
FRA 3511

LES AVANTS-GARDES LITTÉRAIRES

Automne 2022

Horaire : jeudi 8h30 – 11h30

Andrea Oberhuber

andrea.oberhuber@umontreal.ca

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS

Les avant-gardes, selon Peter Bürger, lancent un défi à l'art afin de l'établir comme institution autonome et de l'intégrer à la vie. Les avant-gardes du XXe siècle, notamment celles que l'on appelle « historiques », s'inscrivent résolument en marge des courants littéraire et artistiques dominants et des institutions en remettant en cause les pratiques de création traditionnelles, les concepts de « littérarité » et, surtout, la vision monodisciplinaire de la littérature. À partir des années 1910, les centres culturels que sont Moscou, Berlin, Zurich, New York, Paris et Montréal vivent une période à laquelle foisonnent des théories et des expérimentations en tous genres. C'est par des stratégies « révolutionnaires » que les représentant·e·s d'une nouvelle conception poétique et esthétique mettent en place un système de pensée radicalement différent, une sorte de contre-culture. Il s'agit de faire revivre l'idée de la *création* mise à mort par les Académies.

Dans ce cours, nous nous intéresserons dans un premier temps à l'avant-garde comme un phénomène temporel de la première moitié du XXe siècle, basé sur les notions de nouveauté, d'innovation et de progrès radical : comment s'expriment concrètement le sentiment de rupture avec le passé et la volonté d'innover dans les domaines de la poésie, du théâtre, du cinéma, de la peinture, de la musique et de la photographie ? Ensuite, au-delà de cette approche « temporelle », il faudra considérer le terme d'« avant-garde » comme un nouveau procédé ou un *modus operandi* de l'art et de la littérature. Sous l'influence des formalistes russes notamment, l'œuvre d'art avant-gardiste doit correspondre à un certain mode de « production-construction ». Finalement, l'analyse des manifestes, des textes littéraires et des œuvres visuelles des XXe et XXIe siècles devra nous amener à comprendre l'avant-garde comme un problème particulier de l'histoire littéraire et artistique qui surgit dans un environnement socioculturel spécifique. Autrement dit, le terme d'« avant-garde » soulève plusieurs questions : s'agit-il d'une catégorie historique ou transhistorique ? Est-il synonyme de « bohème/bohémien », « expérimental », « moderne » / « moderniste », voire « postmoderne » ? Est-ce une catégorie esthétique ou philosophico-politico-existentielle ? Qu'en est-il de l'héritage des avant-gardes dans la création d'aujourd'hui ?

BIBLIOGRAPHIE

Œuvres au programme

- Arnauld, Céline, « Ombrelle Dada », *Littérature*, n° 13, mai 1920, p. 19.
- Borduas, Paul-Émile, *Refus global et autres écrits*, Montréal, L'Hexagone, 1990 [1948].
- Breton, André, *Premier manifeste du surréalisme*, Paris, Gallimard, 1985 [1924].
- Carrington, Leonora, *La Maison de la Peur*, préface et illustr. de M. Ernst, Paris, Henri Parisot, 1938.

- Éluard, Paul, *Facile*, illustr. Man Ray, Paris, GLM, 1935.
- Femen, *Manifeste*, Paris, Les Éditions Utopia, 2015.
- Macunias, George, *Fluxus Manifesto* (1963), dans *Fluxus, Révolution : textes essentiels*, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2009.
- Marinetti, Filippo Tommasi, *Manifeste du Futurisme*, Le Figaro, 20 février 1909.
- Saint-Point, Valentine de, *Manifeste de la femme futuriste*, Paris, Mille et une nuits, 2008 [1912].
- Tzara, Tristan, *Sept manifestes Dada*, Paris, Diorama, 2005 [1916-1920].

N.B. : Les exposés oraux porteront sur des œuvres complémentaires au corpus principal.

Bibliographie sommaire

- Albera, François, *L'avant-garde au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2005.
- 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].
- *Couples modernes (1900-1950)*, catalogue édité par Emma Lavigne, Paris, Gallimard et Centre Pompidou-Metz, 2018.
- Fauchereau, Serge, *Avant-gardes du XXe siècle : arts & littérature, 1905-1930*, Paris, Flammarion, 2010.
- Kaufmann, Vincent, *Poétique des groupes littéraires : avant-gardes 1920-1970*, Paris, PUF, 1997.
- Noudelmann, François, *Avant-gardes et modernité*, Paris, Hachette, 2000.
- Poggioli, Renato, *The Theory of the Avant-Garde*, New York, Icon Editions, 1971.
- Tomiche, Anne, *La naissance des avant-gardes occidentales, 1909-1922*, Paris, Armand Colin, 2015.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

• Un exposé oral	30%
• Un examen de mi-session	30%
• Un travail final (de recherche ou de création)	40%