

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE

SIGLE: LCO3001-A-20

SESSION: AUTOMNE 2026

TITRE: Problèmes de la représentation

Professeur: Simon Harel

Objectif:

Le désir d'une traduction du corps dans l'écriture est au cœur de l'œuvre d'Artaud. Plusieurs stratégies créatrices permettent l'actualisation de cet affect corporel. En témoignent les « évanouissements de l'âme » évoqués dans *La correspondance avec Jacques Rivière*, « l'athlétisme affectif » revendiqué au moment du *Théâtre et son Double*, ou encore les glossolalies de Rodez. Dans tous les cas, une mise à jour de l'impulsion créatrice suppose la relation complexe de la matrice corporelle et de l'acte de penser.

Nous envisagerons, dans le cadre de ce cours, quelques moments du parcours littéraire, théâtral et pictural d'Artaud. J'esquisserai dans un premier temps une analyse du statut du « travail créateur » chez Artaud, plus particulièrement en ce qui a trait au statut de la sensorialité de l'image du corps comme interface d'une stimulation libidinale féconde ou déstructurante. Face à cette problématique de la traduction du corps dans l'écriture, diverses alternatives sont constituées par Artaud. L'échange épistolaire avec Rivière laisse place au « néant affectif », ce qui pourrait être défini comme un *saisissement créateur négatif et paradoxal*. Quant au moment de Rodez, il caractérise le surgissement d'une *écriture de la psychose* qui fait appel à une discursivité émiétée, quelquefois agglomérée en épisodes délirants, et qui trouve « sens » par la destruction de l'idéal narcissique du créateur et d'une image du corps unifiée.

L'écriture d'Artaud serait donc symptomatique puisque ce désir de traduction du corps, défini comme stratégie créatrice, apparaît énigmatique. Le fantasme d'un acte de retour à l'originaire, ce que traduit la recherche d'une « étreté » corporelle, est court-circuité. La volonté de faire coïncider affect corporel et signe linguistique ne propose pas une réunification conciliante de la pulsion et du sens. L'écriture d'Artaud est signe de catastrophe: le « néant affectif » de la correspondance avec Rivière, l'épisode psychotique de Rodez, le Théâtre de la Cruauté. Cette écriture est aussi le signe de l'étrangeté culturelle: pensons notamment aux rituels chamaniques des Tarahumaras que décrit Artaud, à sa fascination pour le Théâtre Balinais.

L'écriture d'Artaud peut être perçue comme une configuration symptomatique dans la mesure où elle intègre en son sein la problématique de l'interprétation - comme saisie normative, homogène - afin de mieux opposer une fin de non-recevoir. Nous retrouvons ici ce que Michel de Certeau appelait dans *L'Invention du quotidien*: « un espace polémologique », ces lieux où l'interprétation (pensons à la formulation du diagnostic psychiatrique exprimée à l'égard d'Artaud lors de ses internements) est l'objet d'un

conflit ayant pour sanction la marginalisation discursive et sociale du sujet. J'aborderai cette problématique en analysant quelques fragments de l'échange épistolaire d'Antonin Artaud avec Jacques Rivière, puis, au moment de Rodez, avec le Docteur Gaston Ferdière. A la suite des jugements esthétiques énoncés par Rivière, puis du diagnostic psycho-clinique de Ferdière, Artaud élabore à son tour des stratégies d'interprétation qui posent les questions de la limite du sens, du délire, et du symptôme: formes marginales et périphériques qui font valoir la force subversive du processus créateur.

Contenu:

Ce cours propose une lecture « plurielle » de l'oeuvre d'Artaud. On privilégiera entre autres les textes suivants: *La correspondance avec Jacques Rivière* et *L'ombilic des limbes*, *Le théâtre et son Double*, *Les Lettres relatives aux Tarahumaras*, *Van Gogh le suicidé de la société*, *Pour en finir avec le jugement de Dieu*, les écrits de Rodez. Ce choix n'est pas limitatif. D'autres textes seront proposés pour lecture.

L'étude des textes mettra l'accent sur la modernité de l'écriture d'Artaud du fait des problématiques traitées:

- La subversion des genres:
- La revendication d'un théâtre de la cruauté (*Le Théâtre et son Double*);
- L'écriture déliée (la pratique épistolaire chez Artaud notamment dans les lettres de Rodez);

2- La valorisation de l'expérience des limites:

- Le discours mélancolique et la hantise d'une perte de l'identité: le « néant affectif » et les « évanouissements de l'âme » (*La Correspondance avec Jacques Rivière*) comme manifestations de l'impulsion créatrice.
- Le discours fou et l'expérience de la traversée de la psychose (Les écrits de Rodez).
- La valorisation de l'étrangeté culturelle: les rites chamaniques des Tarahumaras (*Lettres relatives aux Tarahumaras*); l'héritage cabalistique, le recours à l'orientalisme que représente le théâtre balinais, la fascination éprouvée pour l'écriture idéogrammatique.

