

CRL-1002 — L'activité créatrice en littérature

Mardi, 12h30 à 15h20

Courriel : michael.trahan@lit.ulaval.ca
Bureau : CSL-3451

1. DESCRIPTION

Ce cours est une introduction à la problématique générale de l'écriture littéraire. Il se présente avant tout comme un espace de réflexion sur les conditions, les exigences et les enjeux du travail créateur en littérature. Plus concrètement, il veut donner, à celles et ceux qui souhaitent élaborer une œuvre littéraire — ou qui s'intéressent simplement à la façon dont les écrivain·es vivent la genèse de leurs œuvres —, des outils à la mesure de leur curiosité ou de leur désir. Il sera question, donc, de la vocation littéraire et des raisons d'écrire, de l'écoute du langage et du travail avec la forme, des usages littéraires de la vie des autres et des enjeux éthiques de l'écriture autobiographique, mais aussi, plus généralement, de méthodes d'écriture et de pratiques de lecture.

L'écriture littéraire repose sur la réflexion et le travail, le savoir-faire et l'invention, la discipline et la recherche. Elle implique également une forme de fragilité, dans la mesure où, si elle se caractérise parfois par l'élan ou l'inspiration, elle est souvent marquée par le doute et l'inquiétude. Ce cours, qui se donne pour objet la singularité du travail créateur, accorde donc une place importante à l'expérience littéraire telle qu'elle peut être vécue par celles et ceux qui s'intéressent au problème d'écrire : c'est le discours des écrivain·es qui sera au cœur de notre réflexion. Dans une perspective à la fois poétique (qui s'intéresse à ce qui est en jeu dans la production d'une œuvre) et poétique (qui renvoie à l'esthétique de l'art littéraire), il s'agira ainsi d'examiner, depuis l'atelier des écrivain·es, différentes conceptions du geste d'écriture ainsi que les façons dont celui-ci peut être vécu.

2. OBJECTIFS

- lire des textes théoriques, réflexifs et documentaires sur la création littéraire;
- comparer différentes conceptions du geste d'écriture;
- démystifier certains lieux communs sur le travail créateur;
- dialoguer avec le discours des écrivains et des écrivaines sur leurs démarches;
- s'engager dans une réflexion critique sur sa pratique d'écriture;
- identifier les étapes du processus créateur;
- rédiger un essai sur un aspect de l'écriture littéraire.

3. APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Ce cours veut ouvrir un espace de réflexion et de dialogue sur les problèmes et enjeux de l'écriture littéraire. Pour ce faire, les séances seront composées d'exposés magistraux et d'échanges en classe autour des textes au programme. Un corpus varié, donnant à voir différentes esthétiques, différentes conceptions de la création littéraire seront dans ce but soumis à l'attention des étudiant-es. Le reste du programme de lecture sera établi sur une base individuelle, avec l'aide du professeur, selon la problématique choisie pour le travail final. Certaines séances seront consacrées à des ateliers en équipe.

Sur le plan pédagogique et logistique, Andréane Frenette-Vallières, écrivaine et doctorante en études littéraires, agira à titre d'auxiliaire d'enseignement pour ce cours : elle a été impliquée dans son élaboration, alors elle en connaît bien les enjeux et la structure. Elle sera là de temps en temps pour contribuer aux échanges, notamment lors des ateliers en équipes, mais elle participera à l'évaluation des textes. Bref, elle sera là pour épauler le professeur de façon générale.

4. MODALITÉS D'ENCADREMENT

Un cours comme celui-ci implique de s'engager avec sérieux dans une démarche d'écriture. Plusieurs activités auront lieu tout au long de la session, auxquelles il sera nécessaire de participer.

Chaque semaine, un module sera mis en ligne sur le site du cours, dans la section « Contenu et activités » : on y trouvera un rappel détaillé de ce qui doit être fait pour la prochaine séance (lectures, travaux, etc.). Ces documents ne remplacent en rien la matière discutée en classe.

5. CALENDRIER

Ce calendrier est un guide général, qui sera suivi dans la mesure du possible; certains changements pourront être apportés, suivant le déroulement des séances et l'évolution du groupe.

