

**Textuel et visuel:
Surréalismes aux Amériques**

Le surréalisme est un mouvement de pensée qui souhaite que soit accordé à ses productions, tant linguistiques que plastiques, la modalité de l'expérimentation: tentative pour explorer en profondeur à la fois le monde et ses réalités «cachées» et la pensée, notamment l'inconscient. Le mouvement, à la base un projet littéraire mais adapté aux arts visuels, a été créé en réaction au mouvement Dada qui était antibourgeois, antinationaliste et provocateur, et en réaction aux oppressions coloniales ainsi qu'au militarisme et au nazisme, c'était une volonté d'une révolution sociale. Le surréalisme n'était pas limité à l'Europe et il avait ses manifestations les plus durables ont eu lieu en dehors de l'Europe où, à cause de la deuxième guerre mondiale, il y a eu des émigrations contingentes, des échanges intellectuels entre l'Europe et l'Amérique Latine, les Antilles et l'Amérique du Nord et les formes autochtones des Amériques. Dans ce cours nous allons tracer le surréalisme de l'Europe aux Amériques en nous concentrant sur les oeuvres du surréalisme aux Amériques. Nous porterons une attention particulière aux genres émergents artistiques et littéraires dus à ces rencontres entre les arts, l'ethnographie, le folklore, l'histoire artistique du baroque américain et les genres littéraires et artistiques où la réalité accorde certaines «vérités» aux expériences qui sont souvent politiques et personnelles, dans le cadre d'une esthétique surréelle, «hyper-réelle» ou même de «réalisme magique». Aussi, on va analyser les genres académiques qui rendent symptomatiques et 'univocales' les arts des Amériques dans le sens où ils brouillent le merveilleux et le réel en l'incorporant dans un dialogue fondamental avec l'histoire.

obligations du cours

participation et préparation: La participation aux dialogues et aux travaux hebdomadaires est essentielle au développement d'apprentissage. Vous êtes donc responsable d'être présent et ponctuel. Vous devez vous préparer à la classe en ayant complété toutes les lectures et recherches visuelles prévues pour chaque séance. Vous devez apporter vos textes à chaque cours et venir à chaque séance avec des questions et des idées à discuter.

dissertations: À la suite de l'étude des artefacts textuels et visuels au programme cette session, je vous demande d'écrire huit dissertations de deux pages. Comme je veux connaître vos opinions individuelles sur les artefacts textuels et visuels, je demande que vous rendiez ces dissertations le jour même ou les sujets sont discutés en classe. Ces travaux vous donneront l'occasion de réfléchir et d'articuler vos interprétations par écrit plutôt que de répéter les propos des autres. Notez bien que ces dissertations doivent comprendre des arguments concis préparatoires à l'analyse et à la critique de concepts, de théories ou de pratiques spécifiques. Ces dissertations ne consistent des explications de textes. Tous les travaux doivent être tapés à la machine et doivent suivre le style MLA. Aucun dissertation rendu en retard ou envoyé par courriel ou mis dans mon casier ne sera accepté. Vous devez me rendre vos dissertations *en main propre* pendant le cours.

travaux de recherche: Je demande que vous complétiez un travail de recherche de 8 à 10 pages tout en observant les standards MLA. Pour ce travail, vous devez chercher de façon critique un sujet relié au contenu de ce cours en utilisant des sources secondaires pour développer votre argument. Vous devez rendre une proposition d'une page approuvée, tapée à la machine, au plus tard le 19 octobre, afin que vous puissiez commencer votre travail final. Le travail de recherche doit être rendu au plus tard le 30 novembre. Aucun travail rendu en retard ne sera accepté. Tout travail plagié obtiendra la note 0 et pourrait résulter d'un échec automatique du cours.

heures de bureau: Je suis disponible tous les jeudis de 11h30 à 13h00 à mon bureau, C-8104. Cette rencontre est le moment de discuter votre travail, vos dissertations, vos travaux de recherche et tous les sujets reliés à vos études. Pour me rencontrer au bureau, inscrivez-vous sur le site web en utilisant un des liens sous "Fixer un rendez-vous", et prenez un rendez-vous.

site web: Sur le site web (www.disfasia.net/etudiants), vous trouverez toute l'information détaillée concernant ce cours. Il est de votre responsabilité de consulter le site-web chaque semaine pour rester au courant des changements, des annonces, des heures de disponibilité inhabituelles et pour d'autre information liée au cours. Utilisez le site web pour trouver les réponses à toutes vos questions spécifiques concernant les obligations du cours, la méthode de travail, les travaux écrits et le guide de la recherche.

