

THÈSES SOUTENUES EN FRANCE (2000-2007)

En complément au répertoire des thèses inscrites et soutenues durant la période 1995-2002, accessible sur le présent site à l'adresse : <http://melusine.univ-paris3.fr/astu/theses2006.htm>, nous présentons ici les quarante-trois thèses de doctorat (unique) soutenues entre 2000 et 2007 inclus.

Une nouveauté : la plupart des notices sont accompagnées d'un résumé en français et en anglais. Nous signalons aussi la publication éditoriale lorsque nous avons pu l'identifier.

NB. Ces thèses sont toutes soutenues en France et en français. Elles se trouvent à la bibliothèque de l'université de soutenance.

Henri BÉHAR

ARCHITECTURE

YATES, Elliott Nelson, *Architecture surréaliste en Amérique latine, les quêtes d'identité nationale au Mexique et au Brésil (1945-1975)*. Sous la direction de Françoise Hamon, Université Paris-Sorbonne, 2007, 1 vol. (259 f.),

Num. national de thèse : Thèse: 07PA040051

Thèse de doctorat : Histoire de l'art : Paris Sorbonne – Paris IV, 2007.

Résumés

Les quêtes d'identité nationale dans l'architecture latino-américaine contemporaine évoluent parallèlement aux projets primitiviste et surréaliste en Europe et aux États-Unis. Une dichotomie fondamentale présente dans l'art primitiviste est réitérée dans l'architecture latino-américaine, les Brésiliens affirmant une culture primitive joyeuse et sensuelle, (apparentée au primitivisme joyeux de Matisse), alors qu'au Mexique l'architecture du milieu du siècle affiche un caractère primitif terrifiant qui correspond au primitivisme violent dépeint dans les tableaux d'Emil Nolde. L'image des pyramides aztèques ruisselantes du sang des sacrifices se confond avec celle des volcans qui entourent la ville de Mexico ; la forme pyramidale s'insère également dans la volumétrie simple

de l'esthétique moderne. Les deux quêtes d'identité atteignent un point culminant au moment où l'architecture se rapproche le plus des préceptes de l'art surréaliste. Le dôme et les arcades renversés du centre monumental de Brasilia introduisent un grain de non-sens dans l'architecture moderniste. Au Mexique, Luis Barragán revendique le caractère essentiellement irrationnel de son peuple moyennant un emploi de couleurs déconcertantes et des plans labyrinthiques qui font contraste avec le rationalisme catégorique prôné dans les pays occidentaux. Au milieu du siècle, les projets mexicains se distinguent par un excès décoratif qui apparaît dans les trois périodes de l'histoire du pays, une tradition d'exagération des précédents étrangers qui semble constituer en soi la clé de l'identité culturelle.

Surrealist architecture in latin america : the quests for national identity in Mexico and in Brazil (1945-1975)

The quests for national identity in twentieth century Mexican and Brazilian architecture follow courses that closely parallel developments in European art, from Primitivism through the Surrealist movement. A fundamental dichotomy present in Primitivist art is reflected in Latin American architecture, the Brazilians celebrating a sensual and joyous primitive culture, (analogous to the carefree primitive life depicted in the compositions of Matisse), while the Mexicans glorify a grandiose but terrifying primitive past, (corresponding to the menacing drama of Emil Nolde's landscapes), rooted in the strangely coinciding images of Aztec pyramids dripping with the blood of daily sacrifices and volcanoes spitting molten lava in the surroundings of Mexico City. The pyramidal form also suggests a transplanting of simple Modernist volumes on Mexican soil. The two quests for local identity reach a culminating point when Latin American architectural design is most closely associated with the guiding principles of Surrealist art. The domes and arcades of Brasilia's monumental center are turned upside-down, thus introducing a gain of nonsense into an otherwise rigorously modern urban design. In Mexico, Luis Barragán expresses the essentially irrational character of his people by covering walls with colors that are clearly too strong, and with labyrinthine floor plans that are antithetical to the logical sequences present in Occidental architecture. Modern Mexican architecture displays a tendency to 'go too far' that is itself the key to the local identity.

Sujets

Barragán, Luis (1902-1988) -- Thèses et écrits académiques

Niemeyer, Oscar (1907-....) -- Thèses et écrits académiques
Architecture -- Amérique latine -- 1945-.... -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Thèses et écrits académiques
Caractère national -- Thèses et écrits académiques
Brésil -- Thèses et écrits académiques
Mexique -- Thèses et écrits académiques

AUTOMATISME

CHEN, Chu-Yin, *Systèmes autonomes en création artistique numérique : la vie artificielle : développement génétique et comportemental de créatures virtuelles en environnement évolutif*. Université de Paris VIII, sous la dir. de Michel Bret, 2001, 361 f.

Num. national de thèse : Thèse : 2001PA081985

Thèse de doctorat : Esthétique, sciences et technologie des arts : Paris 8 : 2001

Résumé

Initiée au dessin automatique par Li Chun-Shan, ce mode d'expression par l'automatisme psychique est devenu ma démarche artistique personnelle. Le dessin automatique est, pour moi, une ontogenèse qui s'apparente à la Vie, semblant provenir de la même caractéristique essentielle : l'autonomie, point de repère de toute cette recherche. Un système vivant autonome se construit, se régule et définit son identité par son autopoïèse. Cette création artistique numérique fait apparaître un monde virtuel et imaginaire. Des créatures autonomes subsistent à partir de ressources provenant d'un environnement conçu comme une biosphère. Une vie artificielle naît de la mise en œuvre d'automates cellulaires pour un environnement actif, d'une morphogenèse de créatures virtuelles par algorithmes génétiques...

Autre(s) titre(s) : Autonomous systems in digital artistic creation : artificial life: genetic and behavioral development of virtual creatures in an evolving environment

Sujets

Art par ordinateur -- Thèses et écrits académiques
Vie artificielle -- Thèses et écrits académiques
Algorithmes génétiques -- Thèses et écrits académiques
Automatisme -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Thèses et écrits académiques

AZORÍN

PEYRAGA, Pascale, *Azorín en quête d'une surréalité : 1925-1931*. 2000, 2 vol. (581 f.): graph.; 30 cm.

Directeur de thèse : Manso, Christian

Université de Pau et des Pays de l'Adour. Laboratoire de recherche en langues et littératures romanes, études basques, espace caraïbe (Pau).

Num. national de thèse : 2000PAUU1001

Thèse de doctorat : Études ibériques : Pau : 2000

Résumé

Entre 1925 et 1931, Azorín se lance dans une expérience dite « surréaliste ». Une double quête la caractérise : l'exploration de la psyché et la recherche d'un langage traduisant l'indicible. Pour cela, il fait appel à une variété formelle en écrivant nouvelles, romans et œuvres théâtrales. Notre étude s'adapte à cette pluralité générique qui détermine notre organisation en trois parties indépendantes et complémentaires. La configuration du recueil *Blanco en Azul* révèle une organisation binaire, reflet de l'antinomie connu *vs* inconnu. Cette tension crée une rupture liée à une révélation épiphanique. Il y a introspection, mises en abyme qui dévoilent les structures mentales et apparaît la problématique de la création, qu'Azorín développe dans ses romans. Là, il traduit le chaos de l'inconscient par la création d'un langage médiat entre invisibilité et lisibilité. Naît alors la confrontation entre littéralité et intelligibilité : libérer les mots gêne la compréhension et rationaliser l'inconscient favorise la voie de la rhétorique. *El Caballero inactual* est régi par l'antithèse, reflet de la dualité psychique, alors que *El Libro de Levante* privilégie la métaphore et la comparaison. Là seulement émerge la parole surréaliste d'Azorín, grâce à une codification singulière, trait d'union entre réalité et surréalité. La solution azorinienne, associant réel et irréel, désir et raison, procède de la synthèse. Dans les pièces de théâtre, la quête azorinienne s'adapte à la dramaturgie. Les glissements entre réalité et fiction font reconsidérer le monde des apparences. Par la répétition d'une typologie des personnages, par la thématique du double, la problématique identitaire est explorée et l'essence de l'être point sous des apparences rigides. La voie surréaliste d'Azorín n'est pas dans l'orthodoxie du surréalisme français. Elle révèle

un désir syncrétique d'aborder toutes les réalités selon une visée kaléidoscopique

Sujets

Azorín (1873-1967) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Avant-garde (esthétique) -- Espagne -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Espagne -- Thèses et écrits académiques

BELGIQUE

CANONNE, Xavier, *L'activité surréaliste en Belgique 1950-1993*. Sous la dir. de Philippe Dagen, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2002, 3 vol. (504 f.); 30 cm.

Num. national de thèse : Thèse : 2002PA010622

Thèse de doctorat : Art et archéologie : Paris 1 : 2002

Résumé

Limitée en son étude aux années cinquante, souvent assimilée aux personnalités de René Magritte ou de Paul Delvaux, l'activité surréaliste en Belgique s'est pourtant poursuivie au-delà de la période généralement envisagée, 1924 à 1950. Les personnalités de Paul Nougé, de Marcel Mariën et de Tom Gutt, étant représentatives des trois générations du surréalisme au long du 20e siècle. Par le recours aux publications, aux revues, tracts et correspondances - en majorité inédites - cette thèse se propose d'explorer de façon chronologique, de 1950 à 1993, date de la disparition de Mariën et de la fin de la revue *Les Lèvres nues*, cette période fertile du surréalisme en Belgique. Après le rappel de la période historique dont Mariën fit l'étude en 1979 dans *L'activité surréaliste en Belgique (1924-1950)* et de la situation politique et économique de la Belgique, la thèse envisage la succession des groupes, des revues et des tendances dans le surréalisme au cours jusque là linéaire.

Autre édition sur un autre support : L'activité surréaliste en Belgique, 1945-1993 [Microforme] / Xavier Canonne. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2004

Autre(s) titre(s) : Surrealist activity in Belgium 1950-1993

Sujets

Internationale situationniste -- Thèses et écrits académiques
Les Lèvres nues (périodique) -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Belgique -- Thèses et écrits académiques
Lettrisme -- Thèses et écrits académiques

BRETON/ EMBIRIKOS

MAKRIS Constantin, *La figure féminine dans l'imaginaire d'André Breton et d'Andreas Embiricos*. Recherche comparative entre le surréalisme français et le surréalisme grec : l'éternel féminin, source de la mythologie surréaliste, de l'amour fou, de sa révolution, et de la sexualité redécouverte.

Jouanny, Robert. Directeur de thèse, 2000, 1625 p.

Num. national de thèse : 1999PA040270

Thèse de doctorat : Littérature Comparée, Paris IV, 2000.

Résumé

L'objectif de cette recherche est de mettre en parallèle et d'étudier en profondeur les convergences et les divergences entre l'œuvre d'André Breton et celle d'Andreas Embiricos qui ont respectivement dirigé le mouvement surréaliste de leur pays. Des références plus générales sont inévitables si bien que la comparaison dépasse souvent le strict corpus de ces deux poètes pour s'étendre à une comparaison entre le surréalisme français et le surréalisme grec. Cette étude se construit sur trois axes thématiques structurant ses trois principales parties. La première est consacrée à la mythologie surréaliste inspirée par la figure féminine (formation de la typologie féminine). Chaque type incarne le lien mythifié entre la féminité et certains pôles d'inspiration surréaliste : l'enfance, la nature, le mystère. À travers l'étude de ces liens, une série de différences entre les deux poètes, apparaît définissant les dimensions de leur mythologie personnelle qui, bien que croissant sur une base commune d'inspiration surréaliste, est nettement différenciée. La deuxième partie est consacrée au thème de l'amour, de l'érotisme et de la sexualité ainsi qu'à la révolution de l'amour. Si l'attachement obsessionnel de Breton à l'amour et la nécessité de sa libération est absolument partagé par Embiricos, ce dernier adhère difficilement à la dimension ésotérique de l'amour, ou au rôle prépondérant du hasard objectif dans la rencontre amoureuse, qui passionnent Breton. Des divergences notables émergent aussi de l'étude

comparative de l'attachement de deux poètes aux trois figures emblématiques Sade, Fourier et Freud, étudié distinctement. La divergence flagrante entre eux apparaît dans la troisième partie consacrée à l'amour pervers. L'attachement obsessionnel d'Embiricos, non partagé par Breton, à la libération de certaines perversions sexuelles, surtout de la pédophilie, connaît une ampleur telle qu'il nous a contraint d'y consacrer une importante partie de notre recherche.

The feminine figure in the imaginary of andre breton and andreas embiricos. - comparative study of french and greek surrealism. The eternal feminine form as the source of surrealist mythology, mad love, its revolution and sexuality rediscovered.

Sujets :

Breton, André (1896-1966) -- Personnages -- Thèses et écrits académiques
Embiricos, Andreas (1901-1975) -- Personnages -- Thèses et écrits académiques

Femmes -- Dans la littérature -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Grèce -- Thèses et écrits académiques

Littérature comparée : littérature du 20e siècle

BRETON / YI SANG

KANG, Eun-ja, *La négation du monde réel: du désir à la perversion chez André Breton et Yi Sang*

Université de Bourgogne, 2002, 487 f., ill., 30 cm.

Directeur de thèse : Bercot, Martine.

