UQÀM | Faculté des arts
Département d'études littéraires

Hiver 2022
Mardi, 14h à 17h

LIT851Q-10 (maîtrise)

Plan de cours provisoire

APPROCHES DU TRAVAIL CRÉATEUR :
RÉCITS HYBRIDES ET ÉCRITURES DE SOI

Responsable du séminaire
Professeure : Karine Rosso
rosso.karine@uqam.com

OBJECTIFS ET CONTENU

Ce séminaire est destiné aux étudiant·es du profil création intéressé·es à explorer le champ des récits hybrides et des écritures de soi. Dès les premières semaines, les participant·es devront produire des textes fictionnels ou hybrides qui seront lus et commentés en séminaire. Les théories des récits de soi et des hybridités seront étudiées en regard des approches féministes (intersectionnelles, queer, décoloniales) contemporaines. Parmi les sujets abordés : la fiction théorique, l'*autohistoria*, l'autobiographie, l'autoportrait, l'autofiction et l'autothéorie. À la fin de la session, les étudiant·es devront situer leurs travaux par rapport à des courants ou des notions actuellement repérables. Iels seront invité·es à écrire sur leur pratique d'écriture et à présenter le travail d'un·e écrivain·e ayant réfléchi sur ces voies/voix de la création.

MÉTHODOLOGIE

Le séminaire *Approches du travail créateur* n'est pas un atelier de création. Bien qu'il offre un espace à la pratique d'écriture, il vise surtout à approfondir la réflexion sur la recherche-création en explorant les particularités des récits hybrides et des écritures de soi. Une partie du séminaire sera basée sur des lectures théoriques obligatoires qui seront présentées et discutées en grand groupe. La production de courts textes fictionnels ou hybrides en cours de session sera commentée par les pairs. En plus de préparer des présentations orales, les étudiant·es devront participer à la dynamique du groupe et situer leur démarche d'écriture comme pratique individuelle et sociale.

ENVIRONNEMENT DE CLASSE

Différentes expériences façonnent le parcours de chaque personne ; les thèmes abordés en discussion pourraient heurter certain·es étudiant·es. Il est donc de la responsabilité de chacun·e de demeurer respectueux·se et ouvert·e d'esprit. Les jugements et les propos agressifs ne seront pas tolérés. La participation de chaque étudiant·e aux discussions est encouragée.

LECTURES
À confirmer.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Courtes présentations orales : 10 %
Textes à remettre en cours de session : 30 %
Exposé oral : 20 %
Travail final : 30 %
Participation générale : 10 %

DÉTAIL DES TRAVAUX

a) 3 courts textes de fiction en prose (+/- 5 pages chacun) : 30 %.
Consignes : ces trois fictions-là doivent être envoyées de manière électronique sur la plateforme Moodle et doivent privilégier explicitement le thème annoncé.

b) Travail final (+/- 15 pages) : 30 %
Consignes : ce récit ne correspond pas à une contrainte prédéterminée. Il procède de tout ce que le séminaire a pu susciter chez l'étudiant·e. Ce récit sera accompagné d'une réflexion personnelle d'environ 5-8 pages, portant à la fois sur la démarche de l'étudiant·e et celle de l'écrivain·e présenté·e durant l'exposé oral.

c) Exposé oral (+/- 25 minutes) : 20 %
Consignes : l'exposé doit présenter un essai sur l'écriture. L'étudiant·e doit rendre compte des réflexions sur la fonction de la littérature et sur la poétique de l'écrivain·e. En fin d'exposé, l'étudiant·e confronte et mesure sa propre démarche d'écriture à celle de l'auteurice choisi·e.

d) Courtes présentations orales (5 à 8 minutes) : 10 %
Consignes : ces courtes présentations orales visent à présenter un texte théorique à l'étude. L'étudiant·e doit exposer sa compréhension du texte et formuler des questions ou des réflexions qu'iel veut partager en grand groupe.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Critères d'évaluation des textes de fiction

- 40 % : Cohérence du scénario
- 40 % : Qualité de la langue
- 20 % : Maîtrise du récit qui « avance »

Critères d'évaluation de l'exposé oral

- 40 % : Compréhension de la poétique de l'écrivain·e et de ses enjeux
- 40 % : Capacité de synthèse
- 20 % : Qualité de la langue

Critères d'évaluation du travail final :

- 40 % : Originalité et cohérence du « projet »
- 40 % : Intégration des notions vues durant l'ensemble de la session
- 20 % : Qualité de la réflexion personnelle et lien avec l'exposé oral
- 20 % : Qualité de la langue

BARÈME DE NOTATION

Excellent	A+ / 4,3	A / 4,0	A -/ 3,7
Très bien	B+ / 3,3	B / 3,0	B -/ 2,7
Bien	C+ / 2,3	C / 2,0	
Échec	-	E / 0,0	

RETARD : Chaque jour de retard entraînera la perte de 10 % de la note. Les travaux remis en retard devront être déposés au secrétariat du Département d'études littéraires (J-4205) ; les travaux déposés après 17h seront datés du lendemain.

