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles d'Orléans*, PUF, 1965.
- Sultan, Agathe, « La harpe et la forge : Poétique de l'*ars subtilior* », dans « *De vrai humain entendement* ». *Etude sur la littérature française de la fin du Moyen Âge offertes en hommage à Jacqueline Cerquiglini-Toulet*, Y. Foehr-Janssens et J.-Y. Tilliette (dir.), Genève, Droz, 2005.

Ressources pédagogiques

Textes et documents fournis sous forme de photocopiés au fil des séances. Enregistrements sonores mis à disposition sur Coursenligne.

Contact(s)

> Isabelle Fabre

Responsable pédagogique
ifabre@parisnanterre.fr