Num. national de thèse : Thèse : 2002DIJOL001

Thèse de doctorat : Littérature : Dijon : 2002

Sujets

Breton, André (1896-1966) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

I, Sañ (1910-1937) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques

Amour -- Dans la littérature -- Thèses et écrits académiques

Désir -- Dans la littérature -- Thèses et écrits académiques

Perversité -- Dans la littérature -- Thèses et écrits académiques

BRUXELLES, LE CAIRE, MONTRÉAL

VAUCLAIR, Anne, *Bruxelles, Le Caire, Montréal ou l'identité surréaliste en fragments*. 3 vol. (224, 415, 694 f.); 30 cm

Directeur de thèse : Lysøe, Eric.

Université de Haute-Alsace. Mulhouse, 2004

Num. national de thèse : 2004MULH0763

Résumé

P. Nougé et R. Magritte en Belgique, G. Henein et R. Younane en Égypte, C. Gauvreau et P.-E. Borduas au Québec, appartiennent à un surréalisme périphérique. Le regard qu'ils portent sur le mouvement mais aussi sur la modernité nous convie en effet à percevoir un surréalisme différent qui n'est pas sans affinité avec les pensées de Derrida, Deleuze, Lyotard ou Peirce. En interrogeant avec pertinence les contradictions du mouvement, leur point de vue sur l'histoire, la mémoire, le merveilleux, fait émerger un nouveau rapport à la figure, à l'image, à l'abstraction. Les surréalistes francophones proposent une vision du monde où l'indéterminé réorganise l'histoire, ses "complexes", ses symboles, son logocentrisme. Le mythe d'Orphée éclaire toutes ces questions en redéfinissant les frontières qui séparent la mémoire de l'imagination, le réel et le surréel et en donnant au féminin une place importante qui favorise le décentrement et l'occupation d'une marge créatrice.

Sujets

Francophonie -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques

Peinture -- Thèses et écrits académiques

Écriture -- Thèses et écrits académiques

Fragments (art) -- Thèses et écrits académiques

DANSE

MARQUIÉ, Hélène, *Métaphores surréalistes dans des imaginaires féminins : quêtes, seuils et suspensions : souffles du surréel au travers d'espaces picturaux et chorégraphiques : parcours dans les œuvres de Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Martha Graham, Doris Humphrey et Carolyn Carlson*. Sous la dir. de Michel Bernard, [2000], 960 f.; 30 cm.

Num. national de thèse : 2000PA081713

Thèse de doctorat : Danse : Paris 8 : 2000
Notes : Publication autorisée par le jury
Annexes : Bibliogr. f. 871-886

Résumés

Le propos est de mettre en lumière au travers des univers de trois femmes peintres proches du surréalisme Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning -, et de trois chorégraphes et danseuses contemporaines Martha Graham, Doris Humphrey, Carolyn Carlson -, des corrélations en terme de processus et de dynamismes créateurs, ainsi que de contenus. De relever des projets et des trajets parallèles ou convergents, dans la façon dont l'imaginaire se constitue et se réalise, de repérer, dans la mise en œuvre de principes similaires, les expressions différentes résultant de la spécificité de chaque art, pictural ou chorégraphique. Ces processus sont rapportés au surréalisme, non pas en tant que mouvement historique, mais en tant qu'esthétique et éthique, pensée dialectique qui refuse de séparer le réel de l'imaginaire, la poétique de la politique. Deux perspectives servent à éclairer le champ étudié et à faire surgir des questionnements. Celle de la danse, qui définit une attitude esthétique et critique à partir du champ chorégraphique, en termes de mouvements et de processus. Une perspective féministe qui tient compte de la spécificité de l'expérience créatrice des femmes au sein de cadres référentiels et contextuels dont les structures appartiennent à un système qui organise des rapports de domination des hommes sur les femmes. Le surréalisme offre ici un champ spécifique et paradoxal où ces structures revêtent une forme particulière, les rapports restant fondamentalement inchangés. Il s'agit donc de questionner certains référents, et de voir de quelle façon ils sont mis enjeu, ou déjoués par les femmes artistes.

Autre édition sur un autre support : *Métaphores surréalistes dans des imaginaires féminins* [Microforme] : quêtes, seuils et suspensions : souffles du surréel au travers d'espaces picturaux et chorégraphiques : parcours dans les oeuvres de Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Martha Graham, Doris Humphrey et Carolyn Carlson / thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement par Hélène Marquié. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2001. - (Lille-thèses)

CALAS

KRAVVARIS, Dimitrios, *Un « ennemi du dedans » : Nicolas Calas face à André Breton (1937-1947)*. Sous la direction d'Éric Marty; Université de Paris VII, 2007, 2 vol. (468 f.); 30 cm.

Num. national de thèse : 2007PA070014

Thèse de doctorat : Littérature comparée : Paris 7 : 2007

Microfiche ANRT

Résumés

Nicolas Calas (Lausanne, 1907 - New York, 1988) grandit à Athènes où il publie ses premiers poèmes et articles au début des années trente. Ses poèmes sont influencés par le futurisme russe et ses articles prônent la révolution sociale ainsi que l'art « utile ». En 1937, Nicolas Calas se déclare ouvertement partisan du mouvement surréaliste, en le qualifiant de « romantisme sans mysticisme ». En 1938, il adhère au mouvement surréaliste, en publiant un essai en français, intitulé *Foyers d'Incendie*. Dans la prière d'insérer pour *Foyers d'Incendie*, André Breton affirme que Nicolas Calas a donné une « réponse inspirée » et « décisive » à « toutes les questions qui se sont posées à nous depuis vingt ans ». Toutefois, cet essai relève d'un paradoxe : même s'il est publié sous l'égide d'André Breton, il fait entendre une voix discordante au sein du groupe surréaliste. La raison en est que Nicolas Calas n'est pas disposé à défendre le « modèle purement intérieur » requis auparavant par André Breton. Dans les années quarante, Nicolas Calas reprochera à André Breton d'accorder une importance démesurée à l'écriture automatique et de négliger le champ de la conscience. Il est donc permis de soutenir que l'engagement de Nicolas Calas aux côtés d'André Breton n'aboutira jamais à une véritable adhésion du premier au surréalisme. La confrontation des œuvres de ces deux écrivains nous permet en outre d'essayer de répondre à des questions qui concernent la véritable visée du surréalisme : Ce mouvement est-il réellement attaché au monde des phénomènes ? Le surréalisme opère-t-il une ouverture à l'altérité ? Réussit-il à concilier action politique et expérience esthétique ?

Nicolas Calas (born 1907 in Lausanne, died 1988 in New York) grew up in Athens where he published his first poems and articles at the beginning of the 1930s. His poems are influenced by the Russian futurism and his articles refer to the social revolution and to the usefulness" of art. In 1937, Nicolas Calas openly declared to be favourably disposed to the surrealist

movement, which he describes as "romanticism without mysticism". In 1938, he becomes attached to the surrealist movement, publishing an essay entitled *Foyers d'Incendie*. In his review of the essay, André Breton emphasises that Calas had given an "inspired" and "decisive answer" to "all the questions of the past twenty years". However, this essay also reveals a paradox: Although published under the auspices of Breton, it emerges as a discordant voice from among the surrealist group. The reason for this is that Calas is not disposed to defend the model of the "pure interior" as Breton did before him. In the 1940s, Nicolas Calas reproaches André Breton for granting an excessive measure of importance to automatic writing and for neglecting the area of conscience. Thus, we can establish the fact that the involvement of Nicolas Calas alongside André Breton never borders on the attachment of the first to surrealism. The confrontation of the works of these two writers allows us among other things to answer a number of questions touching the very core of surrealism: Is this movement really concerned with the world of phenomena? Does surrealism open up a way to otherness? And, does it succeed in reconciling political action and aesthetic experience?

Sujets

Calas, Nicolas (1907-....) -- Thèses et écrits académiques
Breton, André (1896-1966) -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Thèses et écrits académiques
Modernité -- Thèses et écrits académiques

CAILLOIS

BRIDET, Guillaume, *Roger Caillois : littérature et distinction*. 2000, 757 f.
Directeur de thèse : Mathieu, Jean-Claude
Université de Paris VIII. 2000
Num. national de thèse : 2000PA081823
Thèse de doctorat : Littérature française : Paris 8 : 2000

Résumé

L'œuvre de Caillois présente un panorama d'une grande variété. L'homme est un esprit encyclopédique dont les essais se déploient dans des domaines éloignés les uns des autres, mais aussi un écrivain qui reconnaît sur le tard une vocation contrariée. Pleinement inscrite dans la vie intellectuelle et littéraire française des années 1930-1950, son œuvre donne

surtout lieu à d'importantes transgressions génériques et se caractérise par son hétérogénéité. Caillois réunit en effet dans sa personne les dispositions antithétiques, d'un côté, de l'austérité et de la tradition universitaire et, de l'autre, de l'éclectisme et de la volonté de rupture des avant-gardes littéraires. La difficulté de la sociologie de Pierre Bourdieu à expliquer le caractère composite de l'oeuvre de Caillois trouve son origine dans une réduction des déterminations psychiques à des déterminations sociales. Le sociologue confond en effet sous le même terme de « distinction », d'un côté, le processus de différenciation immanent à la réalité sociale et, de l'autre, la manière dont chaque écrivain occupe de manière subjective sa position et transforme les représentations qui lui sont attachées...

Sujets

Caillois, Roger (1913-1978) -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques
Psychanalyse et littérature -- Thèses et écrits académiques
Sociologie de la littérature -- Thèses et écrits académiques

CALVINO/ QUENEAU

CAPPELLO, Sergio, *Italo Calvino, les années parisiennes (1964 - 1980) : Aperçus d'un itinéraire poétique sous le signe de Raymond Queneau.*

Livi, François. Directeur de thèse

Université Paris-Sorbonne. 2005, 1 vol. (518 p.)

Num. national de thèse : Thèse:05PA040

Thèse de doctorat : Italien : Paris 4 : 2005

Résumé

Étude de quelques œuvres d'Italo Calvino (1923-1985) parues entre 1964 et 1980, où se fait jour un lien étroit et explicite entre son expérimentation de techniques d'écriture inédites et les voies de recherche ouvertes par Raymond Queneau (1903-1976). Trois moments essentiels : 1) la mise en place du laboratoire d'écriture des *Cosmicomiche*, examinée sous l'éclairage du poème de Queneau *Petite cosmogonie portative*, auquel l'écrivain italien s'inspire dans sa propre tentative d'intégrer à la littérature le discours de la science ; 2) la traduction par Calvino, en 1967, du roman *Les fleurs bleues*, lieu d'une confrontation serrée avec une écriture romanesque complexe qui illustre remarquablement le concept de "

multiplicité ",destiné à devenir l'un des piliers de la réflexion théorique calvinienne ; 3) la poétique minimaliste du roman Palomar, indissociable d'une recherche personnelle dont les trois recueils de Queneau Courir les rues, Battre la campagne et Fendre les flots nous fournissent quelques clés essentielles. Au fil de ces lectures croisées, Queneau se confirme aux yeux de Calvino comme un véritable maître à penser, et comme le principal médiateur d'un débat sur le rapport entre l'art et l'utopie qui est au cœur de l'histoire des avant-gardes littéraires parisiennes, du Surréalisme (et ses précurseurs) jusqu'aux courants issus de sa diaspora, nous permettant ainsi d'encadrer l'œuvre de l'écrivain italien dans un contexte culturel plus approprié et élargi.

A survey of some literary works by Italo Calvino (1923-1985) released between 1964 and 1980 in which appears an unequivocal link between his research of new literary forms and the experimental approach originated by Raymond Queneau. Three main parts: 1) The setting up of Cosmicomiche work in progress seen in the light of Queneau's poem Petite cosmogonie portative, which was the source of inspiration of the Italian writer in his personal attempt to integrate the scientific thought to literature. 2) The translation of the novel Les fleurs bleues by Calvino in 1967, setting of a tight confrontation with a multifaceted narrative construction which illustrates in a remarkable manner the concept of "multiplicity", destined to become one of the key elements of the Calvinian critical thought. 3) The minimalist poetic of the novel Palomar inseparable from a personal research of which the three poetry collections by Queneau Courir les rues, Battre la campagne and Fendre les flots provide us with some of the essential clues. All along these crossed readings, Queneau becomes in Calvino opinion a genuine intellectual guide and the principal mediator in a debate on the connection between Art and Utopia which is part of the history of the Parisian literary avant-gardes, from Surrealism (and its precursors) to the movements born of its Diaspora, enabling us to locate the work of the Italian writer in a widened and more appropriate cultural context.

Autre édition

Sergio Cappello, *Les années parisiennes d'Italo Calvino (1964-1980) : sous le signe de Raymond Queneau*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, DL 2007, « Jalons ».

Sujets

Calvino, Italo (1923-1985) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Queneau, Raymond (1903-1976) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Utopies -- Philosophie -- Thèses et écrits académiques

Art -- Philosophie -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques

ÉLUARD

RAMADAN, Assad, *L'image surréaliste comme figure de tension dans l'oeuvre poétique de Paul Eluard*. Université Paris 13 - Paris Nord. 2004, 1 vol.(440 f.); 30 cm

Num. national de thèse : 2004PA131034

Directeur de thèse : Lecherbonnier, Bernard.

