

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Le pluriel « modernités » de l'intitulé du cours l'oriente en profondeur : la modernité n'est pas unique, monologique, unidimensionnelle. Souvent au cœur de querelles, voisinant avec « l'esprit nouveau » et « l'avant-garde », désormais prise en écharpe par la « postmodernité », la « surmodernité », « l'hypermodernité », la modernité, cette notion aporétique, est difficile à circonscrire. Associée à l'émergence au XIXe siècle d'une civilisation médiatique (Vaillant), d'une crise socioculturelle, d'une nouvelle culture éditoriale, d'une autonomisation de l'art, d'un développement de la ville de Paris comme « capitale du XIXe siècle » (Benjamin) et du cosmopolitisme, elle est fluctuante, active, dynamique et mobile.

Comment capter la vie moderne? Comment écrire au temps du consumérisme culturel et de l'industrie du livre? Comment inventer des formes inédites? Ces questions sont au cœur des œuvres de la modernité, des XIXe et XXe siècles, constituant le corpus de ce cours. Le basculement dans la modernité peut se comprendre comme un (long) processus d'acculturation (passage d'une culture de l'oralité à une de l'écrit, de l'imprimé, du médiatique) dont les œuvres sont forcément pétries. Celles-ci dialoguent, à leur manière singulière, avec l'humus social et culturel en mutation, marqué par l'industrialisation et la colonisation, l'innovation technique et la commercialisation de masse, l'europanisation et la « fin de terroirs », dont elles se nourrissent et qu'elles nourrissent en retour. C'est donc à cette fabrique des modernités littéraires et artistiques que nous nous attacherons. Plutôt que de les penser comme une rupture avec la tradition, nous explorerons les multiples passerelles entre modèles et imitations, entre reprises et inventions, entre permanence des formes et prestige du nouveau, entre inventivités et emprunts. Autrement dit, nos analyses repéreront les logiques syncrétiques, l'hétérogénéité culturelle et formelle, les bricolages jouant de la rénovation, du collage, de l'alliance inédite de matériaux « déjà là » et même préfabriqués.

Enfin, diverses notions issues des théories de la modernité – la « discordance des temps » (Charles), la « mutation de la communication littéraire » (Vaillant), « le mode historique de la subjectivité » (Meschonnic), le « devenir moderne » (Aragon), la « surmodernité » (Augé), « les temps hypermodernes » (Lipovetsky), etc. – nous aideront à cerner les mouvements des modernités littéraires, les formes modernes (crise de la représentation, ironie, fragment, généricité, autoréflexivité, surinvestissement stylistique, hétérochronicité), les exigences d'autonomie de l'art et l'historicité cosmopolite qui font de certain.e.s artistes des modernes.

2. CORPUS OBLIGATOIRE

DE GIRARDIN, Delphine, *Lettres parisiennes du vicomte de Launay* (1836-1848), Paris, Michel Lévy, 1857. En ligne sur Gallica (site de la BNF).

BAUDELAIRE, Charles, « Tableaux parisiens » [1861] et *Spleen de Paris* [1869], éditions au choix.

ZOLA, Émile, *Au bonheur des dames*, Paris, Le Livre de Poche, « Classiques de Poche », 1998 [1883].

CENDRARS, Blaise, *Du monde entier au cœur du monde. Poésies complètes*, Paris, Gallimard, 2006.

DURAS, Marguerite, *L'amant*, Paris, Minuit, 1984.

HOUELLEBECQ, Michel, *Non réconcilié. Anthologie personnelle (1991-2013)*, Paris, Gallimard, « Poésie », 2014.

* Les livres obligatoires et les éditions pourraient changer.

2. ÉVALUATIONS

Questions (2) à préparer pour le conférencier invité (5 %)

Atelier (10 %)

Travail de mi-session (35 %)

Travail final (50 %)

3. BIBLIOGRAPHIE

ADORNO, Theodor W., *Théorie esthétique*, Paris, Klincksieck, 2011.

ARENDT, Hannah, *Condition de l'homme moderne*, traduction française de G. Fradier, Paris, Pocket, 1988 [1958].

AUGÉ, Marc, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, Seuil, « Librairie du XXe siècle », 1992.

BALANDIER, Georges, « Réflexions sur une anthropologie de la modernité », *Cahiers internationaux de sociologie*, vol. 51, juillet-décembre 1971, p. 197-211.

BALANDIER, Georges, « Tradition et modernité », *Anthropologie politique*, Paris, Presses universitaires de France, « Quadrige », 2013, p. 193-226.

