
ÉCRITS DES FEMMES (XIXE-XXIE S.)

FRA 6343

Co-création dans le surréalisme et au-delà

Automne 2024

Horaire : mercredi, 12h30 – 15h30

Andrea Oberhuber

andrea.oberhuber@umontreal.ca

OBJECTIF ET CONTENU

Dans l'introduction de *Nous est un autre*, Michel Lafon et Benoît Peeters montrent qu'un « étrange tabou traverse l'histoire de la littérature : l'écriture en collaboration » (p. 7). S'il est vrai que, historiquement, autant en littérature qu'en arts visuels, l'écriture à quatre mains, la co-création, le partage des tâches et le croisement des compétences au sein d'une même œuvre n'ont été pratiqués que ponctuellement – pensons aux frères Goncourt, à Willy et Colette, à Renée et Tony d'Ulmès, à Jacques Prévert et Marcel Carné ou encore à Roland Giguère et Gérard Tremblay –, les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle, notamment Dada et le Surréalisme, ont érigé les façons de faire œuvre à deux, voire en collectif comme idéal esthétique, réinvesti par les avant-gardes successives de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Dans le cadre du séminaire, nous nous intéresserons à la pratique de la co-création comme démarche collaborative, praxis interartistique et éthique de partage à partir d'un corpus d'œuvres impliquant une écrivaine et un.e artiste visuel.le ou alors deux écrivaines (ce qui est plus fréquent à l'époque contemporaine). Nous nous interrogerons sur le caractère hybride des œuvres issues d'une collaboration, sur la question du lien temporel dans l'acte de co-création, ainsi que sur le dispositif texte/image ou texte/texte élaboré au sein de l'objet *livre*.

Le séminaire sera en partie lié à un projet d'exposition mettant en valeur, à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales (BLRCS), un certain nombre d'œuvres collaboratives de créatrices surréalistes et leurs correspondances publiées. Nos réflexions entreront de plus en dialogue avec le colloque international « Échappées belles » organisé à l'occasion du centenaire du *Premier manifeste du surréalisme* à l'Université de Montréal et à l'UQAM.

ÉVALUATIONS

- Synopsis d'une œuvre hybride et bref portrait biographique (en lien avec l'exposition) : 20 %
- Compte rendu critique (article savant ou chapitre de livre) : 15 %
- Exposé thématique : 30 %
- Travail final : 35 %

BIBLIOGRAPHIE

Corpus primaire (toutes les œuvres dont la plupart sont épuisées seront placées à la Réserve du séminaire ; la sélection définitive se fera au début du trimestre)

Belen, *Le Réservoir des sens*, illustrations d'André Masson, Paris, La Jeune Parque, 1966.

Cahun, Claude, *Aveux non avendus*, illustré d'héliogravures composées par Moore d'après les projets de l'auteur, Paris, Éditions du Carrefour, 1930 [réédition chez Mille et une nuits, 2011].
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*, introd. Carlos Fuentes, Paris, Le Chêne, 1995 [1944-54].
Le Brun, Annie, *Sur le champ*, illustrations de Toyen, Paris, Éditions surréalistes, 1967.
Le Brun, Annie, *Annuaire de lune*, six dessins originaux de Toyen, Paris, Éditions Maintenant, 1977.
Penrose, Valentine, *Dons des féminines*, Paris, Librairie Les Pas Perdus, 1951.
Prassinis, Gisèle, *Brelin le frou ou le Portrait de famille*, Paris, Belfond, 1975.

Corpus complémentaire

Bille, S. Corinna et Suzi Pilet, *Le Fleuve un jour*, Genève, Slatkine, 1997.
Calle, Sophie, *Prenez soin de vous*, Arles, Actes Sud, 2007.
Delvaux, Martine et Catherine Mavrikakis, *Ventriloquies*, Montréal, Leméac, 2003.
Dupré, Louise et Denise Desautels, *Parfois les astres*, Montréal, Éditions Roselin, 2000.
Dupré, Louise et Ouanessa Younsi, *Nous ne sommes pas des fées*, Montréal, Mémoire d'encrier, 2022.
Flem, Lydia, *Journal implicite*, Paris, Éditions de la Martinière, 2013.
Ndiaye, Marie, *Y penser sans cesse*, photographies de Denis Cointe, Talence, L'Arbre vengeur, 2011.
Ringuet, Chantal, *Forêt en chambre*, photographies de Marc-André Foisy, Montréal, Éditions du Noroît, 2022.
Roubaud, Alix Cléo, *Journal (1979-1983)*, Paris, Seuil, 2009 [1984].

Bibliographie critique (sélection)

Adamowicz, Elza (dir.), *Surrealism : Crossings/Frontiers*, New York, Peter Lang, 2006.
Béhar, Henri (dir.), « Le Livre surréaliste », *Mélusine*, n° 4, 1981.
Caws, Mary Ann, Rudolf Kuenzli et Gwen Raaberg (dir.), *Surrealism and Women*, Cambridge, The MIT Press, 1991.
Colville, Georgiana, et Katharine Conley (dir.), *La femme s'entête. La part du féminin dans le surréalisme*, Paris, Lachenal et Ritter, coll. « Pleine Marge », 1998.
Conley, Kate, et Alyce Mahon, «The "Problem of Woman" in Surrealism », *International Journal of Surrealism*, vol. 1 n° 1, 2023, p. v-ix.
Couples modernes (1900-1950), catalogue d'exposition sous la direction d'Emma Lavigne, Paris, Gallimard et Centre Pompidou-Metz, 2018.
Lafon, Michel et Benoît Peeters, *Nous est un autre : enquête sur les duos d'écrivains*, Paris, Flammarion, 2006.

Louvel, Liliane, *Le tiers pictural. Pour une critique intermédiaire*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.

Oberhuber, Andrea, *Faire œuvre à deux. Le Livre surréaliste au féminin*, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, coll. « Art + », 2023.

Riese Hubert, Renée, *Magnifying Mirrors. Women, Surrealism & Partnership*, Lincoln et London, Nebraska UP, 1994.

Sauvageot, Anne, *Le partage de l'œuvre : essai sur le concept de collaboration artistique*, Paris, L'Harmattan, 2020.

Suleiman, Susan Rubin, *Subversive Intent : Gender, Politics, and the Avant-Garde*, Cambridge, Harvard University Press, 1990.

Vergine, Lea, *L'autre moitié de l'avant-garde 1910-1940 : femmes peintres et femmes sculpteurs dans les mouvements d'avant-garde historiques*, Paris, Des femmes, 1982.

Intégrité

L'Université de Montréal s'est dotée de deux règlements disciplinaires sur la fraude et le plagiat, un qui s'adresse aux étudiants de premier cycle et l'autre à ceux des cycles supérieurs :

<https://integrite.umontreal.ca/boite-a-outils/les-reglements>