

Création, continuités et ruptures : autour de la lecture

Projet proposé par Virginie Youssefane-Ellul (littérature) et Maïe Briquieu-Mellhaoui (philosophie)

Lycée Vauvenargues- Aix-en-Provence

Objectif : Que les élèves qui ont gardé HLP en terminale se connectent ou se reconnectent avec une activité qui est centrale pour appréhender la discipline : la lecture plaisir, lecture personnelle, décorellé du scolaire et du formatif. L'enjeu est de les placer dans la posture du lecteur enclin à partager ses lectures, en donnant envie à d'autres de s'y plonger, en en présentant les enjeux, certes, mais aussi par une approche sensible et impressionniste des œuvres.

Les lectures seront ainsi proposées, valorisées, présentées soit en intergroupe (il y a 2 classes de terminale HLP), soit aux élèves du lycée, dans le cadre d'un club, émission, d'un projet de diffusion des œuvres lues.

Les œuvres proposées sont classées selon plusieurs entrées :

>des textes qui mettent en scène des artistes (en rupture...incompris...qui ont une démarche)

>des œuvres qui mettent l'œuvre d'art au centre du texte

>des réécritures de mythes

>des textes qui mettent en scène un personnage en proie à une obsession pour une œuvre ou un artiste

>des chapitres d'œuvres théoriques de philosophes, historiens de l'art, artistes (pour sortir de la lecture du simple paragraphe) mis en relation avec les œuvres qu'ils évoquent

En amont, une présentation des œuvres par les professeurs-lecteurs, dans une démarche non prescriptive.

Lecture commune : Patti Smith, *Just Kids*, folio, 1990.

Mise en œuvre pédagogique : le projet de classe

Une fois les œuvres lues, proposer aux élèves plusieurs moyens concrets pour les faire circuler :

>exposés d'élèves sur les artistes majeurs ayant marqué Patti Smith et Robert Mapplethorpe dans *Just Kids*, en expliquant en quoi ces premiers sont en rupture et dans quelles continuités ils s'inscrivent.

Duchamp, Warhol, Joplin, Leonard Cohen et le Chelsea Hotel, Kerouac et son écriture au Chelsea Hotel...

>bibliothèque numérique virtuelle et nomade par la création de QR code dans l'établissement qui proposent des passages, morceaux choisis/ florilège, médiés ou non par l'élève qui en fait la proposition

>club lecture en ligne du type Booknote

>création d'une émission radio littéraire...

>création d'un Pearltrees qui serait une anthologie multimédia sur le thème, avec une préface rédigée par les élèves et un argument pour chaque œuvre.

>création d'un club lecture du lycée.

>présentation des grandes ruptures ayant marqué l'art au XXe siècle à partir des textes théoriques proposés : - le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme...

Problématique littéraire : se demander comment l'œuvre sur une œuvre ou un artiste permet de penser l'art.

Comment l'œuvre nous permet d'entrer dans l'humanité d'un auteur ?

Que dit l'œuvre sur l'humanité de l'artiste ? L'artiste sur notre humanité commune ? Comment l'art rend-il compte des mutations de l'humanité, des remises en question de l'humanité ?

Problématique philosophique : Patti Smith raconte dans son autobiographie que Robert Mapplethorpe et elle-même passent leur temps à produire (dessins, poèmes, peintures...). Mais quand créent-ils véritablement ? Quand l'œuvre n'est-elle que fabrication et quand devient-elle création ? Que doit-elle à la notion de rupture ? Quelle est, cependant, sa part d'héritage ? Quelle sera sa postérité ? N'est-ce pas, paradoxalement, l'idée de rupture qui devient la nouvelle continuité au XXe siècle ?

Il conviendra alors de se demander en quoi cette problématique « création, continuités et ruptures » met en question notre humanité. En quoi offre-t-elle prise à « l'anti-humanisme » du XXe siècle ? Déréalisation de l'œuvre ? « Désubjectivation » de l'artiste ? Négation du spectateur ?