BECK, Ulrich, *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Paris, Aubier, 2001.

BENJAMIN, Walter, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée », Paris, Allia, « Petite coll. », 2011.

BENJAMIN, Walter, *Charles Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme*, Paris, Payot, 1982.

BENJAMIN, Walter, *Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages* (1939), Paris, Cerf, « Passages », 1997 [1939].

BERTRAND, Jean-Pierre et Pascal DURAND, « Modernité et contemporanéité poétiques : l'héritage du XIXe siècle » *Lendemain*, vol. 105-106, 2002, p. 69-88.

BERTRAND, Jean-Pierre et Pascal DURAND, *Les poètes de la modernité. De Baudelaire à Apollinaire*, Paris, Seuil, « Points », 2006.

CHARLE, Christophe, *Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité*, Paris, Armand Colin, 2011.

COMPAGNON, Antoine, *Les antimodernes : de Joseph de Maistre à Roland Barthes*, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 2005.

- COMPAGNON, Antoine, *Les cinq paradoxes de la modernité*, Paris, Seuil, 1990.
- FLADENMULLER, Frédéric, *Caractérisation et les modes de la narration dans le roman moderne. Théorie de narratologie caractérologique*, New York, Berlin, Paris, Peter Lang, « Reading plus », 1994.
- GLEIZE, Jean-Marie, *Poésie et figuration*, Paris, Seuil, « Pierres vives », 1983.
- JARRIGE François et Emmanuel FUREIX, *La modernité désenchantée*, Paris, La Découverte, 2015.
- JAUSS, Hans Robert, « La “modernité” dans la tradition littéraire et la conscience d’aujourd’hui » (1974), *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard, 1978, p. 158-209.
- LIPOVETSKY, Gilles, *Les temps hypermodernes*, Paris, Livre de poche, « Biblio Essais », 2006.
- LÖWY, Michael et Robert SAYRE, *Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité*, Paris, Payot, 1992.
- MESCHONNIC, Henri, *Modernité modernité*, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1994 [1988].
- NESSI, Catherine, *Le flâneur et les flâneuses : les femmes et la ville à l’époque romantique*, Grenoble, Ellug/Université Stendhal, « Bibliothèque stendhalienne et romantique », 2007.
- NOUSS, Alexis, *La modernité*, Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je? », 1995.
- PLANTÉ, Christine, « La place des femmes dans l’histoire littéraire : annexe, ou point de départ d’une relecture critique? », *Revue d’histoire littéraire de France*, vol. 103, n° 3, 2003, p. 655-668.
- PRIVAT, Jean-Marie, « “Le chapeau de l’arpenteur”. Polylogie, dialogie, hétérophonie », dans Sophie Ménard et Jean-Marie Privat (dir.), *À l’œuvre, l’ouvrier*, Nancy, Éditions universitaires de Lorraine, « EthnocritiqueS », 2017, p. 47-84. En ligne : <http://ethnocritique.com/fr/article-dun-chapitre/le-chapeau-de-larpenteur-polylogie-dialogie-heterophonie>
- ROBERT, Marthe, *Roman des origines et origines du roman*, Paris, Gallimard, « Tel », 1977.
- SAPIRO, Gisèle, « Aux origines de la modernité littéraire : la dissociation du Beau, du Vrai et du Bien », *Nouvelle revue d’esthétique*, n° 6, vol. 2, 2010. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2010-2-page-13.htm>
- STIERLE, Karlheinz, *La capitale des signes. Paris et son discours*, Paris, Maison des Sciences de l’homme, 2001.
- TOURAINÉ, Alain, *Critique de la modernité*, Paris, Le livre de poche, 1992.
- VACHON, Stéphane, « Honoré de Balzac a inventé la modernité », dans R. Le Huenen et A. Olivier (dir.), *Paratextes balzaciens. La Comédie humaine en ses marges*, Toronto, Centre d’études du XIXe siècle, 2007, p. 205-220.
- VADÉ, Yves, « Présentation », dans *Ce que modernité veut dire*, 5 volumes, vol. 1, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1994.
- VAILLANT, Alain, *L’art de la littérature : romantisme et modernité*, Paris, Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2016.
- VAILLANT, Alain, *La crise de la littérature : romantisme et modernité*, Grenoble, Éditions littéraires et linguistique de l’université de Grenoble, 2005.
- WEBER, Eugen, *La fin des terroirs. La modernisation de la France. 1870-1914*, Paris, Pluriel, 2011.