UQÀM | Faculté des arts
Département d'études littéraires

Hiver 2025
Mercredi, 9h30 à 12h30

LIT922H-10 (doctorat)
LIT842H-10 (maîtrise)

Plan de cours (provisoire)

NOUVEAUX ÉCOSYSTÈMES EN CRÉATION ET ÉDITION LITTÉRAIRES

Groupe de recherche

Responsables du séminaire
Professeure : Cassie Bérard
Bureau : J-4905
Téléphone : (514) 987-3000 poste 4208
berard.cassie@uqam.ca

Professeur : Sylvano Santini
Bureau : J-4645
Téléphone : (514) 987-3000 poste 5536
santini.sylvano@uqam.ca

À noter : Pour nous rencontrer, veuillez prendre rendez-vous préalablement.

DESCRIPTION : L'activité Groupe de recherche a pour objectif de permettre aux étudiant.e.s de maîtrise et de doctorat de se former à la recherche universitaire dans un ou plusieurs des champs propres au programme d'études littéraires. Cette formation au travail en groupe vise à développer à la fois l'autonomie dans la recherche et la mise en commun des idées et des ressources. Cette activité, rassemblant un.e ou des professeur.e.s et des étudiant.e.s autour d'une problématique déterminée, peut se poursuivre avec continuité sur plusieurs semestres. Les étudiant.e.s doivent participer au groupe de recherche pour une période et une charge de travail équivalant à 3 crédits ou à 6 crédits. La participation attendue est celle d'une contribution significative à la recherche, qui prend la forme de discussions en séminaire, de productions écrites, de collectes de données, ou tout autre travail qui répond aux objectifs du groupe de recherche.

PROBLÉMATIQUE :

La création et l'édition littéraires ont connu plusieurs changements au cours des dernières décennies. De nouvelles manières de faire, liées à différentes préoccupations esthétiques, éthiques et politiques émanant de sensibilités nouvelles, ont modifié profondément l'écosystème de la création et de l'édition.

Plus inclusives, engagées au plus près d'enjeux réels avec une volonté démocratique, elles abolissent les frontières entre la fiction et la non-fiction. Elles sont par ailleurs confrontées à des matérialités inédites et à des supports non traditionnels de l'écrit, numériques notamment.

Ces profondes modifications de la création et de l'édition ne sont pas que locales bien sûr; elles traversent les frontières et s'expérimentent aussi bien au Québec qu'en France, par exemple. Toujours en acte, elles ne peuvent se révéler qu'à travers une série de mises à jour qui demandent une réflexion collective issue d'un espace littéraire qui cherche ses repères dans le partage entre l'ici et l'ailleurs.

Ce Groupe de recherche, qui permettra d'engager un dialogue avec les chercheur.es de la *Fabrique du littéraire* (Fablitt) en France, sera entièrement consacré à réfléchir à ces nouveaux enjeux de la création et de l'édition littéraires, en accentuant les ponts entre la France et le Québec. La réflexion ne cherchera pas à différencier et à comparer deux milieux littéraires, mais à dégager entre eux des préoccupations réciproques et un devenir commun.

OBJECTIFS : Le Groupe de recherche « Nouveaux écosystèmes en création et édition littéraires » veut permettre aux étudiant.e.s de :

- Mettre en commun des démarches, des objectifs et des méthodes variés qui dynamisent au présent le milieu de la création et de l'édition littéraires;
- Rencontrer une série d'intervenantes, intervenants du milieu littéraire afin de tisser des ponts entre l'université et le monde social;
- Engager un dialogue avec des chercheur.es créateur.rices en France et mieux comprendre la situation de la création et de l'édition françaises;
- Participer à la réflexion sur les enjeux esthétiques, éthiques et politiques au cœur des nouvelles pratiques de création et d'édition littéraires;
- Acquérir une compréhension des enjeux de création et des responsabilités des acteur.rices du milieu actuel;
- Explorer des dispositifs de création et de réflexion sur la création qui mobilisent des supports non traditionnels et une exploration « de terrain »;
- Produire des travaux qui s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion en recherche-création en assurant un pont avec le milieu littéraire.

