

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS

Fauvisme, Expressionnisme, Cubisme, Futurisme, Vorticisme, Dadaïsme, Surréalisme, Automatismes, Lettrisme, Situationnisme et beaucoup d'autres « ismes » s'échelonnent, se relayent et se chevauchent, se répondent, dialoguent ou se défient tout au long du XXe siècle. Ces *mouvements* représentent divers moments de l'histoire des avant-gardes en Europe et en Amérique du Nord. Selon Peter Bürger, le propre de toute avant-garde est de lancer un défi à l'art (littérature, peinture, photographie et cinéma, entre autres) afin de l'établir comme institution autonome et de l'intégrer à la vie. À partir des années 1905, les centres culturels que sont Dresde, Munich, Moscou, Londres, Berlin, Zurich, Paris, New York et Montréal vivent des périodes où foisonnent des théories et des expérimentations esthétiques en tous genres. C'est par des stratégies « révolutionnaires » que les représentants d'une avant-garde donnée désirent mettre en place un système de pensée radicalement différent, et ce dans le but d'instaurer une contre-culture.

Le cours portera sur divers mouvements d'avant-gardes dans une double perspective : historique et comparatiste. Nous nous intéresserons à la notion d'*avant-garde*, à ses définitions et à ses fonctions ; aux interactions entre littérature et arts visuels ; à la tension entre radicalité esthétique et radicalité politique. Une attention toute particulière sera accordée à l'analyse des manifestes, ainsi que d'un certain nombre d'œuvres littéraires et artistiques.

CORPUS

- Les manifestes de l'Expressionnisme, du Futurisme, de Dada et du Surréalisme, de même que du Refus global et des néo-avant-gardes, entre autres.
- Un choix de textes littéraires (prose et poésie) et d'œuvres visuelles (cinéma, peinture, photographie, etc.).

BIBLIOGRAPHIE (sommaire)

Adamowicz, Elza, *Ceci n'est pas un tableau : les écrits surréalistes sur l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 2004.

Albera, François, *L'avant-garde au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2005.

Bandini, Mirella, *Pour une histoire du lettrisme*, Paris, Jean-Paul Rocher, 2003.

Bourassa, André G., *Surréalisme et littérature québécoise. Histoire d'une révolution culturelle*, Montréal, Les Herbes Rouges, 1986.

Bridet, Guillaume et Anne Tomiche (dir.), *Genres et avant-gardes*, Paris, L'Harmattan, 2012.

Bürger, Peter, *Théorie de l'avant-garde*, Paris, Questions Théoriques, 2013 [1974; traduit de l'allemand par Jean-Pierre Cometti].

Durozoi, Gérard, *Histoire du mouvement surréaliste*, Paris, Hazan, 2004 [1997].

Kaufmann, Vincent, *Poétique des groupes littéraires : avant-gardes 1920-1970*, Paris, Presses universitaires de France, 1997.

Compagnon, Antoine, *Les cinq paradoxes de la modernité*, Paris, Seuil, 1990.
Duteurtre, Benoît, *Requiem pour une avant-garde*, Paris, Belles Lettres, 2006.
Fauchereau, Serge, *Avant-gardes du XXe siècle : arts & littérature, 1905-1930*, Paris, Flammarion, 2010.
Foster, Hal, *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century*, Cambridge, MIT Press, 1996.
Larose, Karim et Frédéric Rondeau (dir.), *La contre-culture au Québec*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2016.
Marelli, Gianfranco, *L'amère victoire du Situationnisme. Pour une histoire critique de l'Internationale situationniste (1957-1972)*, Arles, Éditions Sulliver, 1998.
Noudelmann, François, *Avant-gardes et modernité*, Paris, Hachette, 2000.
Tomiche, Anne, *La naissance des avant-gardes occidentales, 1909-1922*, Paris, Armand Colin, 2015.

ÉVALUATION

Un exposé oral : 30 %
Un travail de mi-session : 30 %
Un examen final : 40 %