Thèse doctorat : Littérature comparée et francophone : Paris 13 : 2004

Résumés

L'image surréaliste relève d'une figure de tension qui est de nature purement imaginaire. Autrement dit, elle n'est pas fondée sur des données certaines, parce qu'elle n'est pas à être saisie ou à établie comme conforme à une poétique ou à une esthétique données. Le doute même sur sa possibilité est corollaire de son espace de tension interne. Puisqu'elle est là pour choquer, surprendre, mais surtout pas pour engager un travail de réflexion. Pour les surréalistes, celui-ci est de nature trompeuse. L'intervention de la conscience dans le parcours de l'image impose un cadre limitant son ouverture. L'image surréaliste dépend donc d'un sens métaphorique qui se trouve au niveau du texte même, et non pas dehors lui. Il ne faut pas ainsi la réduire à un simple rapport dénotatif. Notre travail consiste à présenter une approche de lecture dynamique de l'image surréaliste dans la poésie d'Eluard, à travers cinq chapitres successifs : 1) L'Image surréaliste comme figure du désir, 2) Le Temps poétique surréaliste, 3) La Parole poétique ouverte, 4) Lecture phénoménologique de l'image surréaliste, 5) Le Réel surréaliste face au réel historique.

The surrealist image like figure of tension in the poetry of Eluard

The surrealist image recovers from a figure of tension which is of purely imaginary nature. In other words, it is not based on certain data, because it

is not to be seized or in established as corresponding to a poetics or to an aesthetics data. The doubt on its possibility is corollary of its space of internal tension. Because it is there to shock, surprise, but especially not to engage a work of reflection. For the surrealist, this one is of misleading nature. The intervention of the consciousness in the course of the image imposes a frame limiting its opening. The surrealist image thus depends on a metaphoric sense which is at the level of the text, and not outside he. It is not so necessary to reduce it a simple denotatif report. Our work consists in presenting an approach of dynamic reading of the surrealist image in Eluard's poetry, through five reprimands successive: 1) The image surrealist as figure of the desire, 2) the surrealist poetic time, 3) the open poetic word, 4) phenomenologic reading of the surrealist image, 5) surrealist poetic reality vis-a-vis with the real history.

Sujets

Éluard, Paul (1895-1952) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Poésie -- Et le surréalisme -- Thèses et écrits académiques

Phénoménologie et littérature -- Thèses et écrits académiques

Poésie -- Temps -- Et le surréalisme -- Thèses et écrits académiques

ESPACE

MARQUIÉ, Hélène, *Surrealist metaphors in the imaginary of some women artists. quest, thresholds, and suspension ; the surreal inspiration in pictorial and choreographic spaces. A journey through the work of Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Martha Graham, Doris Humphrey et Carolyn Carlson.*

Num. national de thèse : 2000PA081713

Thèse de doctorat : Danse : Paris 8 : 2000

Sujets :

Féminisme et art -- Thèses et écrits académiques

Femmes artistes -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Thèses et écrits académiques

Imaginaire -- Thèses et écrits académiques

Danse moderne

Femmes peintres

Musicologie : opera. Danse. Ballet

Féminisme et art

Femmes artistes
Surrealisme
Imaginaire
Danse moderne
Femmes peintres

BAGROS, Cyril, *La Représentation de l'espace dans la prose narrative surréaliste*, 2000, 468 f; 30 cm.

Num. national de thèse : 2000PA030132

Littérature française, Paris III, 2000.

Résumé

Peuplé d'analogies, de dissemblances et de ressemblances, le récit surréaliste suggère un ordre dont la clé se dérobe sans cesse. Il fait beaucoup plus, en cela, qu'exploiter le pouvoir d'engendrement autotélique du langage sur le seul espace de la page, ou qu'exprimer l'arbitraire d'une subjectivité indifférente au "réel". Au lendemain de la guerre, l'espace qu'il ouvre, en une réaction violente contre le système de représentation du monde homologue par le roman du XIXème siècle, est un champ d'interférence, peuple de tensions, de terreurs et de désirs, de "négociations", où ne se joue rien moins qu'un autre mode d'articulation entre le moi et le monde. Entre la profondeur organique du corps et l'organisation de ses habitats, entre le lieu et son organisation narrative, l'étendue et sa réticulation au sein d'un réseau rhétorique, le monde en soi et son esthétisation par et pour un regard, sont ici redécouverts les « grands schèmes imaginatifs moteurs » qui sont à l'œuvre dans toute représentation spatiale. avec une liberté de langage qui ne bouleverse les canons de la représentation littéraire que pour raviver ses principes, le surréalisme restitue à ces derniers toute leur puissance créatrice, et les emploie dans une magie.

Autre édition

1. La représentation de l'espace dans la prose narrative surréaliste [Microforme] / Cyril Bagros. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2001

2. *L'Espace surréaliste, promenade en zone interdite*, Librissimo- Phénix éd., 2003, 1 vol (275 p.); 23 cm, ISBN : 2-7458-1066-9 (br.) Coll. Les Pas perdus, ISSN 1778-7300

Sujets

Littérature française -- 1900-1945 -- Thèmes, motifs -- Thèses et écrits académiques

Espace -- Dans la littérature -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques

Narration -- Thèses et écrits académiques

Espace -- Dans la littérature

Littérature française/1900-1945/themes, motifs

Littérature française : littérature du 20e siècle

Surréalisme (littérature)

Littérature française ; 1900-1945 ; thèmes, motifs

Espace ; dans la littérature

Narration

ESPAGNE

CABROL, Isabelle, *La poésie surréaliste espagnole à la croisée des avant-gardes esthétiques et des avant-gardes politiques*. 2 vol. (629 f.): ill.; 30 cm

Directeur de thèse : Salaün, Serge.

Université Sorbonne nouvelle-Paris III (Espagnol). 2003

Num. national de thèse : 2003PA030136

Résumés

Ce travail porte sur la poésie surréaliste espagnole, entre 1929 et 1934, dans les rapports qu'elle entretient avec les avant-gardes esthétiques et les avant-gardes politiques. Les poètes concernés sont Rafael Alberti, Emilio Prados, José María Hinojosa, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre, Xavier Abril, Pablo Neruda. Il s'agit de montrer que le surréalisme espagnol, au tournant des années 20 et 30, est redevable des "ismes" du premier tiers du XXe siècle, et qu'il joue un rôle moteur dans le processus de politisation de la poésie espagnole. Dans un premier temps, l'étude est centrée sur les enjeux idéologiques de l'avant-garde poétique, entre 1909 et 1929 : dans ces « antécédents », sont analysées les figures majeures de l'avant-garde européenne, du futurisme russe et italien au surréalisme, en passant par l'Esprit Nouveau, le dadaïsme, l'ultraïsme, le créationnisme et le « groupe » de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Dans un deuxième temps, on tente de voir quels sont les choix de l'avant-garde espagnole, au tournant des deux décennies, à partir de trois

documents : deux enquêtes de *La Gaceta Literaria* et l'Anthologie de la poésie espagnole de Gerardo Diego. Enfin, le travail s'attache à faire la lumière sur la dimension collective et programmatique, subversive et révolutionnaire du surréalisme, à travers le cas du « groupe Litoral » de Málaga.

Spanish surrealist poetry at a turning point : the conjunction of esthetic avant-gardes and political avant-gardes

This work endeavors to establish and identify the relationships of Spanish surrealist poetry with both the esthetic and the political avant-gardes, between 1929 and 1934. The study specifically focuses on the work of poets such as Rafael Alberti, Emilio Prados, José María Hinojosa, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre, Xavier Abril, and Pablo Neruda. It aims at demonstrating how deeply the various 'isms' of the early 20th century have influenced Spanish surrealism well into the late 1920s, a process which in turn made it possible for the driving force of surrealism to help radicalize Spanish poetry during the 1930s. By first offering a detailed analysis of all the major European avant-garde movements- from Russian and Italian futurism to dadaism, ultraism and Esprit Nouveau along with an overview of their respective leaders' most influential work - including the famous "Residencia de Estudiantes group", the first part of the study focuses on the ideological stakes that come to light between 1909 and 1929. It then proceeds to detail the Spanish avant-garde's choices at the turn of the 1920s; this part is based on a thorough analysis of two surveys carried out by *La Gaceta Literaria*, and G. Diego's Anthology of Spanish poetry. Finally, through the example of the Malaga 'Litoral group', the work seeks to establish the fully-fledged collective and programmatic character of a subversive and revolution-oriented Spanish surrealism.

Reproduit comme : *La poésie surréaliste espagnole à la croisée des avant-gardes esthétiques et des avant-gardes politiques (1929-1934)* [Microforme] / Isabelle Cabrol. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2004

Sujets

Surréalisme (littérature) -- Espagne -- Histoire et critique -- Thèses et écrits académiques

Poésie espagnole -- 1900-1945 -- Thèses et écrits académiques

Avant-garde (esthétique) -- Espagne -- 1900-1945 -- Thèses et écrits académiques

Politique et littérature -- Espagne -- 1900-1945 -- Thèses et écrits académiques

FOLIE

JUSKOWIAK Aurélie, *Surréalisme et folie au XXe siècle : pérennisation de la pratique surréaliste automatique* ; sous la dir. de Bruno Foucart, Université de Paris-Sorbonne. UFR Art et archéologie, 2002, 149 p.: ill.; 30 cm
Mémoire de DEA : Histoire de l'art : Paris 4 : 2002

HANTAÏ

BERECZ, Agnès, *Continuité et rupture : l'œuvre de Simon Hantaï dans le contexte de l'art après la seconde guerre mondiale*. Université Panthéon-Sorbonne (Paris). 2006, 3 vol. (634 f.): ill. en coul. en en noir; 30 cm
Directeur de thèse : Vanci-Perahim, Marina.
Num. national de thèse : 2006PA010596
Thèse doctorat : Histoire de l'art : Paris 1 : 2006

Résumé

Cette recherche s'attache à examiner l'œuvre de Simon Hantaï et l'histoire de sa réception critique. À travers la lecture approfondie de l'œuvre, ce texte également aborde les changements majeurs de la sphère culturelle et politique en France entre la période de l'après-guerre et la fin du siècle dernier, y compris les antagonismes et enfin la dispersion du surréalisme bretonien, les transformations successives du marxisme, la réception compétitive de la peinture américaine, les réinventions de la tradition matisienne de la peinture, l'émergence des discours post-structuralistes, le développement des tendances anti-modernistes, ainsi que l'apparition des tendances neo-avant-gardes et de la critique institutionnelle. En étudiant les étapes différentes de l'œuvre dans leurs contextes artistiques, historiques et sociaux, ce travail cherche à démontrer la continuité des pratiques et des investigations picturales du peintre ensemble avec les ruptures et les discontinuités qui marquent ses positions intellectuelles et idéologiques.

Autre(s) titre(s) : Continuity and rupture : Simon Hantaï's work in the context of postwar art

Sujets

Hantai, Simon (1922-....) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Art abstrait -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (art) -- Thèses et écrits académiques

Arts et politique -- Thèses et écrits académiques

HUMANISME

SLAVKOVA-MONTEXIER Iveta, *L'homme n'est peut-être pas le centre de l'univers : la crise de l'humanisme et l'Homme nouveau des avant-gardes (1909-1930)*.

Sous la direction de Philippe Dagen, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). 2006, 3 vol. (664 f.): ill. en noir; 30 cm.

Num. national de thèse : 2006PA010542

Thèse doctorat : Histoire de l'art contemporain : Paris 1 : 2006

Notes : Publication autorisée par le jury

Annexes : Bibliogr. f. 503-518

Résumé

La Grande Guerre et ses armes nouvelles d'extermination massive causant des millions de morts et de mutilés, révèle à quel point l'homme s'est " laissé distancé par les outils de la civilisation ", selon la formule de W. Gropius. L'homme postulé par l'humanisme - harmonieux, unifié, rationnel, perfectible, maître d'un univers anthropocentriste - est mis à mal. Révélée par la guerre, cette crise de l'humanisme s'inscrit en fait dans la continuité des bouleversements structurels de la modernité. Les avant-gardes y répondent différemment. Certaines déplorent le morcellement de l'être chez l'homme moderne et prônent avec nostalgie la restauration des valeurs universelles qui sont aussi celles de l'humanisme. D'autres - le mouvement Dada, le surréalisme et la revue Documents - rappellent que sauver la grandeur de l'homme et les valeurs éternelles fut un des arguments justifiant la guerre meurtrière, et proposent de nouveaux paradigmes de pensée redéfinissant le concept « homme ».

