

Gabarit du cours

Sigle du cours : LCO 2200

Titre du cours : Modalités de l'analyse comparée

Trimestre : Hiver 2025

Titulaire du cours : Mira Missirian

Coordonnées : mira.missirian@umontreal.ca

1. Objectifs et contenu du cours :

Fondamentale à la formation en littérature comparée, la microlecture – ou *close reading*, en anglais – permet de saisir *de près* les détails textuels, stylistiques et symboliques des œuvres, de révéler leurs rythmes, de repérer les résonances et les dissonances entre elles. À travers l'analyse de poèmes et de textes allant de Catulle et Ovide à Virginia Woolf, W. G. Sebald et Anne Carson, ainsi que d'œuvres d'art et de compositions musicales, ce cours propose une exploration approfondie d'ouvrages ayant pour sujet le deuil et la consolation. Ces deux thèmes, centraux à travers les époques et les cultures, se prêtent particulièrement bien à une lecture de près en raison de leur profondeur et complexité affective, mais aussi par les questions de représentation, de traduction et d'expression qu'ils soulèvent.

En abordant des œuvres de genres variés, du roman à la poésie en passant par le théâtre, l'essai, les arts visuels et la musique, les étudiant.e.s seront invité.e.s à analyser comment divers auteurs et autrices, poètes, artistes et philosophes traitent la douleur de la perte et entrevoient l'épreuve de la consolation. Les étudiant.e.s développeront en parallèle une compréhension affinée de l'hybridité des formes, des enjeux de la traduction, de l'intertextualité et des modalités par lesquelles les productions littéraires et artistiques dialoguent entre elles pour témoigner d'expériences universelles.

2. Liste (provisoire) des textes à l'étude :

Lectures principales (disponibles à la librairie UdeM) :

Roland BARTHES, *La chambre claire. Note sur la photographie*, Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma », 1980.

Anne CARSON, *Nox*, New Directions, 2010. (en réserve à la BLSH)

W. G. SEBALD, *Les Émigrants : Quatre récits illustrés*, traduit de l'allemand par Patrick Charbonneau, Actes Sud, coll. « Babel », 1993.

Anton TCHEKHOV, *Les Trois Sœurs : Drame en quatre actes*, traduit du russe par André Markowicz et Françoise Morvan, Actes Sud, coll. « Babel », 1993.

Virginia WOOLF, *Les Vagues*, traduit de l'anglais par Michel Cusin, Gallimard, coll. « Folio classique », 2012.

Extraits de poèmes et de textes qui seront affichés sur StudiUM :

Anna AKHMATOVA, *Requiem. Poème sans héros et autres poèmes*, traduit du russe par Jean-Louis Backès, Gallimard, coll. « Poésie », 2007. (poèmes choisis)

Ingeborg BACHMANN, *Toute personne qui tombe a des ailes (Poèmes 1942-1967)*, édition bilingue, traduit de l'allemand par Françoise Rétif, Gallimard, coll. « Poésie », 2015. (poèmes choisis)

Roland BARTHES, *Le bruissement de la langue. Essais critiques IV*, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1984. (chapitres choisis)

_____, *Fragments d'un discours amoureux*, Éditions du Seuil, coll. « Tel Quel », 1977. (extraits)

Maurice BLANCHOT, « L'œuvre et la communication », *L'espace littéraire*, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1955, pp. 249-275.

Eugenie BRINKEMA, « Grief and the Undialectical Image », *The Forms of the Affects*, Duke University Press, 1993, pp. 76-112.

Dorrit COHN, *La transparence intérieure : Modes de représentation de la vie psychique dans le roman*, traduit de l'anglais par Alain Bouy, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1981. (chapitres choisis)

Emily DICKINSON, *Quatrains et autres poèmes brefs*, édition bilingue, traduit de l'anglais par Claire Malroux, Gallimard, coll. « Poésie », 2000. (poèmes choisis)

Georges DIDI-HUBERMAN, *Brouillards de peines et de désirs. Faits d'affects I*, Éditions de Minuit, 2023. (chapitres choisis)

T. S. ELIOT, *Collected Poems. 1909-1962*, Faber and Faber, 2002. (poèmes choisis)

Paul ÉLUARD, *Capitale de la douleur*, Gallimard, coll. « Poésie », 1926. (poèmes choisis)

Gérard GENETTE, *Figures III*, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1972. (chapitres choisis)

Louise GLÜCK, *L'Iris sauvage*, édition bilingue, traduit de l'anglais par Marie Olivier, Gallimard, coll. « Blanche », 2021. (poèmes choisis)

HOMÈRE, *Illiade*, traduit du grec ancien par Jean-Louis Backès, Gallimard, coll. « Folio classique », 2013. (extraits)

Vincent JOUVE, *La Lecture*, Hachette, 1993. (chapitres choisis)

Vladimir NABOKOV, *Pnin*, Vintage Books, 1989. (extraits)

OVIDE, *Les Tristes. Les Pontiques*, traduit du latin par Danièle Robert, Actes Sud, coll. « Babel », 2006. (extraits)

Orhan PAMUK, *Le Musée de l'innocence*, traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy, Gallimard, coll. « Folio », 2011. (extraits)

Marcel PROUST, *À la recherche du temps perdu. VI. Albertine disparue*, Gallimard, coll. « Blanche », 1992. (extraits)

Rainer Maria RILKE. *Élégies de Duino. Sonnets à Orphée et autres poèmes*, édition bilingue, traduit de l'allemand par Jean-Pierre Lefebvre et Maurice Regnaut, Gallimard, coll. « Poésie », 1994. (poèmes choisis)

Jean STAROBINSKI, « Une variété de deuil », *L'encre de la mélancolie*, Éditions du Seuil, coll. « Points », pp. 291-298.

Tzvetan TODOROV, *Poétique de la prose*, Éditions du Seuil, 1971. (extraits)

3. Organisation du cours (facultatif) :

Les étudiant.e.s seront amené.e.s à analyser un poème – parfois plusieurs – chaque cours, en complément aux lectures obligatoires (principaux ouvrages littéraires à l'étude et chapitres théoriques).

4. Modalités d'évaluation prévues :

Un examen de mi-session (4 à 5 pages) en classe.
Un travail final (3000 à 3500 mots) à remettre à la fin du trimestre.
Une analyse d'un poème par élève chaque cours parmi une liste de poèmes proposée au début du trimestre.
Participation aux discussions et aux échanges en cours.