évaluation

dissertations	60%
travail de recherche	30%
participation	10%

horaire de classe

surréalisme européen et
ses métissages

7 septembre: introduction—surréalisme au jour d’hui**14 septembre: dadaïsme**

Tzara. *Manifestes de Monsieur Antipyrine et Manifeste Dada*.
Gale. *Dada & Surrealism*.

21 septembre: surréalisme en europe

Breton. *Manifestes du surréalisme*.
4 films de Man Ray.

28 septembre: départs surréalistes et voyages réels

Gide. *Voyage au Congo*.
Leiris. *Afrique fantôme*.

5 octobre: surréalisme ethnographique

Clifford. *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*.
Griaule. *Dieu d’eau: Entretiens avec Ogotomméli*.

surréalisme aux amériques:
du néo-baroque au
réalisme sociale

12 octobre: surréalisme aux amériques

Césaire. *Les armes miraculeuses*.
Divine Horseman. Réal. Maya Deren.

19 octobre: le baroque et le néo-baroque

Lezama Lima. *Paradiso*.
Étude: l’architecture des églises de Tonantzintla et Acataptec (Mexique)

2 novembre: surréalisme en exil et en Amérique latine

Sawin. *Surrealism in Exile and the Beginning of the New York School*.
Étude: les oeuvres de Kahlo, Lam, Matta, Bravo, Varo et Izquierda

9 novembre: «réalisme sociale» et muralisme au Mexique

Rulfo. *Pedro Páramo*.
Étude: les murales de Rivera, Tamayo, Orozco, Corredor-Matheos et Siqueiros.

du réalisme magique
au fluxus

16 novembre: «realismo magico» et le «réel merveilleux»

Roh. “Magic Realism: Post-Expressionism.”
Carpentier. *Le Royaume de ce monde*.

23 novembre: le réalisme magique et «indigenismo»

Asturias. *El señor presidente*.
Taussig. «Magical Realism».

30 novembre: réalités sur la terre et la «concientización»

Gutierrez. *Teología de la Liberación*
Viridiana. Réal. Luis Buñuel.

7 décembre: fluxus et neodadaïsme

Kellein et Hendricks. *Fluxus*.
Performances de Nam June Paik

textes

(disponibles à la librairie Olivieri et en réserve à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines)

- Asturias, Miguel Angel. *Monsieur le Président*. Paris: Flammarion, 1993.
 Breton, André. *Manifestes du surréalisme*. Paris: Gallimard, 1990. Carpentier, Aléjo. *Le Royaume de ce monde*. Paris: Gallimard, 1980.
 Césaire, Aimé. *Les armes miraculeuses*. Paris: Flammarion, 1970.
 Clifford, James. *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1988.
 Gale, Matthew. *Dada & Surrealism*. London: Phaidon Press, 1997.
 Gide, André. *Voyage au Congo*. Paris: Gallimard, 1995.
 Griaule, Marcel. *Dieu d'eau: Entretiens avec Ogotomméli*. Paris: Fayard, 1997.
 Gutiérrez, Gustavo. *Teología de la Liberación*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1999.
 Kellein, Thomas et Jon Hendricks. *Fluxus*. London and New York: Thames & Hudson, 1995.
 Leiris, Michel. *Afrique fantôme*. Paris: Gallimard, 1981.
 Lezama Lima, José. *Paradiso*. Paris; Éditions du Seuil, 1999.
 Rulfo, Juan. *Pedro Páramo*. Paris: Gallimard, 1979.
 Sawin, Martica. *Surrealism in Exile and the Beginning of the New York School*. Cambridge: MIT Press, 1995.

cinéma / vidéo / oeuvres visuelles

(projections chaque vendredi à 11.30h dans la salle B-4285 et en réserve à la Médiathèque)

