

French 368 / Art 348 : French Literature and Painting

An interdisciplinary exploration of the dynamic relationship between French painting and literature in the 19th and 20th centuries. Study of texts by authors such as Chateaubriand, Hugo, Baudelaire, Zola, Mallarmé and Rimbaud, and of the works and aesthetic theories of artists from the Romantic through the early modern periods. Painters studied include Delacroix, Manet, Monet, Moreau, Van Gogh and Cézanne.

Objectifs du cours :

Le cours a comme but de montrer l'évolution conjointe de la peinture et de la littérature pendant le XIXe siècle en France par le biais d'analyse de textes d'auteurs et par l'étude de toiles de maîtres. Nous replacerons cette évolution dans les grands mouvements artistiques du siècle (romantisme, réalisme, symbolisme...).

Le cours est conçu pour :

- apprendre à lire un tableau, c'est-à-dire, à en comprendre l'architecture.
- comprendre la relation entre la peinture et la littérature au XIXe siècle.
- resituer la création artistique dans le contexte politique et social du XIXe siècle français.

Mouvements traités : Romantisme, Orientalisme, Réalisme et Impressionnisme, Postimpressionnisme, Symbolisme.

Ainsi, nous essaierons de présenter aussi bien les apports de la réflexion et des thèmes littéraires à la peinture que les emprunts de la littérature aux œuvres des peintres. Ce mouvement d'échanges continuels entre la peinture et la littérature génère une dynamique et une inspiration créatrice et c'est cette rencontre fertile qui est l'objet fondamental de notre étude.

Textes étudiés/distribués :

Chateaubriand (de), René. Atala.

Hugo, Victor. Les orientales : Les têtes coupées ; la tristesse du pacha.

Zola, Emile. L'œuvre.

Baudelaire, Charles. Les fleurs du mal : A une passante ; L'Albatros ; Correspondances ; Les Phares.

Mallarmé. Poésies : érodiade.

Rimbaud : Voyelle.

Bibliographie :

Hamon, François (dir.). Epoque contemporaine (XIXe-XXe siècles). Paris : Collection Histoire de l'art Flammarion, 1995.

Lagarde, André et Michard, Laurent. Le XIXe siècle, les grands auteurs du programme, (Anthologie et histoire littéraire). Paris, red. 1999.

Programme prévisionnel :

- Présentation des rapports de la peinture et de la littérature et de l'histoire du XIXe siècle français.
- Le Romantisme en littérature (Chateaubriand, Hugo...) et le Néo-classicisme en peinture (David, Girodet, Ingres...) et l'orientalisme (Delacroix, Chassériau, Gérôme...)
- Le Réalisme en littérature (Zola) et en peinture (Courbet...) puis l'Impressionnisme (Manet, Monet, Renoir, Degas, Cézanne...)
- Le Symbolisme en littérature (Baudelaire, Mallarmé) et en peinture (Moreau, Gauguin...). L'Expressionnisme en littérature (Rimbaud) et en peinture (Van Gogh...)

Travail requis :

- Mémorisation de dates et de termes spécifiques à l'Histoire de l'art
- Lexique de vocabulaire personnalisé
- Participation active en cours
- Résumés des connaissances acquises
- Une ou deux sorties seront organisées, pendant lesquelles la présence de l'étudiant est obligatoire

Contrôle continu :

- Examen de mi-semestre
- Examen final
- Travail à la maison (résumé, mini-dissertation...)
- Participation active en cours

Politiques Notations, Absences et Retards – voir « AUCP Grading Policy »

N.B. this syllabus is subject to change on a semester to semester basis in response to on-going research and/or current events.