Bibliographie littéraire	Bibliographie philosophique
>des textes qui mettent en scène des artistes (en rupture...incompris...ont une démarche) • <i>Tous les matins du monde</i>, Pascal Quignard • <i>Pietra viva</i>, Leonor de Recondo • <i>Demande à la poussière</i>, John Fante • <i>Novencento pianiste</i>, Alessandro Baricco • <i>L'amour la mer</i>, Pascal Quignard • <i>Les faux monnayeurs</i>, André Gide	Ouvrages généraux : Ernst Gombrich, <i>Histoire de l'art</i>, "27. Un art d'expérimentation le XXe siècle" ; "28. Une histoire sans fin", Flammarion, 1972. Carole Talon-Hugon, <i>Les arts du XXe siècle, Une histoire personnelle et philosophique des arts</i>, puf, 2018. Elisabeth Couturier, <i>Art contemporain, ce qu'il doit aux chefs-d'oeuvre du passé</i>, en particulier à partir de "l'impressionnisme...", Flammarion, 2021.
>Des textes qui mettent en scène un personnage en proie à une obsession pour une œuvre ou un artiste <i>Chut</i>, Jean-Marie Gourio <i>Charlotte</i>, David Foenkinos <i>Rocky</i>, François-Xavier Renucci <i>Mon maître et mon vainqueur</i>, François-Henri Désérable <i>Art</i>, Yasmina Reza <i>La plus secrète des mémoire des hommes</i>, Mohamed Mbougar Sarr <i>Déplacer la lune de son orbite</i>, Andréa Marcolongo	La réflexion des artistes eux-mêmes : F. Marinetti, <i>Manifeste du futurisme</i>, 1909, Mille et une nuits. A. Breton, <i>Manifestes du surréalisme</i>, 1924-1930, folio essais. V. Kandinsky, <i>Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier</i>, "I. Introduction", "VIII. L'oeuvre d'art et l'artiste", 1954, folio essais. P. Klee, <i>Théorie de l'art moderne</i>, "3. Credo du créateur", "7. Philosophie de la création", 1956, folio essais. M. Rothko, <i>La réalité de l'artiste, Philosophies de l'art</i>, "4. L'intégrité du processus plastique", 2004, Champs Flammarion. M. Duchamp, <i>Duchamp du signe</i>, 1975, Champs Flammarion. B. Newman, <i>Selected writings and Interviews</i>, « The sublime is now ! », 1984. C. Boltanski, <i>Dernières années</i>, « l'art ne change pas », Catalogue, 1998.
>Des réécritures de mythe <i>La Machine infernale</i>, Jean Cocteau <i>Incendies</i>, Wajdi Mouawad	Esthétique ou philosophie de l'art : W. Benjamin, <i>L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique</i>, 1935, Allia. N. Goodman, <i>Manières de faire monde</i>, "Quand y a-t-il art?", 1977, folio essais. A. Danto, <i>Ce qu'est l'art</i>, "1. Rêves éveillés", "4. La fin du match", 2013, Post-Éditions. Une reprise des célèbres analyses des boîtes de Brillo. N. Heinrich, <i>Le paradigme de l'art contemporain</i>, "I. Le nouveau paradigme", 2014. Y. Michaud, <i>L'art à l'état gazeux</i>, "II. L'art contemporain dans le post-post", Pluriel, 2003. Duchamp et Warhol. B. Morizot et E. Zhong Mengual, <i>Esthétique de la rencontre</i>, L'énigme de l'art contemporain, "D'un échec de communication répété avec les oeuvres", Seuil, 2018. William Marx, <i>Les arrières-gardes au XXe siècle</i>, "Introduction", "4. Arrières-gardes et Nouvelle Vague", "6. L'arrière-garde, de Péguy à Paulhan et Barthes", puf, 2004.
>Romans graphiques : <i>Vie ? Ou théâtre ?</i> Charlotte Salomon <i>La légèreté</i>, Catherine Meurisse	Lecture plaisir Thomas Schlessler, <i>Les yeux de Mona</i>, « III. Beaubourg », Albin Michel, 2024. Charles Pépin, <i>Quand la beauté nous sauve</i>, Poche Marabout, 2013. Claire Marin, <i>Rupture(s)</i>, Le livre de Poche, 2019.