- Charlotte Moorman at The Howard Wise Gallery*. Paik, Nam June. 1:43 min., 1969.
Divine Horseman. Réal. Maya Deren. 52 min., 1985.
Emak Bakia. Réal. Man Ray. 18 min., 1926.
L'Etoile de mer. Réal. Robert Desnos and Man Ray. 21 min., 1928.
Les Mystères du Château du Dé. Réal. Man Ray. 25 min., 1929.
Le Retour à la raison. Réal. Man Ray. 3 min., 1923.
New Television Workshop Performance. Paik, Nam June. 7:25 min., 1971.
Performance Documentation, Aachen, Germany. Paik, Nam June. 14 min., 1965.
TV Bed, The Everson Museum of Art. Paik, Nam June. 1:10 min., 1972.
TV Cello Performance. 1:42 min., Paik, Nam June. 1973.
Viridiana. Réal. Luis Buñuel. 90 min., 1961.
Waiting for Commercial (Performance). Paik, Nam June. 8:20 min., 1972.

oeuvres virtuelles

- Arango, Gonzalo. *Primer Manifesto Nadaísta* (1958) <http://librodenotas.com/poeticas/Archivos/001766.html>
 Les oeuvres des muralistes Diego Rivera, Rufino Tamayo, Jose Clemente Orozco,, Corredor-Matheos, David Alfaro Siqueiro sont au site web: <http://www.disfasia.net/surrealisme/muralisme.html>
 Les oeuvres de Frida Kahlo, Wilfredo Lam, Roberto Matta Echaurren, Manuel Alvarez Bravo, Remedios Varo, voyez au site web: <http://www.disfasia.net/surrealisme/exile.html>
 Tzara, Tristan. *Manifestes de Monsieur Antipyrine*. Lu à la première manifestation Dada à Zurich (salle Waag) le 14 juillet 1916 dans *La Première Aventure céleste de M. Antipyrine* et dans *Littérature*, n° 13, mai 1920. (1916) <http://cf.geocities.com/dadatextes/manifesteantipyrine.html>
 Tzara, Tristan. *Manifeste Dada*. Lu à Zurich (salle Meise) le 23 mars 1918, paru dans *Dada 3*, Zurich, décembre 1918. <http://cf.geocities.com/dadatextes/manifestedada1918.html>
 Taussig, Michael. «Magical Realism». *Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing*. Chicago: U of Chicago P, 1987. <http://www.disfasia.net/telecharger/taussig.pdf>
 Roh, Franz. «Magic Realism: Post-Expressionism.» *Magical Realism: Theory, History, Community*. Ed. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris. Durham: Duke UP, 1995. <http://www.disfasia.net/telecharger/roh.pdf>