Autre(s) titre(s) : Man is probably not the center of the universe : the humanism crisis and the new man of the avant-garde (1909-1930)

Sujets

Documents (périodique) -- Thèses et écrits académiques

Humanisme -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques
Guerre mondiale (1914-1918) -- Thèses et écrits académiques
Dadaïsme -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Thèses et écrits académiques

HUMOUR OBJECTIF

COLOMBET, Marie, *L'humour objectif: Roussel, Duchamp, "sous le capot"*; sous la direction de Thierry Dufrêne; Université de Paris-Nanterre, 2006, 3 vol. (675-[200] f.): ill.; 30 cm
Num. national de thèse : 2006PA100182
Thèse de doctorat : Histoire de l'art contemporain : Paris 10 : 2006

Résumés

Dans son *Cours d'esthétique* (1831), à la fin de l'art romantique, Hegel élabore la notion d'humour objectif où se résout la contradiction entre l'intérêt pris aux accidents du monde extérieur, d'un côté, les caprices de la personnalité de l'autre. Breton cite *Les Chants de Maldoror* et rapproche le poème « Rêve » de Rimbaud de la fable de Jarry, « Le homard et la boîte de corned beef » à titre d'humour objectif. Nous étudions les expériences d'écriture automatique. Nous appelons automatismes le procédé de Roussel et les aphorismes de Duchamp, télescopes verbaux avec l'objet dans la réalité. La thèse se termine par l'aventure expressive de l'objet et par les mécaniques de hasard de Tinguely, héritier de Duchamp et Roussel.

The objective humour : Roussel, Duchamp, "under the bonnet"

In his *Esthetic Lecture* (1831), at the romantic art's end, Hegel developed the objective humour's concept which resolved the contradiction between the interest for outside world's accidents on one hand, personality's whims on the other hand. Breton held up as an example *Les chants de Maldoror* and moved closer together *Rêve*, Rimbaud's poem and Jarry's fable *Le homard et la boîte de corned beef*, as such objective humour. We are studying automatic writing's experiences, bringing object concept up to date. We call "language psychomecanique" Roussel's method and Duchamp's aphorisms, verbal telescoping with the object in the reality. The thesis ends with object's adventure and with Tinguely, Duchamp and Roussel's heir.

Sujets

Humour -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Thèses et écrits académiques

Automatisme (mouvement) -- Thèses et écrits académiques

IMAGE

LE CORSU, Soraya, *La puissance poétique et plastique de l'image surréaliste dans l'œuvre de Jean Cocteau*

Directeur de thèse : Goulet, Alain.

Université de Caen, 2002. 2 vol. (620 f.): ill.; 30 cm

Num. national de thèse : Thèse : 2002CAEN1354

Thèse de doctorat : Langue et littérature françaises : Caen : 2002

Résumé

Jean Cocteau a illuminé le XXe siècle de son imagination créatrice. Son œuvre accorde une place considérable à l'expression de l'image et à sa puissance émotive. L'objet de cette thèse est de démontrer que ses activités poétiques et artistiques ont marqué le siècle d'un esprit novateur et de procédés qui se rapprochent étroitement de ceux des surréalistes : comme eux, il s'est interrogé sur le fonctionnement et l'automatisme de la pensée à travers le mécanisme du rêve. Sa poésie aspire de même à une redéfinition du monde par l'exploitation de l'imagination, de l'irrationnel. Cocteau est un visuel : son écriture intègre un foisonnement d'images surréalistes que prolongent son cinéma, son dessin et sa peinture. Ainsi l'artiste unit la poésie aux arts plastiques, dans un univers surréel : l'essentiel est d'émouvoir, mais aussi de déconcerter, de surprendre par le caractère insolite de l'image. Enfin, le surréalisme de Cocteau se reconnaît encore dans sa définition de la poésie, « mettre de la nuit en lumière », c'est-à-dire manifester par les actes poétiques le fond inconnu de l'être humain. C'est exactement la théorie de Breton qui s'appuie sur la science de Freud. Aussi l'étude de l'image conduit-elle à son interprétation psychanalytique.

Autre édition :

Soraya Le Corsu, *L'image surréaliste dans l'œuvre de Jean Cocteau*. Paris : Connaissances et savoirs, DL 2006. - ISBN 2-7539-0039-6

Sujets

Cocteau, Jean (1889-1963) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Cocteau, Jean (1889-1963) -- Et l'art -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques

Illustrations, images, etc. -- Dans la littérature -- Thèses et écrits académiques

Poésie -- Dans l'art -- Thèses et écrits académiques

Art et littérature -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques

Littérature française -- 1900-1945 -- Thèmes, motifs -- Thèses et écrits académiques

LALOY

NOUHAUD-DUCO, Suzanne, *La vie et l'oeuvre d'Yves Laloy (1920-1999) : l'aventure surréaliste d'un artiste solitaire*. Université Paris-Sorbonne, 2005, 3 vol. (573 p.)

Num. national de thèse : Thèse:05PA040079

Directeur de thèse : Lemoine, Serge

Thèse de doctorat : Histoire de l'art contemporain : Paris 4 : 2005

Résumés

Architecte de formation, Yves Laloy se consacre exclusivement à la peinture en 1952. Remarqué par André Breton en 1958, il choisit néanmoins de poursuivre dans la solitude ses recherches plastiques en utilisant deux vocabulaires opposés : des constructions géométriques et biomorphiques, ou bien un art figuratif. Ses oeuvres géométriques contiennent les tensions d'un monde intérieur et une conception énigmatique de l'univers : André Breton y décelait une " clairvoyance hors de pair ". Ce double aspect de l'oeuvre d'Yves Laloy permet de le rattacher d'une part à l'abstraction - sans qu'on puisse y trouver des sources d'inspiration - d'autre part au courant surréaliste auquel il a emprunté certains thèmes, dont l'humour. La rigueur géométrique et le biomorphisme surprennent par leur audace picturale ; ils expriment une vision surréaliste du monde. Dans son oeuvre figurative, Yves Laloy reprend les grands thèmes surréalistes, il invente une iconographie personnelle, créant des personnages grotesques ou terrifiants. Il traite aussi des thèmes universels avec un état d'esprit surréaliste. Dans les deux cas, il

associe les mots à la peinture ; en utilisant les correspondances entre les images et les sons, il invente avec humour un univers insolite et irrationnel. L'oeuvre de cet artiste inventif reste encore méconnue. Riche et diverse, elle est une exception dans l'histoire de l'art.

Graduated as architect, Yves Laloy drops his profession in 1952 for his passion: painting. André Breton discovers his works in 1958, but Yves Laloy chooses to remain a lonesome artist, developing his researches in two diverging directions: geometric or biomorphic compositions, and figurative art. Geometric compositions express the tensions of his inner world and also an enigmatic perception of the outer universe: André Breton considers these compositions as the expression of clairvoyance. Due to the dualism of his works, the artist can be related both to abstraction ' but with proper exclusive inspiration sources - and also to surrealism, from which he appropriates some themes, including humour. The daring pictorial style of the strictly geometric or biomorphic works is astonishing; the paintings reveal a surrealist vision of the world. In his figurative works, Laloy incorporates surrealist themes, inventing a proper iconography, displaying grotesque and terrifying creatures. He also deals with universal themes, but in a surrealist prospect. In both cases, words are joined to the paintings. Using the connections between images and phonetics, Laloy invents with humour a strange, irrational world. The work of this creative artist is still to be fully perceived. Rich and diverse, it is an exception in the history of art.

Reproduit comme : La vie et l'oeuvre d'Yves Laloy (1920-1999) [Microforme] : l'aventure surréaliste d'un artiste solitaire / par Suzanne Nouhaud-Duco. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2007

Autre(s) titre(s) : Life and works of Yves Laloy (1920-1999) : the surrealist adventure of a lonely artist

Sujets

Laloy, Yves (1920-1999) -- Et le surréalisme -- Thèses et écrits académiques

LIMBOUR

RIALLAND Ivonne, L'imaginaire de Georges Limbour, 2007. 655 p., 1152 ref. biblio.

Université Paris Iv Sorbonne

École Doctorale : Littératures Françaises et Comparée
Directeur de thèse : Michel Murat

Résumés

Héritier, à travers le surréalisme, du romantisme allemand, Georges Limbour (1900-1970) place au cœur de sa pensée et de son écriture l'imagination créatrice. Dans sa critique d'art, il élabore une esthétique ontologique qui entretient des liens étroits avec la réflexion et l'art d'André Masson : l'art doit transfigurer les apparences afin d'atteindre le réel véritable. Limbour est en cela représentatif du champ artistique des années cinquante dont la notion de réalité cristallise les débats. Cette esthétique ontologique est mise en scène dans les récits sous la forme du scénario de la résurrection de l'amante : les structures de l'imaginaire, appuyées sur les mythes, assurent la cohérence d'une œuvre matériellement dispersée et articulent esthétique et poétique. Elles permettent, dans un dernier temps, de réinscrire les textes dans le système des genres en proposant une approche esthétique et historique du récit poétique.

Through surrealism, Georges Limbour (1900-1970) is an inheritor of German romanticism, who places creative imagination at the core of his thought and writing. In his art criticism, he elaborates ontological aesthetics strongly linked with André Masson's art and reflection: art must transfigure appearances in order to reach the true reality. In this respect, Limbour is representative of the 1950s artistic field, whose debates are very much focused on the reality notion. These ontological aesthetics are represented in his narratives through the pattern of the mistress's resurrection: the structures of his imaginative world, resting upon myths, give some consistency to his materially scattered works, and link up aesthetics and poetics. Lastly, they allow the texts to fall back within the system of genres by putting forward an aesthetic and historical approach of the poetic narrative.

Sujets

Limbour, Georges ; poétique, esthétique, imagination, mythe, mythocritique, récit poétique, chronique, Pieyre de Mandiargues, André ; Imaginaire, symbole, critique d'art, Dubuffet, Jean ; Breton, André ; Masson, André ; Leiris, Michel ; Nerval, Gérard de ; surréalisme ; Orphée ; romantisme.

MANDIARGUES

JOURDAIN, Dominique, *La signature de Mandiargues*. Sous la dir. de Claude Leroy, Université de Paris-Nanterre, 2003, 480 p. 30 cm.

Num. national de thèse : 2003PA100069

Thèse doctorat : Lettres modernes : Paris X, 2003.

Résumés

L'ampleur et la composition du nom d'ANDRE PIEYRE DE MANDIARGUES intriguent et fascinent autant que l'œuvre du signataire. À partir d'une disparition et des non-dits de l'enfance, se lit l'histoire d'une personnalité singulière et complexe, innocente et perverse. Dans le tracé de la signature de son nom, l'auteur se replie pour se retrouver et se déploie pour s'engager. Le styliste, rigoureux et rêveur, s'approprie pour mieux s'en émanciper des courants réputés antinomiques, jouant de références-révèrences, se forgeant à partir d'un héritage d'élection une véritable « manière Mandiargues », une griffe reconnaissable. « Signature alchimique » et « signature astrale » marquent de leur déterminisme l'esprit et le contenu de l'œuvre. La signature cryptée se déchiffre dans le clair-obscur des signes intimes de la mort et de l'amour tout à tour cachés et montrés par le paraphe. Graphisme, style, secrets du texte révèlent une poésie du nom dont la signature constitue le point spéculaire de clôture et de libération, d'ancrage et de motivation.

Mandiargues' signature

Like the work of his signatory, the length & the components of the name "ANDRE PIEYRE DE MANDIARGUES" puzzle & fascinante. Personal & many-sided, innocent & perverse, the identity of the author has been construed with the disappearance & silences during his childhood. When he signs, the writer doubles up to discover himself & unfolds for commitments. To better acquit himself, the rigorous & dreamy designer both appropriates & liberates himself from antinomical literary schools. By the play of references / reverences, he conceives the "Manière Mandiargues", his own label. The determinism of "Alchemical" or "Astral" signature influences the work. The secrets can be read in the intimate signs of death & love which are at once concealed & disclosed by the signature itself. Writing, style, secrets of the text reveal the poetics of the name. A mirror is offered to the signatory. The signature justifies the work.

Sujets

Pieyre de Mandiargues, André (1909-1991) -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Thèses et écrits académiques

MANDIARGUES, BONA DE

CROSET, Magali, *Bona, l'art et la littérature : les enjeux d'une poétique du fil*.
Université de Savoie. 2005, 1 vol. (340 p.): ill; x30m

Num. national de thèse : 2005CHAML017

Directeur : Madou Jean-Pol.

Thèse doctorat : Langue et littérature française, Poétique : Chambéry :
2005

Résumé

Incontestablement pluridisciplinaire, la démarche artistique de Bona de Mandiargues (nièce de Filippo de Pisis et épouse d'André Pieyre de Mandiargues) se nourrit tant d'héritages culturels revendiqués (peinture métaphysique, surréalisme, arte povera, poésie fantastique) que d'onirisme personnel exalté. A l'écoute des traditions populaires, la créatrice envisage le monde sous toutes ses coutures et dresse un portrait détourné de la réalité. Partant du principe d'une nécessité d'un lien entre conscience et inconscient comme condition de sauvegarde de stabilité mentale, Bona, telle une Parque, dévide inlassablement son fil (texte, tissu, bave d'escargot, spirale des esquisses érotiques ...). Au-delà de l'apparente diversité de ses démarches artistiques, une interrelation entre son art textile (la conception de collages cousus) et son activité textuelle (l'écriture de nombreux ouvrages à caractère autobiographique) rappelle qu'à l'origine, les vocables "texte" et "tissu" dérivent d'une étymologie commune. De surcroît, par le biais de la poétique du fil, se constitue une problématique de l'ambivalence, que Bona exprime sous forme de quête palingénésique au moyen de la figure de l'escargot ou encore celle de l'androgyne. A travers l'approche critique (hyphologie barthésienne) et l'analyse psychanalytique de ses créations, le spectateur assiste au dédoublement d'une femme qui veut paraître ce qu'elle n'est pas et qui finit par se révéler elle-même par sa propre dissimulation. L'aboutissement à une forme maîtrisée du chaos interne et des angoisses existentielles à travers l'acte créateur, confère à l'artiste un pouvoir démiurgique. Aussi, suivre du regard les méandres formés par les fils de Bona engage tout lecteur à faire l'expérience d'un autre langage, d'où s'échappent de secrètes communications qui, de fil en aiguille, conduisent à la mise en forme

esthétique et théorique d'une représentation littéraire et artistique jusqu'alors inexplorée.