FORMULE DU COURS : Le Groupe de recherche a lieu à l'hiver 2025. Il ne se tient pas toutes les semaines : certaines séances sont suspendues afin de laisser du temps aux étudiant.e.s pour la recherche (consultez le calendrier pour connaître les dates des cours). Les cours permettent aux professeur.e.s ou à des conférenciers ou conférencières de présenter des notions théoriques et pratiques; les étudiant.e.s sont prié.e.s de participer activement aux lectures et aux discussions. Des échanges avec des interlocutrices et interlocuteurs français, sous la supervision de Lionel Ruffel (Université Paris 8 – Vincennes-St-Denis), se dérouleront en mode distanciel.

LECTURES : À venir.

MODALITÉS D'ÉVALUATION : Plus de détails à venir.

Participation (participation, présence, rigueur au travail) : 20%
Plan de travail : 20%
Présentation orale : 20%
Production d'un balado : 40%

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 :

Séance 1. 8 janvier
Présentation du plan de cours
Introduction

Séance 2. 15 janvier
Pont avec la France (*Un studio sur l'Atlantique*)
Enjeux du balado
Rencontre avec Lionel Ruffel
Rencontre avec Charlotte Biron

Séance 3. 22 janvier
Démarches expérientielles en création littéraire
Écritures collectives
Rencontre avec Philippe Charron et ses collaborateur.rices

Séance 4. 29 janvier
Pas de cours

Séance 5. 5 février
La recherche-création : penser et écrire en acte

Séance 6. 12 février
Pas de cours

Séance 7. 19 février
Pratiques de la non-fiction
Des récits aux images

Rencontre avec Thara Charland, Bédéreportage
Rencontre avec Valérie Savard, édition Ligne rouge
Dépôt du plan de travail

SEMAINE DE LECTURE. 26 février

Séance 8. 5 mars
Les éditions des paroles minorisées
Les lectures sensibles, la bienveillance et le care
Rencontres avec Stéphanie Roussel, revue Estuaire
et Claude Rioux, Les Éditions de la rue Dorion

Séance 9. 12 mars
Pas de cours

Séance 10. 19 mars
Dialogue France-Québec
Rencontre avec FabLitt

Séance 11. 26 mars
Pas de cours

Séance 12. 2 avril
Présentations orales

Séance 13. 9 avril
Présentations orales

Séance 14. 16 avril
Présentations orales
Bilan

QUELQUES RÉFÉRENCES PERTINENTES :

Angé, C. et Renaud, L., « Les écritures émergentes des objets communicationnels. De la rénovation », *Communication & Langages*, no 174, 2012, p. 35-39. https://doi.org/10.4074/S0336150012014032

Bélanger, David, Bérard, Cassie et Benoit Doyon-Gosselin (Dir.). *Portrait de l'artiste en intellectuel : enjeux, dangers, questionnements*, Montréal, Nota Bene, « Collection Grise », 2015, 321 p.

Brouillette, Marc André, *La création littéraire en mouvement. Approches réflexives*, Québec, Presses de l'Université du Québec, « Approches de l'imaginaire », 2020, 280 p.

Bruneau, M. et Villeneuve, A. (Dir.), Traiter de recherche création : entre la quête d'un territoire et la singularité d'un parcours, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2007.

Busch, K., « La recherche artistique et la poétique de la connaissance », *Art & recherche*, vol. 2, no 2, récupéré de Art &Recherche : Editorial (artandresearch.org.uk), 2009.

De La Noüe, Joël (dir.), *La création artistique à l'université*, Actes du colloque de la Commission de la recherche de l'Université Laval tenu le 12 mai 1998 dans le cadre du 66e Congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS), Québec, Nota Bene, 2000, 109 p.

Laurent Demanze, *Portrait de l'écrivain contemporain en enquêteur. Enjeux formels et épistémologiques de l'enquête*, Paris, José Corti, 2019, 292 p.