- 14 janvier — Un début
- 21 janvier — Une expérience mystérieuse, un travail pratique
- 28 janvier — Une aventure intérieure et extérieure
- 4 février — Un problème sans adresse
(avec un premier atelier : une lettre à un-e écrivain-e)
- 11 février — Un très beau hasard
- 18 février — Une page de moins en moins blanche
(avec un deuxième atelier : une fiction de l'art)

- 25 février — Une forme de regard
- 4 mars — Une semaine de lecture
- 11 mars — Une pratique de soi
(avec un troisième atelier : une série de fragments)
- 18 mars — Un miroir parfois trouble
- 25 mars — Une vie partagée
- 1er avril — Une rencontre avec l'écrivain J. P. Chabot
- 8 avril — Un art dramatique
- 15 avril — Une leçon de patience
- 22 avril — Une fin

6. ÉVALUATIONS

Figures dirigées — 45 points (15 par texte)

Trois textes réflexifs et inventifs dans lesquels chacun·e sera amené·e à approfondir son rapport à la lecture et à l'écriture. Ces trois textes donneront lieu à des ateliers en classe. Entre deux et trois pages chacun.

Seules les versions finales seront évaluées.

Atelier 1 : une lettre à un·e écrivain·e

remise de la première version : 3 février, à neuf heures

remise de la version finale : 6 février, à midi

Atelier 2 : une fiction de l'art

remise de la première version : 17 février, à neuf heures

remise de la version finale : 20 février, à midi

Atelier 3 : une série de fragments

remise de la première version : 10 mars, à neuf heures

remise de la version finale : 13 mars, à midi

Pour les séances d'atelier, chaque texte devra être partagé avec l'équipe la veille en début de journée au plus tard, sans quoi une pénalité d'un demi-point sera appliquée à chaque fois.

Journal de lecture et d'écriture — 20 points

Sélection de dix citations commentées portant sur l'écriture ou le travail créateur, et choix du sujet pour le travail final.

À remettre avant le vendredi 4 avril, à neuf heures.

Essai sur l'écriture — 35 points

Essai d'environ huit pages portant sur un aspect de l'écriture littéraire.

À remettre avant le vendredi 25 avril, à neuf heures.

7. LIVRES & LECTURES

Chaque semaine, il y aura des textes à lire. La plupart seront mis en ligne sur le site du cours, mais pas tous. Il y a également trois livres à se procurer à la Coop Zone :

- CHABOT, J. P., *Voyage à la villa du jardin secret*, Montréal, Le Quartanier, 2024.
- DURAS, Marguerite, *Écrire*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2015 [1993].
- TOUSSAINT, Jean-Philippe, *L'urgence et la patience*, Minuit, coll. « Double », 2015 [2012].

8. À PROPOS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE

L'objectif premier de ce cours est de vous engager dans une réflexion personnelle et rigoureuse de votre démarche d'écriture, que vous serez amené-es à décortiquer, à comprendre et à approfondir au fil de la session. C'est un exercice profondément humain, qui implique de porter une attention particulière aux nuances de la langue et à l'expression de la subjectivité. Il ne fait pas beaucoup de sens de le confier à des robots.

L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative (comme ChatGPT, Bard, etc.) n'est donc pas encouragée. Certains usages ciblés peuvent être intéressants, en particulier à des étapes plus exploratoires de la réflexion, mais il est interdit d'utiliser ces outils pour produire des textes. Un tel recours sera considéré comme une infraction relative aux études en vertu du *Règlement disciplinaire à l'intention des personnes étudiantes de l'Université Laval*, en tant qu'« aide non autorisée » (article 34) ou que plagiat (article 30).

Dans tous les cas, je vous encourage 1) à faire preuve de transparence (tout usage de l'IA doit être mentionné d'une façon qui respecte les attentes en matière de citation et de référence), 2) à ne pas perdre de vue le cadre critique qui est le nôtre (où l'objectif est de stimuler une réflexion et non de déléguer le travail d'écriture ou d'analyse), et 3) à utiliser ces outils seulement si c'est pertinent (l'usage de l'IA doit être justifié par une intention claire et en lien avec les objectifs du cours). Tout autre scénario constitue une infraction relative aux études et mènera à l'application des sanctions prévues au Règlement disciplinaire.

9. REMARQUES

- Prière d'indiquer votre nom de famille, précédé de la première lettre de votre prénom et suivi par une indication descriptive, dans le titre de chaque document à déposer sur le site du cours. Par exemple : MTrahan-Texte1.doc. (*Ceci est très important, car si deux documents portent le même titre dans la boîte de dépôt de votre équipe, le plus récent écrasera le plus ancien.*)
- L'évaluation des travaux tiendra compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et étendue du lexique, respect de l'orthographe.
- Les étudiant-es sont prié-es de consulter régulièrement leurs messages à l'adresse courriel que leur a attribuée l'université. L'adresse courriel institutionnelle est la seule admise pour la correspondance.
- Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30% de la note globale devra avoir été attribuée et communiquée aux étudiantes et aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d'abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d'unité, seront exemptés de cette politique, ce qui devra faire l'objet d'une mention dans le plan de cours.

10. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

- ALFÉRI, Pierre, *Chercher une phrase*, Paris, Christian Bourgois, coll. « Détroits », 1991, 77 p.
- AUSTER, Paul, *L'invention de la solitude*, Arles, Actes Sud, 1998, 220 p.
- BAKHTINE, Mikhaïl, *Esthétique de la création verbale*, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2016 [1984], 448 p.
- BARTHES, Roland, *Le plaisir du texte*, Paris, Seuil, coll. « Points », 2014 [1973], 89 p.
- BÉLANGER, Paul, *Le plus qu'incertain*, Montréal, Le Noroît, coll. « Chemins de traverse », 2017, 209 p.
- BERGOUNIOUX, Pierre, *La cécité d'Homère. Cinq leçons de poétique rédigées pour être lues à la Villa Gillet durant l'automne 1994*, Strasbourg, Circé, 115 p.
- BLANCHOT, Maurice, *L'espace littéraire*, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2014 [1955], 376 p.
- BROCH, Herman, *Création littéraire et connaissance*, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1985 [1986], 378 p.
- CADIOT, Olivier, *Histoire de la littérature récente*, Paris, P.O.L, 2016 et 2017, 2 tomes.
- CALVINO, Italo, *Leçons américaines. Six propositions pour le prochain millénaire*, Paris, Gallimard, 2017 [1988], 197 p.
- DELAUME, Chloé, *La règle du je*, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Travaux pratiques », 2010, 95 p.

- DILLARD, Annie, *En vivant, en écrivant*, Paris, Christian Bourgois, 2017 [1996], 123 p.
- ERNAUX, Annie, *L'écriture comme un couteau. Entretien avec Frédéric-Yves Jeannet*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2014 [2011], 160 p.
- GRACQ, Julien, *En lisant, en écrivant*, Paris, José Corti, 1980, 302 p.
- GUYOTAT, Pierre, *Explications*, Paris, Léo Scheer, 2000, 169 p.
- HUSTON, Nancy, *Journal de la création*, Arles, Actes Sud, 2001 [1990], 368 p.
- JACOB, Suzanne, *La bulle d'encre*, Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 2001 [1997], 147 p.
- JUARROZ, Roberto, *Poésie et réalité*, Paris, Lettres vives, coll. « Terre de poésie », 1995, 55 p.
- KING, Stephen, *Écriture. Mémoires d'un métier*, Paris, Le livre de poche, 2003 [2000], 349 p.
- KUNDERA, Milan, *L'art du roman*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2004 [1986], 197 p.
- LAFERRIÈRE, Dany, *Journal d'un écrivain en pyjama*, Montréal, Mémoire d'encrier, coll. « Chronique », 2013, 319 p.
- LAPIERRE, René, *Renversements*, Montréal, Les Herbes rouges, 2011, 162 p.
- _____, *L'atelier vide*, Montréal, Les Herbes rouges, 2003, 149 p.
- MESCHONNIC, Henri, *Célébration de la poésie*, Lagrasse, Verdier, coll. « Verdier poche », 2006 [2001], 317 p.
- MICHON, Pierre, *Corps du roi*, Lagrasse, Verdier, 2002, 101 p.
- NOVARINA, Valère, *Lumières du corps*, Paris, P.O.L, 2006, 188 p.
- _____, *Devant la parole*, Paris, P.O.L, 1999, 181 p.
- PAGE, Martin, *Manuel d'écriture et de survie*, Paris, Seuil, 2014, 176 p.
- QUIGNARD, Pascal, *Critique du jugement*, Paris, Galilée, coll. « Lignes fictives », 2015, 252 p.
- ROBBE-GRILLET, Alain, *Pour un nouveau roman*, Paris, Minuit, coll. « Critique », 2002 [1963], 144 p.
- WARREN, Louise, *La vie flottante. Une pensée de la création*, Montréal, Le Noroît, coll. « Chemins de traverse », 2015, 160 p.

11. POLITIQUE INSTITUTIONNELLE

- Comprendre et éviter le plagiat : <https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/droits-et-responsabilites/plagiat>
- Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : <https://www.ulaval.ca/respect-de-la-personne/obtenir-de-laide>
- Échelle de conversion de notes (1er cycle)

<u>Excellent</u> :	A+ = 94-100	A = 89-93	A- = 85-88	<u>Passable</u> :	D+ = 61-64	D = 55-60
<u>Très bon</u> :	B+ = 82-84	B = 78-81	B- = 75-77	<u>Insuffisant</u> :	E = 0-54	
<u>Bon</u> :	C+ = 72-74	C = 68-71	C- = 65-67			