Autre(s) titre(s) : Bona, her art and literature : the issues of a thread poetics

Sujets

Mandiargues, Bona de (1926-....), Art et littérature -- 20e siècle ; Art, Littérature / Surréalisme, collage /Scuola metafisica/Escargot, hyphologie/Textile, fil, tissage

Autre édition

Bona, l'art et la littérature : les enjeux d'une poétique du fil / Magali Croset. Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2005. ISBN : 98782-72956757-6

MANSOUR

CARON, Stéphanie, *Réinventer le lyrisme : le surréalisme de Joyce Mansour*.

Leroy, Claude (1942-....). Directeur de thèse. Université de Paris-Nanterre, 2001.

1 vol. (591 p.); 30 cm

Num. national de thèse : 2001PA100190

Thèse de doctorat : Lettres modernes : Paris X, 2001

Résumés

Étonnante "voyageuse du troisième convoi" surréaliste, Joyce Mansour (1928-1986) a publié une œuvre abondante et d'une grande diversité : poésie, récits, théâtre, textes critiques ou pseudo journalistiques - aucune forme d'écriture n'est étrangère à cet écrivain multiculturel et polyglotte. Pourtant, par-delà son apparente dispersion dans les genres, son œuvre, considérée dans sa longévité, manifeste une évidente cohérence : elle peut être définie comme essentiellement lyrique, si on admet avec les théoriciens contemporains que le terme de lyrisme désigne, bien au-delà des notions de culte du moi ou de sentimentalisme auxquelles il a longtemps été associé, la quête d'une identité. Avec *Cris*, recueil paru en 1953, le sujet s'expose à des affects extrêmement violents, dont la libération lui ouvre l'accès à des zones inconnues de lui-même, territoire étrange et étranger où son écriture élit d'emblée résidence. Jusqu'à *Troms*

noirs (1986), toute sa production peut en effet être lue comme une série de stratégies successivement éprouvées pour approcher ce qui, en soi, résiste ou dérobe, cet abîme intérieur que la poésie lui a révélé, et où il a très tôt conscience que gît le secret de son identité....

Reinventing lyricism : Joyce Mansour's surrealism

One of the last travellers of the "third surrealist convoy", Joyce Mansour (1928-1986) produced rich and surprisingly diverse works. Poetry, narratives, drama, pseudo journalistic or critical texts : no literary form is unknown to the pen of multicultural and bilingual writer. However, despite the seemingly scattering of genres, her works can be defined as essentially lyrical -lyricism as understood by theoreticians, that is a quest for identity, far beyond the ego workshop or sentimentalism long associated with this notion. With "Cris", a collection published in 1953, the subject is displayed a prey to extremely violent affects. And their release gives access to zones unknown to him/her, to territories where Mansour's writing takes up instant residence. Until "Trous noirs" (1986), all her publication can be read as series of successively explored strategies to approach a resisting, evading inner space, the inner abyss disclosed to the subject by poetry, which, as he / she is soon aware, conceals a key to his / her identify...

Autre édition

Stéphanie Caron : *Réinventer le lyrisme : le surréalisme de Joyce Mansour*, Genève, Librairie Droz, 2007, « Histoire des idées et critique littéraire ».

Sujets

Mansour, Joyce (1928-1986) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Thèses et écrits académiques

MARX/RIMBAUD

THOMAS, Frédéric, *Étude des affinités électives entre Marx et Rimbaud et de leur développement historique au sein du surréalisme belge et français de l'entre-deux-guerres*.

Sous la direction de Yves Sintomer, Université de Paris VIII. 2004, 663 p.

Num. national de thèse : 2004PA082440

Thèse doctorat : Science politique : Paris 8 : 2004

Résumés

Les surréalistes ont affirmé : « "Transformer le monde" a dit Marx ; "changer la vie" a dit Rimbaud : ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un ». L'ambition de cette thèse, basée sur le surréalisme français et belge pendant l'entre-deux-guerres et, surtout, sur trois surréalistes : Nougé, Breton et Péret -, est de démontrer que le rapprochement entre ces deux noms se justifie et témoigne des affinités électives entre Marx et Rimbaud au cœur de la dynamique surréaliste. J'étudie le développement du surréalisme jusqu'au moment du saut politique où, pour la première fois, les noms de Marx et de Rimbaud se rencontrent. Ensuite, j'analyse les affinités entre les deux hommes, et leur intensification au sein du surréalisme. Par après, j'étudie la mise en œuvre de ces affinités à travers la tentative de dépasser l'art, la politique et les relations entre les deux. Enfin, j'aborde l'héritage laissé par le surréalisme en essayant de dégager quelques pistes de réflexions.

Surrealists stated: "Transforming the world" said Marx; "changing life" said Rimbaud: these two watchwords are just one to us ". The ambition of this dissertation, based on French and Belgian surrealism during the inter-war years and, especially, on three surrealists ' Nougé, Breton and Péret -, is to show that association between these two names is justified and testifies to elective affinities between Marx and Rimbaud within the surrealist dynamics. I study the development of surrealism until political transition when, for the first time, the names of Marx and of Rimbaud were placed side by side. Then, I analyse affinities between two authors, and their intensification within surrealism. I then examine the development of these affinities through the attempt to transcend art, politics and the relations between the two. Lastly, I examine the legacy of surrealism while trying to offer some suggestions for further research.

Autre édition sur le même support :

Frédéric Thomas, *Rimbaud & Marx: une rencontre surréaliste*. Paris, l'Harmattan, 2007. - ISBN 2-296-03959-6.

Sujets

Rimbaud, Arthur (1854-1891) -- Thèses et écrits académiques

Marx, Karl (1818-1883) -- Et le surréalisme -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Aspect politique -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Belgique -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- France -- Thèses et écrits académiques

MELO NETO

HENRIQUE DA COSTA-AMALRIC, Cristina, *João Cabral de Melo Neto : de l'homme qui vient à l'image.*

Directeur de thèse : Uteza, Francis.

Université Paul Valéry (Montpellier). 2002, 2 vol.(823 p.); 30 cm

Num. national de thèse : 2002MON30057

Thèse doctorat : Études romanes : Portugais : Montpellier III : 2002

Sujets

Melo Neto, João Cabral de (1920-....) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Primeiros poemas -- Critique et interprétation

Pedra do sono -- Critique et interprétation

Poésie brésilienne -- Vingtième siècle -- Thèses et écrits académiques

Allégorie (littérature) -- Œuvres -- Poésie -- Thèses et écrits académiques

Imagination -- Œuvres -- Poésie -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques

Matérialisme -- Thèses et écrits académiques

MONDE

FAHEY, Joseph, *Le problème du monde dans la poésie surréaliste : Breton, Éluard, Soupault (1919-1932).*

Université Sorbonne nouvelle-Paris III. UFR Littérature et Linguistique françaises et latines. 2004, 1 vol. (452 p.); 30 cm

Num. national de thèse : 2004PA030049

Directeur de thèse : Collot, Michel.

Résumés

Le surréalisme, depuis les commentaires de Sartre notamment, a généralement été perçu comme l'expression d'un refus du monde. De même, la poésie surréaliste, en raison des incohérences sémantiques et logiques qui la caractérisent, a souvent été interprétée comme un jeu de langage réflexif qui se détourne de tout souci référentiel. Cette thèse réévalue la pensée du monde et l'engagement à l'égard du réel en

s'appuyant sur les textes théoriques majeurs de l'histoire du surréalisme, et en discutant la lecture thématique du corpus poétique. L'analyse met en place une théorie de la lecture dont la méthode est inspirée de la phénoménologie de Husserl qui, à partir des poèmes fondateurs d'André Breton, de Paul Éluard et de Philippe Soupault (1919-1932), cherche à renouveler l'interprétation de la relation du texte à la représentation. Le poème surréaliste y est abordé en termes de constitution d'un objet problématique, et d'expérience des structures mêmes qui font et défont ce qu'on appelle le monde.

The problem of the world in surrealist poetry : Breton, Eluard, Soupault (1919-1932)

The surréalisme has often been perceived, in accord with Sartre's evaluation of the movement, as the expression of a negation of the real world. Surrealist poetry, because of the logical and semantic incoherence that defines it, has in the same way been interpreted as reflexive word-play and being devoid of any referential orientation. This study reevaluates surrealism's thought on the world and its engagement in reality on the basis of the movement's principal theoretical texts, and through a thematic reading of the poetic corpus. The analysis establishes a theory of reading whose methods are inspired by Husserl's phenomenology, which it applies to the poems of André Breton, Paul Éluard and Philippe Soupault (1919-1932), seeking to renew the interpretation of the relationship between text and representation. The surrealist poem is studied in terms of the problematic constitution of its objet and the experience of the very structures that build and unbuild what we call the world.

Reproduit comme : Le problème du monde dans la poésie surréaliste [Microforme] : Breton, Eluard, Soupault (1919-1932) / par Joseph Fahey. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2006

Sujets

Breton, André (1896-1966) -- Thèses et écrits académiques

Éluard, Paul (1895-1952) -- Thèses et écrits académiques

Soupault, Philippe (1897-1990) -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- France -- Histoire et critique -- Thèses et écrits académiques

Phénoménologie et littérature -- Thèses et écrits académiques

MUSIQUE

ARFOUILLOUX, Sébastien, *La musique, entre pratiques et théorie littéraire, de Dada au surréalisme.*

Directeur de thèse : Brunel, Pierre

Université Paris-Sorbonne. : 2007, 1 vol. (496 f.)

Num. national de thèse : Thèse: 07PA040061

Thèse de doctorat : Littérature comparée : Paris Sorbonne - Paris 4 : 2007

Notes : Autorisation de publication par le jury

Annexes : 522 références bibliographiques

Résumés

Cette étude met à l'épreuve des faits les déclarations théoriques de Dada et du surréalisme sur la musique en proposant de les relire dans leur contexte historique et culturel. Il s'agit de voir en quoi la musique a un rôle à jouer dans le surréalisme, compte tenu des textes qui annoncent un refus, et de mesurer l'écart entre la théorie annoncée et les réalisations menées à bien. Prenant comme point de départ les spectacles et les théories musicales de l'avant-garde de l'époque dada, qui portent en germe ce que sera le surréalisme, elle examine ensuite l'ensemble des déclarations d'André Breton sur la musique. Elle met enfin en doute l'idée qu'il n'y a pas eu de surréalisme musical. Loin du postromantisme, à l'écart du retour au classicisme de la France au début du vingtième siècle, de nouvelles musiques s'élaborent. Certaines nouvelles tendances musicales sauront retenir l'attention des poètes surréalistes et constituer une inspiration. D'autres seront impulsées par des compositeurs ayant partie liée avec le mouvement surréaliste.

Music, between practices and literary theory, from Dada to surrealism

This study puts to the test facts the theoretical declarations of Dada and surrealism about music, proposing to read them again in their historical and cultural context. It is about to know in what music has a role to play into surrealism, taking into account the texts that announce a refusal, and to measure the difference between the announced theory and the achievements concluded. Taking as starting point the spectacles and the musical theories of the avant-garde of the time of Dada, which carry in germ what will be surrealism, it examines then the whole of the declarations of Andre Breton on the music. It finally questions the idea that there was no musical surrealism. Far from the postromantism, well off the return to the classicism of France at the beginning of the twentieth

century, new musics are worked out. Certain news musical tendencies will be able to hold the attention of the surrealist poets and to constitute an inspiration. Others will be impelled by composers having dependent part with the surrealist movement.

Sujets

Esthétique -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Influence -- Thèses et écrits académiques
Surréalistes -- Influence -- Thèses et écrits académiques
Musique -- 20e siècle -- Influence -- Thèses et écrits académiques
Poésie -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques
Automatisme (mouvement) -- Thèses et écrits académiques

PHASES

SANNA, Domenica Angela, *Baj, Jaguer et le mouvement Phases*. Université Panthéon-Sorbonne, 2002, 2 vol. (684 f.); 30 cm
Num. national de thèse : Thèse : 2002PA010555
Directeur de thèse : Vovelle, José.
Thèse de doctorat : Art et archéologie : Paris 1 : 2002

Résumé

La présente étude se place sous le signe de l'axe Milan-Paris, autour duquel, dans l'après-guerre, se tissent les relations entre Enrico Baj, Edouard Jaguer, et, aussi, entre le mouvement Phases et le movimento nucleare. Pour mieux appréhender ces échanges, qui constituent l'enjeu de notre recherche, nous avons subdivisé notre thèse en deux parties visant à définir les perspectives autonomes, mais complémentaires, dans lesquelles se développent les parcours culturels de Baj et de Jaguer. Aussi, avons-nous analysé, en un premier temps, le contexte artistique milanais (1938-1958), dans lequel se forme Baj, le movimento nucleare, dont l'Italien fut le fondateur avec Sergio Dangelo, ainsi que l'oeuvre de Baj, de 1938 à 1972. La seconde partie représente la contribution la plus significative et innovatrice du présent travail et porte, d'une part, sur l'étude de Phases d'un point de vue théorique et formel (relations avec Cobra, le surréalisme, Gaston Bachelard, les nucléaires, l'abstraction lyrique, l'informel, les recherches des années 60); de l'autre, elle porte sur l'analyse organique des rapports de collaboration qui se sont établis, à partir de 1954, entre Baj et le fondateur de Phases, Edouard Jaguer, desquels

ressortent d'importantes problématiques autour d'expositions, manifestations, manifestes, activités communes. Dans cette même partie nous soulignons certains aspects inédits des liaisons Baj - surréalisme, notamment la communauté d'idées et, aussi, les différences d'orientation qui caractérisent la participation de l'artiste aux initiatives surréalistes. Cette succession nous a permis tout d'abord d'asseoir les grandes lignes directrices de Phases et, donc, de les lier, en un second temps, avec la coopération Baj-Jaguer. Celle-ci, pour son compte, constitue à la fois la partie finale de notre thèse et le "clou" de notre étude de la correspondance qui s'échangea entre les deux hommes de 1954 à la fin des années 80.

