

PHI 3250 Esthétique de la littérature – Hiver 2019

Jeudi, 8h30-11h30

Local : 1207, pavillon Aisenstadt

Daniel Dumouchel

daniel.dumouchel@umontreal.ca

Objectifs généraux du cours

Pourquoi la philosophie s'est-elle intéressée et continue-t-elle de s'intéresser à la littérature ? Telle est la question de fond qui guide ce cours. Les rapports entre la philosophie et la « littérature » sont anciens et protéiformes et les sentiments qui les marquent, de Platon à aujourd'hui, ont oscillé entre l'hostilité et l'enthousiasme. On s'interrogera sur les pouvoirs *spécifiques* de la littérature, qui font l'objet de la réflexion philosophique depuis son origine jusqu'à aujourd'hui : est-il vrai qu'une pièce tragique, une comédie, un poème, un roman, un film, voire même une série télévisée, peuvent nous offrir une sorte de « connaissance » que ni le discours scientifique, ni l'expérience quotidienne, ni même la réflexion philosophique ne sauraient produire ? Le cas échéant, de quelle nature est cette connaissance ? Quels peuvent être ses *effets*, notamment ses effets *éthiques* ? Et quels rapports se nouent alors entre le discours « littéraire » et le discours « philosophique » ? Philosophie *de* la littérature doit donc s'entendre aux deux sens du génitif : non pas seulement comme la théorie philosophique de la littérature (i.e. comme *esthétique de la littérature*), mais également comme une réflexion philosophique sur les possibilités *philosophiques* de la littérature elle-même.

Objectifs spécifiques

Sous le titre « éthique de la littérature », le cours de cette année se penchera plus particulièrement sur les « pouvoirs de la littérature », dans une perspective à la fois historique et contemporaine. C'est dire que nous minimiserons les questions ontologiques (*Qu'est-ce que la littérature ? Qu'est-ce qu'une œuvre littéraire ? Qu'est-ce qu'une fiction ?*), au bénéfice d'une préoccupation pour les *effets* de la littérature (*Que peut la littérature ?*). Dans une première partie consacrée aux développements historiques de la philosophie de la littérature, nous mettrons d'abord l'accent : (i) sur la théorie aristotélicienne de la tragédie et sur sa reformulation dans l'esthétique des Lumières (Dubos, Hume, Lessing, Diderot, Rousseau) ; (ii) sur le problème de la tension entre l'autonomie de l'expérience esthétique et les exigences de l'éducation morale chez Kant et Schiller ; (iii) sur l'éclatement du modèle normatif de l'illustration morale dans le roman du 18e siècle ; (iv) sur l'usage que fait Hegel de la tragédie comme révélation de la vérité du monde éthique ; et (v) sur les rapports entre connaissance, art et volonté chez Schopenhauer. La seconde partie, dédiée aux approches contemporaines de la littérature, examinera (i) les fonctions du récit chez Paul Ricœur ; (ii) les rapports qui se tissent, selon Jacques Rancière, entre l'esthétique et la politique dans la fiction romanesque moderne ; (iii) les travaux récents sur les modes de connaissance en littérature et sur les liens entre l'éthique et l'esthétique.

Plan prévu du cours :

INTRODUCTION. – Les différents types d'approche des rapports entre philosophie et littérature. – Qu'est-ce que l'esthétique de la littérature ? – Débats actuels : la littérature est-elle en péril ? Et *que peut* la littérature ? – Qu'est-ce que la littérarité ? – Sur la frontière entre fait et fiction. – Présentation du plan de cours et des modalités de déroulement du cours.

Textes : Genette, *Fiction et diction* ; P. Jourde, *À quoi sert la littérature ?* ; M. Kundera, *L'art du roman* ; A. Compagnon, *La littérature, pour quoi faire ?* et *Le démon de la théorie*.

I. – Histoire des concepts : de la Poétique d'Aristote au 19e siècle. (Environ 7 séances)

- 1) Aristote, la *Poétique*, la tragédie. – Étude de la *Poétique* : imitation, intrigue, catharsis, la fonction de la tragédie. – La réception classique de la théorie de la tragédie et de la *catharsis*.
- 2) L'esthétique des Lumières face à la tragédie : émotion esthétique, effets moraux. – Les modèles explicatifs : l'épuration et le développement de la pitié et des sentiments moraux (Lessing, Diderot) ; l'émotionnalisme et le pathétique comme lutte contre l'ennui (du Bos) ; la réponse esthétique et la « conversion des passions » (Hume) ; le rejet des spectacles et la critique de l'amour-propre et de la pitié stérile (Rousseau) ; l'illustration sensible des principes rationnels (Mendelssohn). – Tragédie et comédie. – Rousseau et le *Misanthrope* de Molière ; Bergson sur le comique de caractère.
- 3) Naissance d'un « mauvais genre » au siècle des Lumières : le roman entre innovation formelle et carcan normatif. – Le roman comme exploration du monde humain (Mme de La Fayette, Prévost, Goethe, Diderot, Laclos, Sade).
- 4) Le beau et le sublime entre autonomie esthétique et expression morale (Kant) ; l'éducation esthétique (Schiller).
- 5) Tragédie, poésie, musique : contemplation artistique et neutralisation de la volonté chez Schopenhauer.
- 6) [En fonction du temps disponible] L'invention philosophique du tragique : *Antigone* et le tragique chez Hegel (*Phénoménologie de l'esprit* ; *Esthétique*).