lectures additionnelles

- Ades, Dawn. *Dada and Surrealism*. London: Thames and Hudson Ltd, 1974.
- Allende, Isabel. *Afrodita*. Barcelona: Debolsillo, 1998.
- Allende, Isabel. *El bosque de los pigmeos*. Barcelona: Debolsillo, 2005.
- Allende, Isabel. *La casa de los espíritus*. Buenos Aires: Sudamericana, 2000.
- Allende, Isabel. *La ciudad de las bestias*. New York: Rayo, 2003.
- . *Cuentos de Eva Luna*. Buenos Aires: Sudamericana, 2000.
- . *De amor y de sombra*. Barcelona: Debolsillo, 2004.
- . *Eva Luna*. Buenos Aires: Sudamericana, 2001.
- . *Hija de la Fortuna*. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.
- . *La gorda de porcelana*. Madrid: Alfaguara, 1984.
- . *Mi país inventado*. Barcelona: Debolsillo, 2004.
- . *El plan infinito*. Buenos Aires: Sudamericana, 2001.
- . *Paula*. Buenos Aires: Sudamericana, 2001.
- . *El Reino del Dragón de Oro*. Barcelona: Debolsillo, 2005.
- . *Retrato en sepia*. Barcelona: Debolsillo, 2004.
- . *El Zorro*. Madrid: Celesa, 2006.
- Aragon, Louis. *Une Vague de rêves*. Paris: Seghers, 1990.
- Arango, Gonzalo. *Terrible 13 Manifesto Nadaísta (1967)* In *Obra negra*. Buenos Aires: Ediciones Carlos Lohlé, 1993. disponible sur <http://librodenotas.com/poeticas/Archivos/001767.html>
- Aragon, Louis. *Paysan de Paris*. Paris: Gallimard, 1972.
- Artaud, Antonin. *L'Ombilic des Limbes*. Paris: Flammarion, 1968.
- Ball, Hugo (éd.) *Flight Out of Time: A Dada Diary. (Documents of Twentieth Century Art)*. Berkeley: University of California Press, 1996.
- Boyle, Kay; Senghor, Leopold; Williams, William Carlos and Chadwick, Whitney. 'An Infinite Play of Empty Mirrors: Women, Surrealism and Self-Representation'. In Whitney Chadwick (éd.). *Mirror Images: Women, Surrealism, and Self Representation*. Cambridge, MA: MIT Press, 1998: pp. 2-35.
- Breton, André. *Manifeste du Surréalisme*. Paris: Gallimard, 1990.
- . *Nadja*. Paris: Flammarion, 1998.
- . *Qu'est-ce que le surréalisme?*. Paris/Cognac: Actual/Le temps qu'il fait, 1986.
- . *L'Amour fou*. Paris: Gallimard, 1976.
- Buffet-Picabia, Gabrielle. 'Some Memories of Pre-Dada: Picabia and Duchamp'. In (éd.) Robert Motherwell. *The Dada Painters and Poets: An Anthology*. New York: George Wittenborn, 1951: pp. 253-268.
- Caws, Mary Ann. *Surrealist Painters and Poets: An Anthology*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001
- Camfield, William. 'Marcel Duchamp's Fountain: Its History and Aesthetics in the Context of 1917'. *Dada/Surrealism* 16, 1987: pp. 64-94.
- Cardinal, Ernesto. *Cántico cósmico*. Madrid: Trotta, 2000.
- Chadwick, Whitney. *Women Artists and the Surrealist Movement*. Boston: Little, Brown, 1985.
- Chenieux-Gendron, Jacqueline. "Il y aura une fois": *Une anthologie du surréalisme*. Paris: Gallimard, 2002.
- Chenieux-Gendron, Jacqueline. "Surrealists in Exile: Another Kind of Resistance," *Poetics Today* 17:3. Autumn, 1996. pp. 437-451. [JSTOR]
- Churruga Muñoz, Carolina. 'Cuerpo, lenguaje y el neobarroco'. disponible sur http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=902
- Cohen, Margaret. *Profane Illumination: Walter Benjamin and the Paris of Surrealist Illumination*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- Cortázar, Julio. *Rayuela*. Madrid: Alfaguara, 2004.
- Dalí, Salvador. *La vie secrète de Salvador Dalí*. Paris: Gallimard, 2002.
- Debord, Guy. *La société de spectacle*. Paris: Gallimard, 1996.
- Gale, Matthew. *Dada & Surrealism (Art and Ideas)*. London: Phaidon Press, 1997.
- García Márquez, G. *El Otoño del patriarca*. Barcelona: Debolsillo, 2003.
- García Márquez, G. *Cien años de soledad*. México: Planeta, 1997.
- Max Ernst. 'What is Surrealism?'. *Surrealism, American Art Between the Wars, & Mexican Art*: pp. 1102-1120.
- Ernst, Max. *Une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux*. Paris: Fayard, 1978.
- Herzberg, Julia. 'Rereading Lam'. In Lindsay, A. *Santería Aesthetics in Contemporary Latin American Art*. Smithsonian Books, 1996: pp. 164.
- Huelsenbeck, Richard. *Memoirs of a Dada Drummer (The Documents of Twentieth Century Art)*. Berkeley: University of California Press, 1991.
- Jachec, Nancy. 'Surrealism in the Americas'. *Oxford Art Journal* 21:1, 1998: pp. 157-161.
- Jay, Martin. 'From the Empire of the Gaze to the Society of the Spectacle: Foucault and Debord'. *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- Jones, Amelia. 'Equivocal Masculinity: New York Dada in the context of World War I'. *Art History* 25:2, 2002: pp. 162-205.