Gefen, Alexandre (Dir.), *Territoires de la non-fiction : cartographie d'un genre émergent*, Leyde, Boston, Brill/Rodopi, 2020, 377 pages

Gosselin, Pierre, et Éric Le Coguiec, *La recherche création. Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique,* Québec, Presses de l'Université du Québec, 2006, 156 p.

Grazia, Giacco, John Didier, Sabine Chatelain et Frédéric Verry [Dir.], *Définir l'identité de la recherche-création. État des lieux et au-delà*, Paris, L'Harmattan, 2020, 292 p.

Houdart-Merot, Violaine, et Anne-Marie Petitjean (Dir.), *La recherche-création littéraire*, Lausanne, Peter Lang, « Nouvelle poétique comparatiste », vol. 43, 2021, 272 p.

Hughes, L. et Lafortune, M.-J. (dir.). « Penser l'indiscipline : recherches interdisciplinaires en art contemporain », Creative Confusions: Interdisciplinary Practices in Contemporary Art, Montréal, Optica, 2001.

Lahaie, Christiane et Nathalie Watteyne (dir.). *Lecture et écriture : une dynamique. Objets et défis de la recherche en création littéraire*. Montréal, Nota Bene, 2001, 278 p.

Landry, P.-L., « L'artiste universitaire, l'artiste théoricien : vers un paradigme intellectuel et artistique de recherche-création. L'exemple de Wassily Kandinsky, précurseur de la recherche-création. », *Nouvelle Revue Synergies Canada*, no 10, 2017. Récupéré de : https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/nrsc/article/view/3709/3937

Laurier, D. et Gosselin, P. (dir.), *Tactiques insolites : vers une méthodologie de recherche en pratique artistique*, Montréal, Guérin Éditeur, 2004.

Lemmens, Kateri, Alice Bergeron et Guillaume Dufour Morin, *Explorer, créer, bouleverser. L'essai littéraire comme espace de recherche-création*, Montréal, Nota Bene, « La ligne du risque », 2019, 264 p.

Message, Vincent, « Écrivain cherche matériaux », dans *Devenirs du roman*, Collectif, vol. 2, 2014, p. 19-33.

Manning, Erin, et Brian Massumi, Brian, Pensée en acte – Vingts propositions pour la recherche-création, Dijon, Les presses du réel, 2018.

Noury, Cynthia et Louis-Claude Paquin, Définir la recherche-création ou cartographier ses pratiques ? *Acfas*, dossier « recherche-création », 14 février 2018.

Paquin, L.-C. et Noury, C., « Définir la recherche-création ou cartographier ses pratiques? » *ACFAS Magazine*, 2018. https://www.acfas.ca/publications/magazine/2018/02/definir-recherche-creation-cartographier-ses-pratiques

Pluta, I. et Losco-Lena, M., « Pour une topographie de la recherche-création », *Ligeia*, vol. 1, 2015, p. 39-46.

Provost, C., « Multimodalité et hybridité de la diffusion de la recherche-création: le point de vue des chercheurs-créateurs », *L'Annuaire théâtral: revue québécoise d'études théâtrales*, no 60, 2016, p. 27-47.

Provost, C., « La recherche-création : survol historique de son institutionnalisation. » Dans Gilbert David, Hervé Guay, Hélène Jacques et Yves Jubinville (dir.), *Le théâtre contemporain au Québec. 1945-2015*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2000, p. 572-573.

Ruffel, Lionel, *Brouhaha. Les mondes du contemporain*, Lagrasse, Verdier Éditions, 2016, 217 p.

Stévance, S., « À la recherche de la recherche-création : la création d'une interdiscipline universitaire », *Intersections*, vol. 33, no 1, 2012, p. 3-9.
Suchet, Myriam, *Indiscipline !*, Montréal, Nota Bene, « Indiscipline », 2016, 109 p.
Vallerand, N., *Les arts, l'université, la politique culturelle*, Montréal, VLB éditeur, 2010.