

FRENCH 3601G

Une société en ébullition : la France au vingtième siècle

Semestre d'hiver 2016-2017 : SH3305 ; le mercredi de 14h30 à 17h30

Professeur : Tony Purdy

Bureau : International & Graduate Affairs Bldg. 0N20L Internet : apurdy@uwo.ca

Heures de réception : le mercredi de 11h30 à 13h30

Descriptif :

Tout au long du vingtième siècle la France ne cesse de se transformer. Quelles sont les préoccupations, les passions, les inquiétudes de la France moderne ? Comment la littérature et les arts plastiques se transforment-ils pour répondre aux changements bouleversants se produisant dans la société ? Ce cours s'interrogera sur le portrait d'une société qui émerge d'un choix représentatif d'œuvres littéraires et de pratiques artistiques.

Objectifs :

L'objectif de ce cours sera double : 1) offrir un survol de l'évolution littéraire et artistique du siècle en analysant un nombre restreint d'œuvres emblématiques ; 2) étudier les enjeux de la production culturelle – littérature, peinture, cinéma, photographie – en analysant ses rapports tant avec la réalité sociale qu'avec les grands débats qui jalonnent le siècle. Les méthodes pédagogiques seront variées : cours magistraux d'introduction et de contextualisation, analyse textuelle, travaux pratiques, discussion ciblée et générale.

Buts :

À la fin du cours vous aurez :

- appris à faire des analyses qui mettent en évidence l'interdépendance du contexte socio-historique et des formes d'expression culturelle ;
- développé une attitude critique à l'égard de la manière dont l'œuvre produit ses effets ;
- acquis une certaine familiarité avec quelques-unes des préoccupations sociales, culturelles et esthétiques de la France moderne.

Textes littéraires (à acheter) :

Yasmina Reza, *Art* (1994) (Magnard, ISBN : 221075447X)

Annie Ernaux et Marc Marie, *L'usage de la photo* (2005) (Folio, ISBN : 2070320987)

Patrick Modiano, *Dora Bruder* (1997) (Folio, ISBN : 2070408485)

Tahar Ben Jelloun, *L'enfant de sable* (1985) (Points, ISBN : 2757847937)

André Gide, *L'immoraliste* (1902) (Folio, ISBN : 2070362299)

Modules

Le cours s'organise autour de quatre modules :

1. Traces de vie I :

Laurent Olivier sur la mémoire matérielle

Annie Ernaux, *L'usage de la photo* (journal intime avec photos)

Roland Barthes sur la photographie

2. L'avant-garde :

Apollinaire : choix de poèmes et écrits sur les peintres cubistes

Marcel Duchamp, René Magritte (plasticiens)

Yasmina Reza, *Art* (pièce de théâtre)

3. L'identitaire sexuel :

De Simone de Beauvoir à Farida Belghoul : le débat autour de la théorie du genre

Tahar Ben Jelloun, *L'enfant de sable* (roman)

André Gide, *L'immoraliste* (récit)

4. Traces de vie II :

Patrick Modiano, *Dora Bruder* (roman)

Les installations de Christian Boltanski

François Dupeyron, *Monsieur Ibrahim* (film)

Barème du cours :

Interventions orales (2x10) :	20%
Examen partiel :	25%
Contrôles de lecture (3x5) :	15%
Projet :	30%
Participation :	10%

- **L'examen partiel** portera sur les modules #1 et #2 et aura lieu **le 15 février**. Durée : 2 heures.
- **Les contrôles de lecture** porteront sur les textes des modules #3 et #4 ; ils auront pour but de vérifier votre compréhension des textes à l'étude. Durée : 15 minutes.
- Toute **absence** de l'examen partiel doit être documentée (attestation médicale, etc.).

- **Les interventions orales** porteront sur un passage de quelques lignes tiré d'un des textes à l'étude ; il s'agira de situer et d'analyser l'extrait en indiquant son importance par rapport aux thèmes principaux du texte dont il est tiré. Les interventions seront évaluées surtout en fonction de la qualité intellectuelle **et pédagogique** de la présentation orale. Durée : 5 à 10 minutes.
- **Le projet final** est un travail indépendant entrepris par l'étudiant.e en consultation avec le prof. Il portera, d'une façon ou d'une autre, sur les rapports entre un texte et une image (par exemple, une photo ou une peinture). Le projet – image + texte écrit de 1 000 mots – est à remettre, au plus tard, le dernier jour des cours (en classe). L'évaluation du projet tiendra compte de la cohérence et de l'intérêt de l'écrit, ainsi que de la clarté et de la correction grammaticale de l'expression.
- **La participation** en classe est un élément essentiel du cours. On tiendra compte de votre présence et de votre participation aux discussions menées par le professeur et par les autres étudiant.e.s dans les séances d'analyse de texte et de discussion ciblée ou générale.