CALENDRIER DU SÉMINAIRE

À confirmer.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

Angot, Christine, *L'usage de la vie,* Paris, Fayard, 1998.

Anzaldúa, Gloria, « La conscience de la *Mestiza*. Vers une nouvelle conscience », *Les cahiers du CEDREF*, nº 3, 2011, consulté le 11 avril 2020, en ligne : https://bit.ly/3cbZ7xT

Anzieu, Didier, *Le corps de l'œuvre*, Paris, Gallimard, 1981.

Bakhtine, Mikhail, *Esthétique et théorie du roman,* Paris, Gallimard, 1978.
Barthes, Roland *Le degré zéro de l'écriture*, Paris, 1972.
_____, *La chambre claire*, Paris, Gallimard, 1980.
_____, *Le bruissement de la langue. Essais critiques IV*, Paris, Seuil, 1984.
Back, Camille, Nicholas Dawson et Karine Rosso, « Trialogue autour de l'œuvre de Gloria Anzaldúa », *Études francophones*, Hors série : Multitudes Queer, vol. 33, Automne 2020, en ligne : https://bit.ly/350neiI
Beaulieu, Victor-Lévy, *Les carnets de l'écrivain Faust*, Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles, 2002.
Bersianik, Louky, Nicole Brossard, Louise Cotnoir, Louise Dupré, Gail Scott et France Théoret, *La théorie, un dimanche (préface de Martine Delvaux)*, Montréal, Les éditions du Remue-ménage, 2018 [1988].
Bersianik, Louky, et France Théoret, *L'écriture, c'est les cris. Entretiens avec France Théoret*, Montréal, Les éditions du Remue-ménage, 2014.
Bhabha, Homi, K. *Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale*, Paris, Petite biblio Payot, 2019 [1994].
Blais, Marie-Claire, *Des rencontres humaines*, Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles, coll. « Écrire », 2002.
Boisclair, Isabelle et Karine Rosso, *Interpellation(s). Enjeux de l'écriture au « tu »*, Montréal, Nota Bene, 2019.
Broch, Hermann, *Création littéraire et connaissance,* Paris, Gallimard, 1985.
Brossard, Nicole, *L'horizon du fragment*, Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles, coll. « Écrire », 2004.
Cercas, Javier, *À la vitesse de la lumière*, traduit de l'espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksandar Grujicic, *La velocidad de la luz*, 2005, Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 2006.
Cercas, Javier, *L'imposteur*, traduit de l'espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksandar Grujicic, *El impostor*, 2014, Arles, Actes Sud, 2015.
Chen, Ying, *Quatre mille marches,* Montréal, Boréal, 2004.
Cixous, Hélène, *Entre l'écriture*, Paris, Éditions des femmes, 1986.
Cixous, Hélène, Madeleine GAGNON et Annie LECLERC, *La venue à l'écriture*, Paris, 10-18, 1977.
Collard, Jean-Max, « Quand la littérature fait exposition », *Revue Littérature, La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre*, nº 160, décembre 2010.
Daunais, Isabelle et François RICARD (dirs.), *La Pratique du roman*, Montréal, Boréal, 2012.
Dawson, Nicholas, *Désormais, ma demeure*, Montréal, Triptyque, 2020.
_____, Pierre-Luc Landry et Karianne Truteau-Beaunoyer, *Se faire éclaté·e. Expériences marginales et écritures de soi*, Montréal, Nota Bene, 2021.
Deleuze, Gilles, « Qu'est-ce que l'acte de création ? », Paris, 1987.
Delvaux, Martine et Catherine Mavrikakis, *Ventriloquies*, Montréal, Leméac, 2003.
Despentes, Virginie, *King Kong Théorie,* Paris, Le livre de poche, 2007.

Dillard, Annie, *En vivant, en écrivant,* Paris, Christian Bourgeois éditeur, 2008.