II. – Approches contemporaines (Environ 5 séances)

- 1) Les fonctions du récit selon Paul Ricœur. – Récit, fiction, histoire, configurations du temps (*Temps et récit*, II et III ; F. Lavocat, *Fait et fiction. Pour une frontière*). – L'identité narrative : soi-même comme un récit ? (Ricœur, Galen Strawson).
- 2) Politique de la littérature : Jacques Rancière et le « régime esthétique » du roman moderne comme critique de la poétique aristotélicienne.
- 3) Fiction, connaissance et imagination morale : un aperçu des débats actuels. – La nature de la fiction littéraire et ses rapports avec la connaissance (Stolnitz, Carroll, Lamarque, etc.). – Les développements historiques du roman (Thomas Pavel, Chrétien). – Les rapports entre l'esthétique et l'éthique (Beardsley, Gaut, Carroll, Nussbaum, Leichter-Flack). – Le roman comme « réservoir » d'intuitions philosophiques ? (R. Girard, J.-L. Chrétien, Macherey, etc.).

Déroulement du cours :

La plupart des textes étudiés seront disponibles sur *Studium* en format numérique. Les autres informations relatives au cours (par exemple les questionnaires des évaluations) seront également rendues disponibles de la même façon. Une bibliographie détaillée sera fournie dans les prochains jours.

Modalités d'évaluation :

- Deux travaux de quatre (4) pages à faire à la maison, comptant pour 20 % chacun. Le premier sera à rendre le 14 mars (les questions sont données deux semaines avant) ; le second doit être rendu le 18 avril. Chaque travail comprend la réponse à deux questions.
- Un travail de recherche sur un sujet de votre choix (12 pages maximum), à rendre le 26 avril (50% de la note finale).

• Un plan (1 page maximum) en vue du travail de recherche, à rendre au plus tard le 28 mars (cela peut être fait plus tôt), devant comprendre votre problématique, la précision des textes qui seront étudiés, les étapes prévues de votre argumentation, et, lorsque votre travail porte sur un auteur de la tradition, au moins deux références à des interprètes ou commentateurs (si votre travail porte sur un auteur contemporain, il faut faire intervenir au moins une seconde référence qui présente une approche différente du même sujet). Une liste de travaux possibles vous sera proposée dans quelques semaines, mais vous êtes encouragés à définir votre propre problématique sur un thème de votre choix qui est relié à l'une des trois parties du cours. (10% de la note finale)

→ Les travaux sont faits de préférence en Times 12. **Une page = 2500 signes (espaces compris).**

Bibliographie (très) sommaire :

- Aristote, *La poétique*.
- Bergson, *Le rire*, « Le comique de caractère ».
- Compagnon, Antoine, *Le démon de la théorie. Littérature et sens commun*, Paris, Seuil, 1998.
- Davies, David, *Aesthetics and Literature*, London, Continuum, 2007.
- Hegel, *Leçons d'esthétique*, Troisième partie, Chapitre 3 : La poésie.
- Hume, David, *De la tragédie*.
- Kant, *Critique de la faculté de juger*.
- Peter Lamarque, *The Opacity of Narrative*, Londres, Rowman & Littlefield International, 2014.
- --- , *The Philosophy of Literature*, Blackwell, 2009.
- Lavocat, Françoise, *Fait et fiction. Pour une frontière*, Paris, Seuil, 2016.
- Lessing, *Laocoon*.
- --- , Correspondance avec Mendelssohn sur la tragédie.
- Rancière, Jacques, *Le fil perdu. Essais sur la fiction moderne*, Paris, La Fabrique, 2014.
- Ricœur, Paul, *Temps et récit*, tomes 2 et 3, Paris, Seuil, 1984 et 1985.
- Rousseau, *Lettre à d'Alembert sur les spectacles*.
- Schiller, *Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme*.
- --- , *Du sublime*.

– La politique officielle du Département de philosophie concernant les retards s'appliquera (5% de la note de l'évaluation concernée par jour de retard). Toutes les demandes de dérogations devront être présentées directement au Département de philosophie (à Mme Isabelle Pinçon).

– Veuillez également noter que le règlement sur le plagiat de l'Université de Montréal sera appliqué à la lettre.

Disponibilités :

Mes heures de disponibilité sont les suivantes : jeudi, 13h –15h et vendredi, 9h30 – 12h. Veuillez prendre rendez-vous par courriel.

daniel.dumouchel@umontreal.ca

Bureau : 417 (au 2910, Édouard-Montpetit).