Emploi du temps

le mercredi 11 janvier :	1) Présentation du cours ; 2) Annie Ernaux
le mercredi 18 janvier :	1) <i>L'usage de la photo</i> ; 2) Laurent Olivier
le mercredi 25 janvier :	1) <i>L'usage de la photo</i> ; 2) Roland Barthes
le mercredi 1er février :	1) Apollinaire, poèmes ; 2) sur les peintres cubistes
le mercredi 8 février :	1) Yasmina Reza, <i>Art</i> ; 2) Kasimir Malévitch
le mercredi 15 février :	Examen partiel
20-24 février :	Semaine de lecture
le mercredi 1er mars :	1) Simone de Beauvoir ; 2) Tahar Ben Jelloun, <i>L'enfant de sable</i>
le mercredi 8 mars :	1) Tahar Ben Jelloun, <i>L'enfant de sable</i> ; 2) Farida Belghoul
le mercredi 15 mars :	1) André Gide, <i>L'immoraliste</i> ; 2) Contrôle de lecture : <i>L'enfant de sable</i>
le mercredi 22 mars :	1) Patrick Modiano, <i>Dora Bruder</i> ; 2) Contrôle de lecture : <i>L'immoraliste</i>
le mercredi 29 mars :	1) Patrick Modiano, <i>Dora Bruder</i> ; 2) Christian Boltanski
le mercredi 5 avril :	1) François Dupeyron, <i>Monsieur Ibrahim</i> ; 2) Contrôle de lecture : <i>Dora Bruder</i>

Calendrier des interventions orales

Module 1 : Traces de vie I

le mercredi 18 janvier :

1) *L'usage de la photo* (2005) : "Souvent, depuis le début de notre relation, j'étais restée fascinée en découvrant au réveil la table non desservie du dîner, les chaises déplacées, nos vêtements emmêlés, jetés par terre n'importe où la veille au soir en faisant l'amour. C'était un paysage à chaque fois différent. Devoir le détruire en séparant et ramassant chacun nos affaires me serrait le cœur. J'avais l'impression de supprimer la seule trace objective de notre jouissance." (11)

2) Laurent Olivier, *Le sombre abîme du temps* (2008) : "D'elle, il ne reste que le lit défait : une empreinte dans les draps froissés qui garde la mémoire de son dos et de ses mouvements dans le lit ce matin, un négatif éphémère qui est l'image de sa perte." (22)

3) Laurent Olivier, *Le sombre abîme du temps* (2008) : "J'ai maintenant le choix : ou bien j'abandonne ces boîtes dans un coin où elles disparaîtront enfin de ma conscience, et dans ce cas je laisse ce reliquaire parfaitement intact ; ou bien je continue à le faire fonctionner comme un objet de mémoire familiale, et dans ce cas je le transforme." (30)

le mercredi 25 janvier :

4) *L'usage de la photo* (2005) : "Pour une femme, ne pas faire son lit de la journée était considéré par le voisinage comme la preuve même du laisser-aller, le signe qui ne trompe pas sur son incapacité à tenir une maison et qui la faisait démeriter aux yeux de tout le monde : oser exhiber sans honte les draps ouverts, froissés, avec les taches et l'empreinte des corps. Il fallait, à défaut de secouer vigoureusement par la fenêtre draps et couvertures, RECOUVRIR son lit." (170)

5) Roland Barthes, *La chambre claire* (1980) : "Au contraire de ces imitations, dans la Photographie, je ne puis jamais nier que *la chose a été là*. Il y a double position conjointe : de réalité et de passé. Et puisque cette contrainte n'existe que pour elle, on doit la tenir, par réduction, pour l'essence même, le noème de la Photographie [...] Le nom du noème de la Photographie sera donc : « *Ça-a-été* »." (120)

6) Roland Barthes, *La chambre claire* (1980) : "La Photographie ne remémore pas le passé (rien de proustien dans une photo). L'effet qu'elle produit sur moi n'est pas de restituer ce qui est aboli (par le temps, la distance), mais d'attester que cela que je vois, a bien été." (129)

Module 2 : L'Avant-garde

le mercredi 1er février :

7) Apollinaire, "Zone" (1912) :

"À la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin"

8) Apollinaire, *Les peintres cubistes* (1913) : "Le cubisme est l'art de peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés non à la réalité de vision, mais à la réalité de conception."

