

Le Livre surréaliste au féminin : démarche collaborative et pratiques intermédiaires

ANDREA OBERHUBER (514-343-6065)

ANDREA.OBERHUBER@UMONTREAL.CA

1. Objectifs et contenu

Fruit d'une collaboration qui crée un nouveau rapport entre le textuel et le pictural, le Livre surréaliste n'a presque jamais un seul auteur : il appelle une autre manière de l'étudier qui prenne en compte cette réalité, elle-même éclairée par les études sur l'objet *livre*, les dispositifs texte/image et la « part du féminin » dans le Surréalisme. Les recherches d'Henri Béhar, Renée Riese Hubert, Lothar Lang et Yves Peyré, entre autres, ont éclairé la place privilégiée prise, au sein des avant-gardes historiques, par la collaboration entre écrivains et artistes visuels dans l'élaboration d'une nouvelle esthétique. Si les collaborations entre auteurs et artistes aboutissant aux grands classiques du Livre surréaliste ont été largement explorées par la critique (*Facile* d'Éluard et Man Ray et *Parler seul* de Tzara et Miró), il n'en est pas de même des ouvrages créés par deux femmes ou par une femme et un homme. Les exemples de collaborations « féminines », d'une part, et « mixtes », d'autre part, sont pourtant nombreux, où les femmes dépassaient les traditionnelles pratiques de l'illustration, de la reliure ou du *scrapbooking*.

Le séminaire portera sur un certain nombre d'œuvres hybrides initiée par une femme auteur qui sollicitait le concours d'un-e artiste visuel-le afin de faire œuvre à deux. Il s'agira d'examiner de près, c'est-à-dire par le biais d'analyses intermédiaires, les modalités d'*écrire* à quatre mains. On s'intéressera plus précisément à la complexité d'une esthétique faisant se croiser, au sein de l'objet livresque, écriture et création artistique.

Les travaux des étudiants seront basés sur un corpus de livres surréalistes et de catalogues d'exposition. Après des séances d'introduction à la matière (histoire, théorie, méthode), quelques séances seront consacrées à l'analyse attentive (faite en groupe) d'études critiques portant sur le sujet du séminaire. Viendront ensuite les exposés des participants du séminaire, chacun-e travaillant sur une œuvre du corpus retenu.

2. Bibliographie**a. Corpus**

Cahun, Claude, *Aveux non avendus*, illustré d'héliogravures composées par Moore d'après les projets de l'auteur, Paris, Éditions du Carrefour, 1930.

Carrington, Leonora, *La Maison de la peur*, illustrations de Max Ernst, Paris, Henri Parisot, 1938.

Carrington, *La Dame ovale*, illustrations de Max Ernst, Paris, GLM, 1939.

Deharme, Lise, *Le Cœur de Pic*, photographies de Claude Cahun, Paris, José Corti, 1937.

Deharme, Lise, *Le Poids d'un oiseau*, illustrations de Leonor Fini, Paris, Le Terrain vague, 1955.

Deharme, Lise, *Oh ! Violette ou la Politesse des végétaux*, illustrations de Leonor Fini, Paris, Losfeld, 1969.

Fini, Leonor, *Le Livre de Leonor Fini. Peintures, dessins, écrits, notes de Leonor Fini*, Lausanne, La Guilde du Livre/Éditions Clairefontaine, 1975.

Kahlo, Frida, *Le Journal de Frida Kahlo*, introduction Carlos Fuentes, Paris, Le Chêne, 1995 [1944-1954].
Mandiargues, Bona de et Alain Vircondolet, *Bonaventure*, Paris, Stock, 1977.
Prassinis, Gisèle, *Brelin le frou*, Paris, Belfond, 1975.
Zürn, Unica, *Alben : Bücher und Zeichenhefte (1957-1966)*, édition Erich Brinkmann, Berlin, Brinkmann & Bose, 2009.
Zürn, Unica, *Oracles et spectacles*, Paris, Georges Visat, 1967.

b. Choix d'études

Adamowicz, Elza, *Surrealist Collage in Text and Image. Dissecting the Exquisite Corpse*, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2005.
Béhar, Henri (dir.), « Le Livre surréaliste », *Mélusine*, n° 4, 1981.
Caws, Mary Ann, *Glorious Eccentrics : Modernist Women's Painting and Writing*, New York, Palgrave MacMillan, 2006.
Chadwick, Whitney (dir.), *Mirror Images : Women, Surrealism, and Self-Representation*, Cambridge-London, MIT Press, 1998.
Chénieux-Gendron, Jacqueline, *Le surréalisme*, Paris, Presses universitaires de France, 1984.
Colville, Georgiana M. M. et Katharine Conley (dir.), *La femme s'entête : la part du féminin dans le surréalisme*, Paris, Lachenal & Ritter, 1998.
Drucker, Johanna, *The Century of Artists' Books*, New York, Granary Books, 1995.
Khalifa, Jean (dir.), *The Dialogue Between Painting and Poetry. Livres d'artistes, 1874-1999*, Cambridge, Black Apollo Press, 2001.
Louvel, Liliane, *Le tiers pictural. Pour une critique intermédiaire*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
Melot, Michel, *L'illustration, histoire d'un art*, Genève, Albert Skira, 1984.
Noudelmann, François, *Avant-gardes et modernité*, Paris, Hachette, 2000.
Oberhuber, Andrea (dir.), « À belles mains. Livre surréaliste, livre d'artiste », *Mélusine*, n° 32, 2012.
Peyré, Yves, *Peinture et poésie : le dialogue par le livre, 1874-2000*, Paris, Gallimard, 2001.

3. Évaluation

Deux brefs exposés portant sur une question théorique ou méthodologique : 30 %
Un exposé oral sur l'une des œuvres au programme : 30 %
Un travail final : 40 %