Dupré, Louise, « Écrire comme vivre : dans l'hybridité. Entretien avec Anne-Marie Alonzo », *Voix et Images*, vol. 19, nº 2, 1994, p. 238-249Duras, Marguerite, 1993. *Écrire*, Paris, Folio.

Ernaux, Annie, *L'écriture comme un couteau,* Paris, Folio, 2011.

Fitzgerald, F. Scott, *De l'écriture*, Paris, Éditions Complexe, coll. « Le regard littéraire », 1999.

Gasparini, Philippe, *Autofiction. Une aventure du langage*, Paris, Seuil, 2008.

Giasson-Dulude, Gabrielle, *Les chants du mime. En compagnie d'Étienne Decroux,* Montréal, Éditions du Noroît, 2017.

Grenier, Daniel, *La solitude de l'écrivain de fond. Notes sur Wright Morris et l'art de la fiction,* Montréal, Quartanier, 2017.

Glissant, Édouard, *L'intention poétique*, Paris, Gallimard, 1997.

_____, *Traité du Tout -Monde*, Paris, Gallimard, 1997.

Hooks, bell, *De la marge au centre. Théorie féministe*, Paris, Cambourakis, 2017.

Handke, Peter et Gamper, Herbert, *Espaces intermédiaires*, Paris, Christian Bourgeois éditeur, 1992.

Hindenoch, Michel, *Conter, un art ?* Le poiré sur Vie, Éditions Tapage de conteurs, coll. « Écrire en vrac », 2002.

Hill Collins, Patricia, « La construction sociale de la pensée féministe noire », dans Elsa Dorlin (dir.), *Black Feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000,* Paris : L'Harmattan, p. 135-177, 2011.

Huston, Nancy, *Journal de la création*, Paris, Seuil, 1990.

Huston, Nancy et Leila SEBBAR, *Lettres parisiennes : histoires d'exil*, Paris, J'ai lu, 1999.

Jacob, Suzanne, *La bulle d'encre,* Montréal, Boréal, 1997.

Jacob, Suzanne, *Écrire. Comment, pourquoi ?* Trois-Pistoles, Éditions Trois -Pistoles, coll. « Écrire », 2002.

--------- 2001. *La bulle d'encre, Montréal,* Boréal compact.

Jouve, Vincent, *Poétique des valeurs*, Paris, Presses universitaires de France, 2001.

Lafontaine, Marie-Pier, *Chienne*, Montréal, Héliotrope, 2019.

Lahaie, Christiane et Nathalie WATTEYNE, *Lecture et écriture : une dynamique*, Montréal, Nota Bene, 2001.

Lambert, Kevin, « Les pratiques de la théorie : créer à l'université. Entretien avec Martine Delvaux et Louise Dupré », *Spirale,* nº 270, 2020, p. 24-29.

Landry, Vincent, « L'autofiction théorique chez Virginie Despentes, Wendy Delorme et Beatriz Preciado : un genre trouble », mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Québec, 2013.

Lalonde, Robert, *Le monde sur le flanc de la truite. Notes sur l'art de voir, de lire, d'écrire,* Montréal, Boréal, 1999.

Lavoie, Rosalie et Karine Rosso. « Le sens collectif de l'autofiction : entretien avec Karine Rosso », *Liberté*, nº 318, 2017, p. 7-12.

Lavocat, Françoise, *Fait et fiction. Pour une frontière*, Paris, Seuil, « Poétique », 2016.

Lê, Linda, *Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau*. Paris, Christian Bourgeois éditeur, 2009.

Legendre, Claire, « La petite rousse en forme de tombeau », dans Revue *Liberté*, nº 322, p. 72-73, 2018.

Léger, Nathalie, « L'objet même de la fiction », *La Cause du désir*, vol. 87, nº 2, p. 34-37, 2014.

Léger, Nathalie, *Supplément à la vie de Barbara Loden*, Paris, P.O.L, 2012.

Léger, Nathalie, *La robe blanche*, Paris, P.O.L, 2018.

Lejeune, Philippe, *Le Pacte autobiographique*, Paris, Seuil, 1975.

Lispector, Clarice, *Un souffle de vie*, Paris, Éditions des femmes, 1998.

Lorde, Audre, *Journal du cancer, suivi de Un souffle de lumière*, Laval, Trois, 1998.

_____, *Zami : une nouvelle façon d'écrire mon nom*, Laval, Trois, 1998.

_____, *Sister outsider : essais et propos d'Audre Lorde sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme*, Laval, Trois, 2003.