- Krauss, Rosalind and Livingston, Jane. *L'Amour Fou: Photography and Surrealism*. Corcoran Gallery of Art, 1985.
- Krauss, Rosalind. 'The Photographic Conditions of Surrealism' in: Kuenzli, Rudolf E. (éd.). *Dada and Surrealist Film*. New York: Willis Locker & Owens, 1987.
- Lautréamont, Comte de. *Les chants de Maldoror*. Paris: Gallimard, 1997.
- Lewis, David L. (éd.). *The Portable Harlem Renaissance Reader*. New York: Penguin, 1995.
- Leiris, Michel. *A Cor et à cri*. Paris: Gallimard, 2000.
- Leiris, Michel. *Afrique fantôme*. Paris: Gallimard, 1988.
- Leiris, Michel. *Aurora*. Paris: Gallimard, 1977.
- Lévi-Strauss, Claude. *Tristes tropiques*. Paris: Pocket, 2001.
- Herrera, H.. *Frida Kahlo*. New York: Harper and Row, Publishers, 1990.
- Hopkins, David. 'Anti-Kantian Reflexes: Duchamp's New York Readymades Re-examined'. In *Dada in New York: New World for Old*: pp. 159-174.
- Livingston, Jane; Dawn Ades, and Rosalind Krauss, *L'Amour Fou: Photography and Surrealism*. New York: Abbeville Press, 2002.
- Martí, José. 'Nuestra América'. *La Revista Ilustrada de Nueva York*, 10 de enero de 1891. disponible sur http://www.analitica.com/bitBiblioteca/jmarti/nuestra_america.asp
- Mattews, J.H. *Surrealism and Film*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971.
- Melzer, Annabelle. *Dada and Surrealist Performance*. Baltimore: JHU Press, 1994.
- Ménil, René. *Antilles déjà jadis: Précédé de Tracées*. Paris: Jean-Michel Place 1999.
- Motherwell, Robert. *The Dada Painters and Poets: An Anthology*. Cambridge: Belknap Press, 1989.
- Morrison, Toni. *Beloved*. New York: Plume, 1998.
- Neruda, Pablo. *Canto General*. Barcelona: Debolsillo, 2003.
- Nesbit, Molly. 'Ready-made Originals: The Duchamp Model'. *October* 37, Summer, 1986: pp. 53-64.
- Picabia, Francis. 'Dada Manifesto 1920', disponible sur <http://www.391.org/manifestos/192003picabia.htm>
- Richardson, Michael, ed. *Refusal of the Shadow: Surrealism and the Caribbean*. London: Verso, 1996.
- Richter, Hans. *Dada: Art and Anti-Art (World of Art)*. New York: Thames & Hudson, 1997.
- Rubin, William S. *Dada, Surrealism, and Their Heritage*. New York: Museum of Modern Art 1968.
- Sawelson-Gorse, Naomi. 'Sex, Alcohol, Soufflés, with Chess, Accompanied by Music.' In Foster, *Crisis and the Arts: The History of Dada*, vol.8, *Dada New York: New World for Old*. Haven: GK Hall, 2003: pp. 78-111.
- Shapiro, Daniel. *Review 51: Latin American Surrealism*. Department of Literature Americas Society. New York.
- Short, Robert S. 'The Politics of Surrealism, 1920-36'. In *Journal of Contemporary History* 1:2, 1966: pp. 3-25.
- Smith, Lucie; Dore Ashton. 'Surrealism and Latin America'. In *Latin American Artists of the Twentieth Century*, NY MoMA catalogues, 1993: pp.88-108
- Stich, Sidra. *Anxious Visions: Surrealist Art*. New York: Abbeville Press, 1990.
- Tashjian, Dickran. 'New York Dada and Primitivism.' In Stephen C. Foster and Rudolf E. Kuenzli (éds.) *Dada Spectrum: The Dialectics of Revolt*. Iowa: The University of Iowa & Coda Press, Inc., 1979: pp. 115-144.
- Tzara, Tristan. *Dada est tatou, tout est dada*. Paris: Flammarion, 1999.
- Valdez Moses, Michael. 'Magical Realism at World's End.' disponible sur <http://www.angelfire.com/wa2/margin/nonficMoses.html>
- Vallejo, César. *Trilce*. Buenos Aires: Losada, 1995.
- van den Berg, Hubert. 'The Star of the Cabaret Voltaire: The Other Life of Emmy Hennings'. In *Dada Zurich: A Clown's Game from Nothing*, *Crisis and the Arts: The History of Dada* v. 2, éd. Brigitte Pichon and Karl Riha. New York: GK Hall, 1996: pp. 69-88.
- Young, David, & Hollaman, Keith (éds.) *Magical Realist Fiction: An Anthology*. New York: Longman Inc., 1984.