Démarche pédagogique:

1. Cours magistraux.
 2. Ateliers dirigés (à partir de textes au programme) et en fonction des noeuds thématiques énoncés à la rubrique « Contenu ».
- Sans que cela constitue un préalable, il est vivement suggéré que les étudiants/es aient une connaissance minimale du discours psychanalytique et de ses implications dans le champ littéraire.

Évaluation:

Structure du séminaire et modalité d'évaluation :

Alternance de cours magistraux et d'ateliers dirigés. La participation active des étudiants et étudiantes est vivement souhaitée. Nous proposons, avant discussion en classe, les modalités d'évaluation qui suivent :

- 30% pour un travail de mi-parcours (à remettre à la septième semaine) qui propose une lecture d'un passage choisi d'une œuvre d'Artaud en relation avec la problématique théorique du cours (5 à 7 pages à simple interligne)
- 20% pour la préparation et l'animation d'un atelier de travail amplifiant le travail de mi-parcours (à partir de la 9ème semaine);
- 50% pour un travail de synthèse proposant l'analyse critique de textes d'Artaud (qui ne sera pas la reprise du travail de mi-parcours) et qui tient compte des hypothèses de travail, des objectifs et de la méthodologie mis en place dans ce cours (12 pages à simple interligne incluant la bibliographie).

Le calendrier des cours et les lectures requises vous seront soumis au premier cours.

Bibliographie:

ANZIEU, Didier, *Le Corps de l'œuvre*, Paris, Gallimard, coll. "Connaissance de l'inconscient", 1981.

ARTAUD, Antonin, *Héliogabale ou l'Anarchiste couronné*, Paris, Gallimard, coll. "L'Imaginaire", 1979.

ARTAUD, Antonin, *L'Ombilic des limbes*, Paris, Gallimard (Poésie) 1981.

ARTAUD, Antonin, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, coll. "Idées", 1964.

ARTAUD, Antonin, *Lettres à Génica Athanasiou*, Paris, Gallimard, coll. "Le Point du jour", 1969.

ARTAUD, Antonin, *Messages révolutionnaires*, Paris, Gallimard, coll. "Idées", 1979.

ARTAUD, Antonin, *Nouveaux Écrits de Rodez*, Paris, Gallimard, 1977.

ARTAUD, Antonin, *OC IX. Les Tarahumaras. Lettres de Rodez*, Paris, Gallimard, 1979.

ARTAUD, Antonin, *OC V. Autour du théâtre et son double et des Cenci*, Paris, Gallimard, 1979.

ARTAUD, Antonin, *OC VIII. De quelques problèmes d'actualité aux messages révolutionnaires. Lettres du Mexique*, Paris, Gallimard, 1971.

ARTAUD, Antonin, *OC X. Lettres écrites de Rodez : 1943-1944*, Paris, Gallimard, 1974.

ARTAUD, Antonin, *OC XI. Lettres écrites de Rodez : 1945-1946*, Paris, Gallimard, 1974.

ARTAUD, Antonin, *OC XII, Artaud le Mômo. Ci-Gît précédé de La Culture indienne*, Paris, Gallimard, 1974.

ARTAUD, Antonin, *OC XIII. Van Gogh le suicidé de la société. Pour en finir avec le jugement de Dieu*, Paris, Gallimard, 1974.

ARTAUD, Antonin, *OC XIX. Suppôts et supplications*, Paris, Gallimard, 1978.

ARTAUD, Antonin, *OC XV. Cahiers de Rodez: février-avril 1945*, Paris, Gallimard, 1981.

ARTAUD, Antonin, *OC XVI. Cahiers de Rodez: mai-juin 1945*, Paris, Gallimard, 1981.

ARTAUD, Antonin, *OC XVII. Cahiers de Rodez: juillet-août 1945*, Paris, Gallimard, 1982.