Autre édition :

Baj, Jaguer et le mouvement Phases [Microforme] / par Domenica Angela Sanna. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2003
Autre(s) titre(s) : Baj, Jaguer and the Pheses movement

Sujets

Baj, Enrico (1924-2003) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques
Jaguer, Edouard (1924-....) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques
Phases (mouvement) -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme (art) -- Thèses et écrits académiques
Art nucléaire -- Thèses et écrits académiques

PIERRES

GOURIO, Anne, *L'imaginaire de la pierre dans la poésie française du vingtième siècle*. 2001, 700 p., 30 cm.
Université Sorbonne nouvelle-Paris III.
Directeur de thèse : Collot, Michel
Num. national de thèse : Thèse : 2001PA030150
Thèse de doctorat : Littérature française : Paris 3 : 2001

Résumé

Ce parcours dans la poésie du XXe siècle propose une histoire de l'imaginaire de la pierre, et en décline les diverses manifestations depuis les

derniers développements du symbolisme jusqu'aux marges de la poésie contemporaine. De fait, le devenir des poétiques du siècle trouve l'un de ses miroirs privilégiés dans les mutations de cet imaginaire. Si la pierre précieuse reflète parfaitement les hésitations métaphysiques et esthétiques de l'esprit « fin-de-siècle », la pierre brute envahit quant à elle le paysage des années 50, témoignant tout à la fois d'une assomption progressive de la matière et d'une remise en question radicale de l'humain et du sens. Du symbolisme scintillant au surréalisme cristallin, du surréalisme noir à la poésie dépouillée et lapidaire de la modernité, les métamorphoses de la pierre apparaissent bel et bien comme un révélateur des enjeux poétiques du siècle...

The imaginary of the stone in 20th century French poetry

This journey in 20th century poetry proposes a history of the imaginary of the stone and states the different expression from the last developments of symbolism to the margins of contemporary poetry. The evolution of this century's poetics actually finds one of its favourite reflections in the different transformations of this imaginary. If the precious stone perfectly mirrors the metaphysical and aesthetic hesitations of the "fin-de-siècle" spirit, the rough stone invades the poetical landscape of the fifties and thus, testifies to a progressive assumption of the matter and to a radical questioning of the human and of the meaning. From sparkling symbolism to crystal clear surrealism, from black surrealism to bare and succinct modernity, the metamorphosis of the stone do reveal the poetical stakes of this century...

Autre édition sur un autre support : L'imaginaire de la pierre dans la poésie française du vingtième siècle [Microforme] / par Anne Gourio. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2003

Sujets

Poésie française -- 20e siècle -- Thèmes, motifs -- Thèses et écrits académiques

Pierre -- Dans la littérature -- Thèses et écrits académiques

Symbolisme (mouvement littéraire) -- France -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- France -- Thèses et écrits académiques

POÉSIE COLLECTIVE

DRUET Sarah, *La Poésie faite par tous : partage poétique et poétique du partage dans le surréalisme européen de l'entre-deux-guerres* ; sous la dir. de Daniel Lewers ; Université François Rabelais (Tours), 2003, 3 vol. (726 f.): ill; 30 cm.

Num. national de thèse : 2003TOUR2024

Thèse Doctorat: Littérature française : Tours : 2003

Résumé

La présente thèse se propose d'analyser les formes et les fonctions de la collaboration l'Europe surréaliste de l'entre-deux-guerres. Au delà de l'association stratégique mise en place entre les différents groupes français, belges, yougoslaves, tchèques, canariens, britanniques et danois, les surréalistes explorent les potentialités poétiques d'un processus créatif fondé sur le « partage de la pensée », où ils voient la quintessence de l'altération lyrique. L'étude d'œuvres comme *Les Champs Magnétiques* de Breton et Soupault, *Les Sourcils désystématisés* de Bor, Popovic et Ristic, *Clarisse Juranville* de Nougé, *Souris* et Magritte ou encore *La Femme au pluriel* de Nezval et Teige témoigne de la diversité des modes de création plurielle développés par les poètes, mais aussi les musiciens et les plasticiens. En annexe figurent une anthologie de textes rares ainsi que les entretiens menés avec les trois anciens membres du groupe surréaliste : Petr Kral, Conroy Maddox, Gisele Prassinou.

Sujets

Surréalisme -- Europe -- Thèses et écrits académiques

Création (esthétique) -- Thèses et écrits académiques

Poésie -- 20e siècle -- Histoire et critique -- Thèses et écrits académiques

Poètes -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques

PSYCHANALYSE

DOS SANTOS, Lucia Gross, *Réalité, réel, surréel. Éléments pour une étude des rapports entre Psychanalyse et Surréalisme*. Sous la dir. de Paul-Laurent Assoun ; Université de Paris VII, 2000, 347 p.

Num. national de thèse : Thèse : n° 2000PA070115

Thèse de doctorat : Lettres et Sciences humaines : Paris 7 : 2000

Directeur de thèse : Fédida, Pierre (1934-2002).

Notes : Publication autorisée par le jury

Résumé : Considérant les rapports entre psychanalyse et surréalisme, nous constatons que le mouvement surréaliste fut fortement marqué par la pensée freudienne. À travers l'expérience d'écriture automatique, Breton fait la conjonction entre l'inconscient et le fonctionnement automatique du langage. Ainsi le surréalisme énonce la voie qui sera celle de Lacan pour penser l'inconscient freudien. Dans les années cinquante, Lacan soutient cette conjonction, en s'appuyant sur la notion de structure, ce qui l'éloigne du projet surréaliste. Le rêve et la paranoïa nous ont apparu comme les deux phénomènes fondamentaux pour saisir les moments les plus féconds de l'histoire des rapports entre psychanalyse et surréalisme. C'est sur ces deux phénomènes que nous nous appuyons pour développer la discussion sur les notions qui font l'objet de notre recherche : la réalité, le réel et le surréel. Breton trouve dans la théorie freudienne du « rêve comme accomplissement du désir » les éléments pour poser l'idée de continuité entre le monde du rêve et celui de la veille. Il propose une solution dialectique à travers l'idée d'une réalité supérieure, à savoir la surréalité. De son côté, Lacan essaie de penser la réalité humaine à partir de trois registres : symbolique, réel et imaginaire. Il loge le langage dans le symbolique d'où est exclue toute dimension de jouissance, qui est plutôt imaginaire (à cette époque-là). C'est seulement au moment de l'élaboration topologique des registres sous la forme des nœuds que Lacan récupérera cette dimension de jouissance incluse dans le langage. La théorie de « la langue » et ce mouvement vers la poésie que l'on constate à la fin de son enseignement nous suggèrent une approximation de Lacan avec la quête surréaliste.

Considering the relationship between Psychoanalysis and Surrealism, we verify that the surrealist movement was strongly marked by Freud's thinking. Through the experience of automatic writing, Breton makes a link between the unconscious and the automatic functioning of the language. Thus, the surrealism enunciates what is to be Lacan's way of thinking the Freudian unconscious. In the 50s, Lacan supports this same link, relying on the notion of structure, which drives him away from the surrealist project. The dream and the paranoia appear as the two fundamental phenomena in order to understand the most fertile moments in the history of the relationships between Psychoanalysis and Surrealism. We have relied ourselves on them to develop the discussion of the three notions that constitute the object of this research : the reality, the real and the surreal.

Autre édition sur un autre support : Réalité, réel, surréal [Microforme] : éléments pour une étude des rapports entre psychanalyse et surréalisme / par Lucia Gross Dos Santos. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2003

Sujets

Psychanalyse et littérature -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Histoire et critique -- Thèses et écrits académiques

MARCEAU Jean-Claude, *La part du surréalisme dans la théorie lacanienne des psychoses et dans l'éthique de la psychanalyse*; sous la dir. de Serge Cottet. Université de Paris VIII ; 2004 ; 1 vol. 565 f. ;
Num. national de thèse : 2004PA082564
Thèse : Thèse de doctorat : Psychanalyse : Paris 8 : 2004
Notes : Résumé en français et en anglais. - Publication autorisée par le jury
Annexes : Bibliogr. f. 551-564

Résumés

Cette thèse se propose d'interroger les rapports du mouvement surréaliste avec la pensée de Jacques Lacan, concernant sa conception des psychoses et de l'éthique de la psychanalyse. Nous montrons tout d'abord que si le surréalisme porte un vif intérêt à la folie et à la psychanalyse, sa méconnaissance des idées de Freud n'en est pas moins radicale. Les auteurs surréalistes auxquels se réfère Lacan tout au long de son œuvre apparaissent plutôt comme des dissidents du mouvement : Dali, puis les membres du Collège de Sociologie et de la revue *Acéphale*, autour de Bataille et Masson. La paranoïa que Lacan pose comme nouveau paradigme fondateur de la psychanalyse inspire également la méthode paranoïaque-critique de Dali et sa critique de la réalité. Mais le stade du miroir développe une théorie hégélienne de la folie qui récuse le merveilleux surréaliste. Du reste, pour Lacan, l'image est à appréhender dans sa dimension signifiante et non comme figure, selon la perspective surréaliste reprise par Lyotard. L'amour fou des surréalistes traduit par ailleurs la recherche d'une complétude qui s'oppose à la formule lacanienne : « Il n'y a pas de rapport sexuel ». L'œuvre de Bellmer, autre marginal du mouvement, et de sa compagne Unica Zürn, une artiste schizophrène, constitue une tentative d'articuler la phrase et le corps dans une perspective voisine de l'inconscient structuré comme un langage. La

révolte surréaliste toutefois se révèle impropre à soutenir une authentique éthique du désir, telle que Lacan l'articule à propos d'Antigone. Lacan et le surréalisme : une méprise donc, mais qui se révèle fructueuse. Car les surréalistes, à leur insu, ont ouvert la voie au dévoilement du signifiant, dont Lacan nous restitue la logique.

This dissertation aims at questioning the relationship between the surrealist movement and the thinking of Jacques Lacan, as regards his conception of psychoses and the ethics of psychoanalysis. The author firstly demonstrates that surrealists may be greatly interested in insanity and psychoanalysis, yet are ultimately unintelligent of Freud's ideas. The surrealists referred to throughout Lacan's works rather appear as dissidents of the movement : Dali, as well as members of the Collège de Sociologie and the Acéphale review, mainly Bataille and Masson. Lacan lays down paranoia as a new paradigm for the foundations of psychoanalysis. This is also a predominant theme in Dali's work, as a result of his paranoiac-critical method which puts to the test the very notion of reality. Yet the Lacanian idea of a mirroring stage gives rise to Hegelian developments on insanity that refuse the surrealistically-speaking wonderful. Moreover, in Lacan's view, the image is considered for its signifying dimension rather than as a figure for itself, as in Lyotard's perspective driven from surrealism. Conversely, passionate love, as surrealists see it, testifies to a search for completeness as loggers with the Lacanian formula : 'There is no such thing as a sexual relationship'. Bellmer, another lonely rider within the movement, and his companion Unica Zürn, a schizophrenic artist, have produced works that can be seen as a tentative for articulating sentential framing and body according to a pattern close to that which regards the unconscious as structured through language. However, the surrealist rebellion proves unfit to provide a support for genuine ethics of desire, such as articulated by Lacan about Antigone. Lacan and surrealism have built up a relationship based on misunderstanding, yet a fruitful one. For the surrealists, through unaware of it, have opened the path to the unveiling of the signifier, while Lacan has unravelled its logic.

Autre(s) titre(s) : The contribution of surrealism to the lacanian theory of psychoses and the ethics of psychoanalysis

Sujets

Lacan, Jacques (1901-1981) -- Thèses et écrits académiques

Psychoanalyse -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Thèses et écrits académiques
Psychoses -- Thèses et écrits académiques

Autre édition

Jean-Claude Marceau, *Unica Zürn et l'homme jasmin (le dit schizophrène)*, L'Harmattan, 2005, coll. Psychanalyse et civilisations, préface d'Henri Béhar.