9) Apollinaire, *Les peintres cubistes* (1913) : "Un Picasso étudie un objet comme un chirurgien dissèque un cadavre."

"On ne peut pas transporter partout avec soi le cadavre de son père."

le mercredi 8 février :

10) Kasimir Malévitch, *Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural* (1915) :

"Quand la conscience aura perdu l'habitude de voir dans un tableau la représentation de coins de nature, de madones et de vénus impudentes, nous verrons l'œuvre purement picturale."

11) Clement Greenberg, *Art et culture* (1988) : "En peinture comme en sculpture, l'élimination progressive de la représentation n'est pas à mettre au compte d'une préférence pour l'« abstrait » en tant que tel, mais à celui d'une double limitation : celle de la peinture à un espace plat et celle de la sculpture à un espace ouvert." (185)

12) Yasmina Reza, *Art* (1994) :

"Sous les nuages blancs, la neige tombe.

On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige.

Ni la froideur et l'éclat blanc du sol.

Un homme seul, à skis, glisse.

La neige tombe.

Tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité."

Semaine de lecture

Module 3 : L'identitaire sexuel

le mercredi 1er mars :

1) Simone de Beauvoir, *Le deuxième sexe* (1949) : "On ne naît pas femme : on le devient."

2) Tahar Ben Jelloun, *L'enfant de sable* (1985) : "L'enfant que tu mettras au monde sera un mâle, ce sera un homme, il s'appellera Ahmed même si c'est une fille ! J'ai tout arrangé, j'ai tout prévu." (20-21)

le mercredi 8 mars :

3) Tahar Ben Jelloun, *L'enfant de sable* (1985) : "C'est une période que nous devons imaginer, et, si vous êtes prêts à me suivre, je vous demanderai de m'aider à reconstituer cette étape dans notre histoire. Dans le livre, c'est un espace blanc, des pages nues laissées ainsi en suspens, offertes à la liberté du lecteur. À vous !" (36)

4) Tahar Ben Jelloun, *L'enfant de sable* (1985) : "C'est le vent de la rébellion qui soufflé ! Vous êtes libres de croire ou de ne pas croire à cette histoire. Mais, en vous associant à ce récit, je voulais juste évaluer votre intérêt... La suite, je vais la lire... Elle est impressionnante. J'ouvre le livre, je tourne les pages blanches... Écoutez !" (37-38)

le mercredi 15 mars :

5) André Gide, *L'immoraliste* (1902) : "Mais je n'ai voulu faire en ce livre non plus acte d'accusation qu'apologie, et me suis gardé de juger. Le public ne pardonne plus aujourd'hui que l'auteur, après l'action qu'il peint, ne se déclare pas pour ou contre [...] mais je crois que maints grands esprits ont beaucoup répugné à... conclure – et que bien poser un problème n'est pas le supposer d'avance résolu. [...] Au demeurant, je n'ai cherché de rien prouver, mais de bien peindre et d'éclairer bien ma peinture." (10-11)

6) André Gide, *L'immoraliste* (1902) : "De cette abondance ordonnée, de cet asservissement joyeux, de ces souriantes cultures, une harmonie s'établissait, non plus fortuite mais dictée, un rythme, une beauté tout à la fois humaine et naturelle, où l'on ne savait plus ce que l'on admirait, tant étaient confondus en une très parfaite entente l'éclatement fécond de la libre nature, l'effort savant de l'homme pour la régler." (83-84)

7) André Gide, *L'immoraliste* (1902) : "Il me prit une furieuse envie de pousser tous mes invités par les épaules. Meubles, étoffes, estampes, à la première tache perdaient pour moi toute valeur ; choses tachées, choses atteintes de maladie et comme désignées par la mort. J'aurais voulu tout protéger, mettre tout sous clef pour moi seul. Que Ménalque est heureux, pensai-je, qui n'a rien ! Moi, c'est parce que je veux conserver que je souffre." (115)