Lukács, Georg, « Nature et forme de l'essai », *Études littéraires*, vol. 5, nº 1, 1972, p. 91-114.

Maréchale, Marième, « Les lettres queer : échange épistolaire entre un·e écrivain·e et sa personnage sur les masculinités féminines en général et les pratiques BDSM en particulier », *Post-Scriptum*, nº 28, 2020, consulté le 10 avril 2020, en ligne : https://bit.ly/2CcDCjE.

Martelly, Stéphane, « Penser la création avec Stéphane Martelly », *Mœbius*, nº 160, 2019, p. 119-123.

Mavrikakis, Catherine, *Condamner à mort : le meurtre et la loi à l'écran*, Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2005.

Michaud, Ginette, *Lire le fragment : transfert et théorie de la lecture chez Roland Barthes*, Montréal, Hurtubise HMH, 1989.

Morali, Laure (dir.), *Aimititau ! Parlons-nous !*, Montréal, Mémoire d'encrier, (2018 [2008].)

Ollivier, Émile, *Repérages*, Montréal, Leméac, 2001.

O'Green, Patty, « Stream-tease full naturel », dans Isabelle Boisclair, Christina Chung, Joëlle Papillon et Karine Rosso (dir.), *Nelly Arcan. Trajectoires fulgurantes*, Montréal, Remue-Ménage, p. 281-290, 2017.

Ouellet, Pierre, *Sacrifiction, sacralisation et profanation dans l'art et la littérature*, Montréal, VLB, 2012.

Ouellette-Michalska, Madeleine, *Autofiction et dévoilement de soi*, Montréal, XYZ, 2007.

Nelson, Maggie, *Une partie rouge. Autobiographie d'un procès*, traduit de l'anglais par Julia Deck, *The Red Parts*, 2007, Paris, Éditions du sous-sol, 2017.

Preciado, Paul B., *Testo Junkie : sexe, drogue et biopolitique*, Paris, Grasset, 2008.

_____, *Un appartement sur Uranus*, Paris, Grasset, 2019.

Prokhoris, Sabine, *Le Sexe prescrit : la différence sexuelle en question*, Paris, Flammarion, 2000.

Puar, Jasbir K., *Homonationalisme : politiques queer après le 11 septembre* (trad. de l'anglais par Maxime Cervulle et Judy Minx), Paris, Amsterdam, 2012.
Puig de la Bellacasa, Maria, *Politiques féministes et construction des savoirs : « Penser, nous devons ! »*, Paris, L'Harmattan, 2013.
Rabaté, Dominique, « Le dernier recours de la trahison. (Quelques réflexions sur la culpabilité de l'écrivain moderne) », *La Licorne*, vol. 20, p. 225-230, 1991.
Riendeau, Emmanuelle, « Lettre à Daria », *Filles Missiles,* 2019, consulté le 11 avril 2020, en ligne : https://bit.ly/3e8Qw0N
Richard, Annie, *L'Autofiction et les femmes : un chemin vers l'altruisme*, Paris, L'Harmattan, 2013.
Robin, Régine, *Le Golem de l'écriture : de l'autofiction au Cybersoi,* Montréal, XYZ, 1997.
_____, Régine, *Nous autres, les autres : difficile pluralisme*, Montréal, Boréal, 2011.
Rivard, Yvon, *Une idée simple*, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2010.
Smart, Patricia, *De Marie de l'Incarnation à Nelly Arcan : se dire, se faire par l'écriture intime*, Montréal, Boréal, 2014.
Turcotte, Élise, *Autobiographie de l'esprit,* Montréal, La Mèche, 2017.
Warren, Louise, *Interroger l'intensité*, Montréal, Trois, 1999.
Weitzmann, Marc, « L'hypothèse de soi », *Page des libraires*, n° 52, p. 49-51, 1998.
Woolf, Virginia, *Journal d'un écrivain,* Paris, éditions 10/18, 1999.
_____, *L'art du roman*, Paris, Seuil, 1962.
_____, *Une chambre à soi*, Paris, 10-18, 2001.
_____, *Lettre à un jeune poète*, Paris, Payot/Rivages, 2013.
Wroblewski, Ania, *La Vie des autres : Sophie Calle et Annie Ernaux, artistes hors-la-loi*, Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2016.
Zambrano, Maria, *La Confession, genre littéraire*, Paris, Jérôme Million, 2007.