SCOPELLITI Paolo, *L'Immaculée Conception, Breton, Éluard et l'influence du surréalisme sur la psychanalyse*. 304 f; 30 cm

Th. Doct: Littérature française : Paris 3 : 2000, sous la dir. de : Henri Béhar.

Résumé

Le surréalisme, grandement influencé par la psychanalyse, a contribué en retour à l'évolution de celle-ci: les surréalistes essayèrent une restructuration marxiste de la psyche. Les théories freudiennes connurent une élaboration autonome en milieu surréaliste, et passèrent dans la psychanalyse par l'intermédiaire de théoriciens en contact avec le groupe. dans les années vingt: Hesnard suit les expériences surréalistes avec l'hystérie et la simulation ("période des sommeils") en même temps qu'il diffuse en France les théories freudiennes: celles-ci en seront "surréalisées" en cours de route. dans les années trente: la fréquentation des surréalistes cause l'évolution de Lacan de la psychiatrie à la psychanalyse et le pousse à l'élaboration de sa propre théorie sur la paranoïa, qui est enracinée aussi bien dans les expériences de Breton et Éluard (simulations de l'immaculée conception) que dans celles de Dalí (paranoïa critique). dans les années quarante: les expériences menées par le groupe surréaliste exilé à Bucarest fourniront la base théorique pour la schizo-analyse de Deleuze et Guattari.

Sujets

Surréalisme (littérature) -- Influence -- Thèses et écrits académiques
Psychanalyse -- Thèses et écrits académiques
Psychanalyse et littérature -- Thèses et écrits académiques
Schizo-analyse -- Thèses et écrits académiques

Autre édition

Paolo Scopelliti, *L'influence du surréalisme sur la psychanalyse*, Lausanne, L'Age d'Homme, 2002, 248 p. « Bibliothèque Mélusine ».

QUENEAU

VALEMBOIS, Valérie, *Raymond Queneau, artiste peintre et critique d'art : à l'épreuve d'une déterritorialisation du réel*.

Directeur de thèse : Nogacki, Edmond.

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2007, 2 vol. (380-133 f.): ill.; 30 cm

Num. national de thèse : 2007VALE0016

Thèse doctorat : Arts plastiques : Valenciennes : 2007

Notes : Le second volume (annexes) n'est pas diffusable et n'est consultable qu'à la bibliothèque de Valenciennes

Résumés

Raymond Queneau ne fut pas seulement un romancier ou un poète, mais aussi un dessinateur, un peintre. Il s'adonna à cette activité tout au long de sa vie, et produisit environ 600 gouaches, aquarelles, huiles... Cette œuvre qui fut longtemps tenue à l'écart (peu d'expositions, aucune étude de l'œuvre, sinon quelques articles) sera l'objet, pour notre thèse, d'une étude, s'appuyant sur environ le tiers de l'œuvre produite. Pour ce faire, nous suivrons le cheminement de la pensée créatrice de Raymond Queneau. Nous partirons de son adhésion, plus idéologique qu'effective, avec le surréalisme -- ses œuvres reflétant bien des années après sa rupture avec Breton des idées semblables -- pour poursuivre avec les difficultés qu'il rencontra après cette rupture : ses choix esthétiques (pictogramme, peinture), éthiques (ou métaphysiques : lecture des écrits de René Guénon), ses hésitations (mathématique, devenir écrivain)... Tous ces événements déterminèrent une pensée créatrice similaire à celle rencontrée en littérature ; c'est pourquoi nous nous aiderons de cette dernière pour analyser ses peintures et dessins. De surcroît, nous nous intéresserons surtout à cette proximité créatrice entre les deux arts au travers d'une étude sur les pictogrammes (alliance du dessin et de l'écriture). Nous rapprocherons ses œuvres de celles de ses contemporains (Cobra, Art brut, Primitivisme...), mais aussi de ses jugements émis sur l'art critique des marchands, des spectateurs, des critiques d'art, de certains peintres.

Nous découvrirons surtout un intérêt réel de la part de Queneau pour l'art : ses préfaces d'expositions, ses articles sur l'art, ses nombreuses visites de musées, ses amitiés avec Miro, Dubuffet, etc... Nous verrons ce que l'art lui a apporté, et ce qu'en retour, il apporta à l'art.

Raymond Queneau, painter and art critic : faced with a "déterritorialisation" of reality
Raymond Queneau was not only a novelist and a poet, but also a drawer and a painter. He devoted himself to this all through his life, and created about 600 gouaches, watercolours, oil paintings...In this thesis we'll study these works of art, which were out of way for a long time (little expositions, any study of the work, except a few articles). We'll base on about a third of his producted work. To do that we'll follow the way of Queneau's creating thought. We'll start from the fact that he joined the Surrealist's ideas, more ideologic that real-his work send back such ideas, a lot of years after his break-up with Breton-we'll carry on with the difficulties he met after this brek-up : his aesthetic (pictogrammes, painting), ethical (a metaphysical choices : redaing of René Guénon's writtings), his hesitation (mathematics, become a writer)...All the events caused a creating thought like the thought in literature ; that's why this thought will help us to analyse Queneau's paintings and drawings. Moreover, we'll study this proximity in creation between the two arts through a study of pictogrammes (union of drawing and writing). We'll compare Queneau 's work of art with these of his contemporains (Cobra, Art brut, Primitivism...) but also with his ideas about art : criticism upon salesmen, spectators, art reviewers, some painters. We'll mainly find a real interest from Queneau for art : his expositions' prefaces, his articles upon art, his many visits of art galleries, his friendship with Miro, Dubuffet and so on...we'll see what art has brought to him , and what he has in return brought to art.

Sujets

Queneau, Raymond (1903-1976) -- Oeuvres -- Arts graphiques -- Thèses et écrits académiques

Miró, Joan (1893-1983) -- Thèses et écrits académiques

Dubuffet, Jean (1901-1985) -- Thèses et écrits académiques

Bataille, Georges (1897-1962) -- Thèses et écrits académiques

Breton, André (1896-1966) -- Thèses et écrits académiques

Guénon, René (1886-1951) -- Thèses et écrits académiques

Héliou, Jean (1904-1987) -- Thèses et écrits académiques

Baj, Enrico (1924-2003) -- Thèses et écrits académiques

Chaissac, Gaston (1910-1964) -- Thèses et écrits académiques
Picasso, Pablo (1881-1973) -- Thèses et écrits académiques
Art et littérature -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques
Cobra (groupe) -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques
Écriture pictographique -- Thèses et écrits académiques
Illustrations, images, etc. -- Interprétation -- Thèses et écrits académiques

ROY

BOUSTER BREHANT, Cécile, *Pierre Roy (1880-1950) et les marges du surréalisme suivi du catalogue raisonné de l'œuvre*, 2000, 605 p.

Directeur de thèse : Vovelle, José.

Num. national de thèse : 2000PA010571

Thèse de doctorat : ART ET ARCHEOLOGIE : Paris 1

Résumé

dans la nébuleuse d'artistes aux franges du surréalisme, cette étude traite du cas particulier de Pierre Roy (1880-1950) d'abord à travers une étude monographique jamais réalisée auparavant, très approfondie grâce à l'importante découverte de documents inédits, principalement la correspondance autographe de l'artiste. Nous avons opté pour la détermination de repères chronologiques jalonnant l'itinéraire personnel et pictural de l'artiste. Dans un deuxième temps nous procédons à une analyse exhaustive de l'œuvre. Nous mettons en lumière ses modalités d'apparition, sa genèse, son rapport aux sources d'inspiration visuelles, ses spécificités. Débordant largement le cadre du seul rapprochement avec les surréalistes, nous replaçons ensuite l'artiste et sa peinture dans un horizon européen et une scène artistique élargie au contexte outre-Atlantique, prenant acte du tissu culturel, conjoncturel, temporel et des différents courants artistiques émergents. Enfin nous abordons la question de la fortune critique de Pierre Roy, de la réception de l'œuvre, de sa pérennité soumise aux enjeux et à l'impact du discours critique. Cette étude exhaustive s'inscrit parallèlement à la constitution du catalogue raisonné de l'œuvre, inédit, dernier volet de cette étude.

Autre édition

Cécile Bréhant, *Pierre Roy et les marges du surréalisme*. Paris, L'Harmattan, 2001, « Collection Espaces littéraires ». - ISBN 2-7475-1703-9

Sujets

Roy pierre 1880-1950
Surréalisme (art)
Peinture/20e siecle
Nature morte/20e siecle
Art et archeologie : peinture, mosaïque, vitrail
Art et archeologie : 19e siecle - 20e siecle
Roy pierre 1880-1950
Surrealisme (art)
Peinture/20e siecle
Nature morte/20e siecle

SAVINIO

Magon, Irène, *Espaces fermés et mondes infinis : Savinio (1891-1952) surréaliste*.
Sous la direction de François Livi, Université Paris-Sorbonne, 2005, 1 vol.
(303 p.)

Num. national de thèse : Thèse:05PA040090

Thèse de doctorat : Italien : Paris 4 : 2005

Résumés

Les rapports entre la réalité et les rêves sont à la base de la pensée et de l'art de Savinio et des surréalistes français : l'écrivain italien arrive à franchir les bornes de l'"au-deça" grâce aussi aux réflexions qu'ont entreprises les théoriciens du mouvement français. Breton et Savinio sont deux « enfants » subversifs qui aiment le présent bien qu'ils dialoguent avec le passé, deux désadaptés qui s'insurgent contre l'ordre constitué : leurs armes sont l'écriture et la littérature. D'où commence le refus de la littérature actuelle et précédente au nom d'un art nouveau et libre : un art révolutionnaire. Mais Savinio ne s'adapte à aucune étiquette : les convergences et les affinités sont possibles grâce à une sensibilité très moderne et vigilante. La position de Savinio et de de Chirico est moins radicale par rapport aux intentions des surréalistes, qui se servent d'une tradition littéraire et culturelle plus libertaire et d'une connaissance plus directe de la psychanalyse. La Métaphysique a posé les prémisses capitales pour les développements du surréalisme et pour sa greffe en terre italienne : ce n'est pas un hasard si Breton considère les deux frères de Chirico comme les bâtisseurs du surréalisme.

Confined Enclosures and Infinite Worlds: Savinio (1891-1952) and Surrealism.

The relationship between reality and dreams is the basis of art and thought of Savinio and the French surrealists: the Italian author is able to travel beyond the confines of this world reflecting theories of the French Movement. Breton and Savinio are two subversive 'children' that love the present even if they converse with the past, two misfits who rise up against the constituted order: their arms are the writing and literature. It begins refusal of all the present and preceding literature in the name of a new and free art; a revolutionary art. But Savinio does not adapt to any label: convergences and affinities are possible thanks to the modern and highly alert sensibility. The position of Savinio and De Chirico is less radical regarding the programs of the surrealists, who take advantage of a literary and cultural tradition, more libertarian and one that has a more direct acquaintance of the psychoanalysis. The metaphysical art has placed conditions for the developments of surrealism and for its graft in Italian earth: Breton considers founders of surrealism the two siblings de Chirico. Reproduit comme : Spazi chiusi e mondi infiniti [Microforme] : Savinio surrealista (1891-1952) / Irene Magon. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2006

Sujets

Savinio, Alberto (1891-1952) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

De Chirico, Giorgio (1888-1978) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Breton, André (1896-1966) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- Italie -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques

Métaphysique -- Italie -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques

Avant-garde (esthétique) -- Italie -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques

SCHUSTER

DUWA, Jérôme, *Les batailles de Jean Schuster: défense et illustration du surréalisme : 1947-1969*

Directeur de thèse : Dagen, Philippe

Université Panthéon-Sorbonne, 2004, 2 vol. (396 f.): ill.; 30 cm

Num. national de thèse : 2004PA010629

Thèse doctorat : Histoire de l'art : Paris 1 : 2004

Résumé

Jean Schuster (1929-1995) entre dans le groupe surréaliste d'André Breton en 1947 et il en prononce la dissolution en 1969. Animateur de plusieurs revues du groupe durant cette période marquée par la domination culturelle du stalinisme, il s'efforce avec ses amis de maintenir le surréalisme dans une posture d'opposition, tant au plan artistique que politique. Mais rester fidèle à l'histoire révolue du mouvement n'est pas suffisant; il faut encore en adapter les exigences éternelles (l'amour, la poésie, la révolution) aux variations historiques. Cela génère des relectures du passé et, notamment, de l'apport de Georges Bataille, des alliances (avec Dionys Mascolo) et l'apparition de nouveaux ennemis (les situationnistes). En peinture, la préférence de Schuster pour l'automatisme place au premier plan l'exemple américain de Gorky et sa secrète filiation, ainsi que les expérimentations de Simon Hantaï.