Module 4 : Traces de vie II

le mercredi 22 mars :

8) Patrick Modiano, *Dora Bruder* (1997) : "Ce sont des personnes qui laissent peu de traces derrière elles. Presque des anonymes. Elles ne se détachent pas de certaines rues de Paris, de certains paysages de banlieue, où j'ai découvert, par hasard, qu'elles avaient habité. Ce que l'on sait d'elles se résume souvent à une simple adresse. [...] On se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qu'elles ont habitées.

Empreinte : marque en creux ou en relief. Pour Ernest et Cécile Bruder, pour Dora, je dirai : en creux." (28-29)

9) Patrick Modiano, *Dora Bruder* (1997) : "J'ai compris brusquement que ce film était imprégné par les regards des spectateurs du temps de l'Occupation – spectateurs de toutes sortes dont un grand nombre n'avaient pas survécu à la guerre. [...] Et tous ces regards, par une sorte de processus chimique, avaient modifié la substance même de la pellicule, la lumière, la voix des comédiens." (80)

le mercredi 29 mars :

10) Patrick Modiano, *Dora Bruder* (1997) : "Je crois qu'elle demeurera toujours anonyme, elle et les autres ombres arrêtées cette nuit-là. [...] Si je n'étais pas là pour l'écrire, il n'y aurait plus aucune trace de la présence de cette inconnue et de celle de mon père dans un panier à salade en février 1942, sur les Champs-Élysées. Rien que des personnes – mortes ou vivantes – que l'on range dans la catégorie dse 'individus non identifiés'." (64-65)

11) Christian Boltanski : "Une des particularités de l'artiste est sa capacité à reconstituer des instants de vie avec des objets qui ne lui ont jamais appartenu mais qu'il expose pourtant comme tels. Il imagine une vie et se l'approprie. Tous les objets de ses dossiers, livres, collections sont les dépositaires de souvenirs, du souvenir d'enfance au souvenir du défunt. Ils ont un pouvoir émotionnel fort, car ils font appel à ce que Boltanski appelle la « petite-mémoire », c'est-à-dire à la mémoire affective des choses ordinaires." (<http://histoiredarts.blogspot.ca/p/boltanski-reserve-1990.html>)

le mercredi 5 avril :

12) Eric-Emmanuel Schmitt au sujet de *Monsieur Ibrahim* : "C'est pour cela que Momo est juif et monsieur Ibrahim musulman : chacun va apporter le bonheur à l'autre. Ils vont se changer la vie, ils vont se rendre heureux. Monsieur Ibrahim ne veut pas convertir Momo à la religion musulmane, il lui montre simplement comment lui vit avec elle. Momo ne deviendra sans doute pas musulman, même s'il lit le Coran et se met à prier comme un soufi. Par contre, il deviendra à son tour « l'arabe » de la rue Bleue." (<http://classiquesetcontemporains.com/interviews/eric-emmanuel-schmitt-parle-de-monsieur-ibrahim-et-les-fleurs-du-coran>)

Policy on Accommodation for Medical Illness:

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html

Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests, exams, participation components and/or assignments worth 10% or more of their final grade must apply to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide documentation. Academic accommodation cannot be granted by the instructor or department. A student seeking academic accommodation for any work worth **less** than 10% must contact the instructor and follow the course specific instructions provided on the course outline. Final examinations must be written at the scheduled time unless formal alternative arrangements for a Special Examination have been approved (by the instructor, the Department and the Home Faculty Dean's Office) based on valid documented grounds.

A downloadable Student Medical Certificate can be found here:

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html

Support services

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and Wellness website http://www.health.uwo.ca/mental_health for a complete list of options about how to obtain help.

Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence in the Academic Handbook available on the Academic Calendar website, here: <http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html>

Policy on Attendance

"Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently from class or laboratory periods in any course, will be reported to the Dean of the Faculty offering the course (after due warning has been given). On the recommendation of the department concerned, and with the permission of the Dean of that Faculty, the student will be debarred from taking the regular examination in the course. The Dean of the Faculty offering the course will communicate that decision to the Dean of the Faculty of Registration." (http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html)

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of French Studies

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html