- ARTAUD, Antonin, *OC XVIII. Cahiers de Rodez: septembre-novembre 1945*, Paris, Gallimard, 1976.
- ARTAUD, Antonin, *OC XX. Cahiers de Rodez: février-mars 1946*, Paris, Gallimard, 1984.
- ARTAUD, Antonin, *OC XXI. Cahiers de Rodez: avril-mai 1946*, Paris, Gallimard, 1985.
- ARTAUD, Antonin, *Œuvres*, Quarto, Paris, Gallimard, 2004.
- BEAUJOUR, Michel, *Miroirs d'encre*, Paris, Seuil, coll. "Poétique", 1980.
- CERTEAU, Michel de, "Le Corps ex-folié" in *La Folie dans la psychanalyse*, Paris, Payot, 1977.
- CERTEAU, Michel de, "Utopies vocales: glossolalies" in *Traverses* 20, Paris, Éd. de Minuit (Centre Georges-Pompidou), novembre 1980.
- CERTEAU, Michel de, *La Fable mystique*, Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque des Histoires", 1982.
- CIORAN, *Précis de décomposition*, Paris, Gallimard, coll. "Tel" 1977.
- DERRIDA, Jacques, *L'Écriture et la différence*, Paris, Seuil, 1967.
- FAVRET-SAADA, Jeanne, *Les Mots, la mort, les sorts: la sorcellerie dans le bocage*, Paris, Gallimard, 1977.
- FELMAN, Soshana, *La Folie et la chose littéraire*, Paris, Seuil, coll. "Pierres vives", 1978.
- FERDIERE, Gaston, "J'ai soigné Antonin Artaud" in *La Tour de feu Antonin Artaud: la santé des poètes*, Paris, n° 136, décembre 1977.
- FOUCAULT, Michel, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque des Histoires", 1978.
- FOUCAULT, Michel, *Surveiller et punir: naissance de la prison*, Paris: Gallimard, coll. "Bibliothèque des Histoires", 1975.
- GILLIBERT, Jean. "L'Acteur médian sexuel" in *Nouvelle Revue de psychanalyse: Bisexualité et différence des sexes*, Paris, Gallimard, n° 7, printemps 1973.
- GREEN, André, *Narcissisme de vie, narcissisme de mort*, Paris, Éd. de Minuit, coll. "Critique", 1983.
- HAREL, Simon, *Vies et morts d'Artaud. Le séjour à Rodez*, Montréal, Editions du Préambule, 1990.
- KRISTEVA, Julia et al., *Folle vérité. Vérité et vraisemblance du texte psychotique*, Paris, Seuil, coll. "Tel Quel", 1979 .
- KRISTEVA, Julia, *Polylogue*, Paris, Gallimard, coll. "Tel Quel", 1977.
- KRISTEVA, Julia, *Pouvoirs de l'horreur. Essais sur l'abjection*, Paris, Gallimard, coll. "Tel Quel", 1980.
- KRISTEVA, Julia, SOLLERS, Philippe, SCARPETTA, Guy et al., *Artaud: Actes du colloque de Cerisy de 1972*, Paris, 10/18, U.G.E., 1973.
- LACAN, Jacques, "Du traitement possible de la psychose" in *Écrits*, Paris, Seuil, 1966.
- LACAN, Jacques, *Le Séminaire. Les psychoses. Livre III*, Paris, Seuil, coll. "Le Champ freudien", 1981.
- LÉVEQUE, Jean-Jacques, *Artaud*, Paris, Éd. Henri Veyrier, 1985.
- MEREDIEU, Florence de, "La pensée émet des signes, le corps émet des sons" in *Traverses* n° 20: La voix, l'écoute, Paris, Éd. de Minuit (Centre Georges-Pompidou), 1980.
- PANKOW, Gisèle, *L'Homme et sa psychose*, Paris, Aubier-Montaigne, 1969.

- REY, Jean-Michel, “Le Moment de Rodez” in *Le Magazine littéraire* (Antonin Artaud), Paris, n° 206, avril 1984.
- REY, Jean-Michel, *La Naissance de la poésie. Antonin Artaud*, Paris, Métailié, 1991.
- ROSOLATO, Guy, “L’Expulsion” in *Obliques: Artaud*, nos 10-11, Paris: 1976.
- ROUDINESCO, Elisabeth, *La Psychanalyse mère et chienne*, Paris, 10/18, U.G.E., 1979.
- THEVENIN, Paule, *Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle*, Paris, Fiction & Cie, Seuil, 1993.
- VERDIGLIONE, Armando (ed.), *La Folie. Actes du colloque de Milan*, 1976. Paris, 10/18, U.G.E., t. 1-2.
- VICE VERSA* n° 42: *Antonin Artaud*, juin-août 1993.