Sujets

Schuster, Jean (1929?-1995) -- Thèses et écrits académiques
Hantaï, Simon (1922-....) -- Thèses et écrits académiques
Gorky, Arshile (1904-1948) -- Thèses et écrits académiques
Surréalisme -- Thèses et écrits académiques

SOUPAULT

PALLARES, Emma, *La Fuite autobiographique dans les récits de Philippe Soupault.*

Directeur de thèse : Blachère, Jean-Claude

Université Paul Valéry (Montpellier). 2003, 1 vol.(324 f.); 30 cm

Num. national de thèse : 2003MON30001

Thèse doctorat : Langue et littérature françaises : Montpellier III : 2003

Résumés

La lecture des récits, des nouvelles et des romans de Philippe Soupault, éclairée par ses textes plus traditionnellement autobiographiques -- journaux, mémoires, entretiens --, révèle une pratique originale de l'autobiographie. Au lecteur averti de déjouer les pièges de la dissimulation instaurée par Soupault. Au-delà des modalités de la fuite -- mythe du raté,

refus du souvenir, personnages-modèles -- se manifeste une écriture de soi. L'œuvre résonne comme un manifeste de l'oubli ; la notion d'autofiction fournit une grille de lecture. Elle permet de déceler dans la tentative romanesque - empreinte de l'époque et des séquelles surréalistes -, une fictionnalisation du moi de l'auteur. Le lecteur devient interprète de celui qui, même sous des masques divers, reste présent dans son œuvre.

The autobiographical avoidance in Philippe Soupault's narratives. The reading of the narratives, short stories and novels written by Philippe Soupault, enlightened by his more traditionally autobiographical texts - diaries, memoirs, interviews - reveals an original practice of autobiography. An experienced reader only can foil the trays of concealment Soupault has instituted. Beyond the procedures of avoidance - the myth of failure, the refusal of remembrance, the model-characters - a self-centred writing arises. The works echo as a manifesto on oblivion ; the notion of ' autofiction ' provides an interpretative framework. Thus, one can detect in the novelistic attempt - stamped by its time and by surrealist aftermaths - a fictionalization of the author's self. The reader becomes the interpreter of the one who, even under varied masks, remains present in his works.

Sujets

Soupault, Philippe (1897-1990) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Autobiographie -- Littérature française -- 20e siècle -- Thèses et écrits académiques

Narratologie critique -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (littérature) -- Thèses et écrits académiques

STYRSKY ET TOYEN

CAILLE Françoise, *De l'artificialisme au surréalisme, Styrsky et Toyen, 1926-1934*. Paris , 2000, 470 p.

Directeur de thèse : Vovelle, José.

Num. national de thèse : 2000PA010562

Thèse de doctorat : ART ET ARCHEOLOGIE.

Résumé

Les peintres J. Styrsky (1899-1942) et Toyen (1902-1980) sont des figures essentielles de l'avènement du surréalisme à Prague. Le style artificialiste,

entre figuration et abstraction, qu'ils créent en 1926 lors de leur séjour parisien, comporte déjà des signes d'affinités avec cette orientation future. Toyen élabore des espaces fluides où la liquidité, surgie des compositions comme des techniques, évoque l'immersion dans la matière comme on plonge au fond de soi-même. L'espace éclaté de Styrsky, profondément lié à sa vision du monde s'allie peu à peu à des processus délétères et devient révélateur des pulsions de mort à l'œuvre dans la peinture. La distance qu'ils maintiennent avec le surréalisme est en partie liée à des résistances à l'égard de l'automatisme psychique qui leur semble incompatible avec une pratique qui met l'accent sur le geste, la technique, la matière et la couleur. Cependant, leur intérêt pour le rêve et l'érotisme constituent deux champs ouverts sur l'inconscient à travers lesquels ils se fraient un chemin vers le surréalisme. Les récits de rêve de Styrsky apparaissent comme un matériel essentiel quant à la compréhension de son œuvre et présentent les mêmes signes que son œuvre plastique ou ses poèmes. Les productions poétiques de Styrsky sont moins soumises à la préméditation que ses tableaux ; construites sur des associations libres, elles prennent un aspect énigmatique caractéristique des textes surréalistes. Enfin, avec les textes poétiques en prose du début des années trente qui célèbrent le désir et la femme aimée, Styrsky développe une thématique privilégiée du surréalisme. La peinture de Toyen évolue vers un travail sur une matière plus dense. Elle développe des images nocturnes, lieux favorables au brouillage des repères. Comme le vide et la coupure servent de toile de fond aux rêves de Styrsky, le creux et la fissure deviennent le théâtre des visions oniriques de Toyen et contiennent une dimension érotique manifeste. L'évolution de la peinture de Toyen et Styrsky passe par un abandon des structures planes de l'artificialisme pour des images plus réalistes et illusionnistes et d'autres artistes autour d'eux suivent le même chemin mais ils n'adhéreront pas au surréalisme. Toyen et Styrsky seront les seuls peintres du groupe fondé à Prague en 1934.

Sujets

Tchécoslovaquie/Vie Artistique/20e Siècle

Surréalisme (Abt)

Styrsky Jindrich 1899-1942

Toyen 1902-1980

Art Et Archeologie : Peinture, Mosaïque, Vitrail

Art Et Archeologie : 19e Siècle - 20e Siècle

Tchécoslovaquie/Vie Artistique/20e Siècle

Surrealisme (Abt)
Styrsky Jindrich 1899-1942
Toyen 1902-1980

TRANSITION

MANSANTI, Céline, *La Revue transition (1927-1938) : le modernisme historique en devenir*. 2007, 2 vol. (441-91 f.): ill. en noiret en coul., couv. ill. en coul.; 30 cm.

Directeur de thèse : Lemardeley-Cunci, Marie-Christine
Université Sorbonne nouvelle-Paris 3. UFR Monde anglophone. 2007
Num. national de thèse : 2007PA030018
Thèse de doctorat : Littérature américaine. Histoire des idées.

Résumés

Face à l'effondrement du modernisme historique dans les années 1920, la revue transition organise la relève. Sans rejeter les avancées du modernisme historique, elle donne naissance à un nouveau courant, tardif et minoritaire, caractérisé en particulier par la dilution de l'esprit avant-gardiste, par des difficultés à former des groupes artistiques et par une exacerbation formaliste (parution de *Work in Progress* de Joyce et du manifeste de la « Révolution du Mot » lancé par Jolas). Dans les pages de la revue émerge en outre une avant-garde anglo-américaine surréaliste riche et cohérente, liée non plus à la lumière (comme l'étaient le vorticisme et l'imagisme) mais à la nuit. Cependant, dès les années 1930, le « modernisme nocturne » défini par transition est à son tour balayé par une nouvelle avant-garde diurne politiquement engagée, que la revue contribue à constituer. En perte de légitimité après la Deuxième Guerre mondiale et oublié depuis, le « modernisme nocturne » de transition a cependant participé à la formation de nombreux écrivains, parmi lesquels William Carlos Williams, Nathanael West, Lorine Niedecker, Hart Crane, James Joyce et Louis Zukofsky. Entre le modernisme historique de ses aînés et l'avant-gardisme politique d'une partie de ses successeurs, transition définit ainsi un courant moderniste aussi riche que méconnu.

Historical modernism in Transition : Transition magazine (1927-1938)
Faced with the collapse of historical modernism in the 1920s, transition responds by producing a different kind of modernism. This lesser-known current is chiefly characterized by the dilution of the avant-garde impulse, by difficulties in forming artistic groups and by formal experimentation

and radicalization (in Joyce's *Work in Progress* or transition's 'Revolution of the Word'). The embodiment of a coherent yet wide-ranging Anglo-American surrealist avant-garde emerges from the magazine. No longer seeking comprehension within the images of light (as vorticism and imagism were), this movement now defines itself through a characteristic obscurity. However, this new direction would prove to be short lived. Starting in the 1930s, transition's 'nocturnal modernism' is swept aside by a new diurnal avant-garde partially shaped by the magazine. Although it lost currency after WWII, and has since been forgotten, this 'nocturnal modernism' contributed to the development of numerous writers, such as William Carlos Williams, Nathanael West, Lorine Niedecker, Hart Crane, James Joyce and Louis Zukofsky. Between the historical modernism of its predecessors and the political avant-gardism of some of its successors, transition thus defines a lesser-known yet seminal modernist current.

Sujets

Transition (périodique ; France ; 1927-1938) -- Influence -- Thèses et écrits académiques

Modernisme (art) -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme (art) -- États-Unis -- Thèses et écrits académiques

TZARA/ FONDANE/ VORONCA

GRÜN, Ecaterina, *L'image récurrente de la route chez trois écrivains roumains d'expression française : Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie Voronca*, 2002, 1 vol. (IV-380 p.); 30 cm

Université d'Artois. Université de soutenance

Universitatea de Vest din Timi'oara. Université de soutenance

Date(s) : 2002

Num. national de thèse : 2002ARTO0002

Thèse de doctorat : Lettres : Artois : 2002

Thèse de doctorat : Lettres : Universitatea de Vest din Timi'oara : 2002

Notes : Thèse soutenue en co-tutelle. - Publication autorisée par le jury.

Annexes : Bibliogr. p. 349-380. Notes bibliogr.

Résumés

Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie Voronca sont trois poètes roumains liés aux avant-gardes de la première moitié du XX-ème siècle, qui ont adopté la France et le français, pour y vivre et pour y continuer leur oeuvre, commencée en Roumanie et en langue roumaine. Cette "

route ", qui les conduit de Bucarest à Paris, bien que choisie par ces poètes, n'en est pas moins un " exil ", qui laisse des traces dans leurs écrits en langue française. La " route " y devient une image récurrente, repérable à plusieurs niveaux, allant de l'aspect événementiel aux couches profondes de l'imaginaire, en passant par les échos affectifs et les questionnements existentiels. Ainsi la " route ", d'image récurrente, se mue, pour ces poètes, en image " primordiale ", image autour de laquelle se tisse tout un réseau de motifs de thèmes et de questionnements métaphysiques et poétiques qui se laissent ainsi déchiffrer avec l'aide de cette véritable " clé ", que semble être la " route " pour ces écrivains roumains d'expression française. Dans leur création poétique, des " schèmes " imaginaires spécifiques se traduisent dans des structures verbales, que l'on peut regrouper autour des appels dynamiques auxquels l'homme choisit de répondre ou, au contraire, de s'opposer : le trajet horizontal (marche, fuite, errance, éloignement, passage, flux, course, avancée), le mouvement circulaire (rotation, tournoiement, recherche du centre ou de la plénitude de la circonférence), le " voyage " vertical (ascension, jaillissement, chute) et la tentation du ralentissement ou de l'arrêt total du mouvement (paresse, lenteur, amollissement, assèchement, rigidité, endormissement). Aux " schèmes " verbaux s'ajoutent une série de mythes, de symboles et d'archétypes, susceptibles d'éclairer les relations que ces poètes entretiennent avec l'image fondatrice de la route, tels Ulysse, le Juif errant, le " fleuve ", " l'arbre ", le " feu ", la recherche de la " demeure ". La " route " semble donc être une réalité primordiale pour Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie Voronca, parce qu'elle les fonde en tant qu'hommes et en tant que poètes. Dans leurs écrits en langue française, la route vécue devient ainsi itinéraire métaphysique et quête du poème.

Tristan Tzara, Benjamin Fondane and Ilarie Voronca are three Romanian poets belonging to the avant-garde of the first half of the 20th century. They all choose France as a place to live in and French as language of their work which they had started in Romania and in Romanian. This 'route' from Bucharest to Paris, though willingly taken by these three poets, was still to remain an 'exile' that left its imprints on their writing in French. This 'route' thus becomes a recurrent image throughout their work revealing itself at various levels, starting with the casual to the complex aspects of the imaginary, including the emotional resonance and the existential questions. Thus for these poets the 'route' as a recurrent image acquires a primordial meaning, which generates a whole network of motifs, of themes and of metaphysical and poetical questions that can be deciphered by means of the very key which seems to have become the

'route' for these Romanian poets writing in French. In their poetical creation there are certain characteristic imaginary 'patterns' revealed in verbal 'patterns'. These 'patterns' are regrouped around dynamic appeals which man may choose to acquiesce or to deny: the horizontal trajectory (walk, escape, roaming, departure, passage, flux, rush, progress), the circular movement (rotation, turn, search for the center or for the completeness of the circumference), the vertical 'itinerary' (ascension, bounce, fall) and the temptation of coming to a slow-down or to a complete cessation of movement (sloth, sluggishness, feebleness, gauntness, rigidity, drowsiness). These verbal 'patterns' are accompanied with a whole range of myths, symbols and archetypes liable to reveal the relationships between these poets and the basic meanings of the route, such as Ulysses, the errant Jew, the river, the tree, the fire, the search for home. Thus the 'route' reveals itself as a primordial reality to Tristan Tzara, Benjamin Fondane and Ilarie Voronca, as it lies at their formation as both man and poets. Their writing in French therefore changes their completed journey into a metaphysical itinerary and a quest for poetry.

Sujets

Fondane, Benjamin (1898-1944) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Voronca, Ilarie (1903-1946) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Tzara, Tristan (1896-1963) -- Critique et interprétation -- Thèses et écrits académiques

Littérature roumaine -- Thèmes, motifs -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme

Poésie

Francophonie

La route

Imaginaire

Archétypologie

Schème

Exil

USA

FLAHUTEZ Fabrice, *Nouveau monde et nouveau mythe: mutations du surréalisme de l'exil américain (1941) à "l'écart absolu" (1965)*. Université

Panthéon-Sorbonne, Paris. 2004, 2 vol. (740 f.): ill. en noir et en coul.; 30 cm.

Directeur de thèse : Levaillant, Françoise.

Num. national de thèse : 2004PA010600

Thèse doctorat : Art et archéologie. Histoire de l'art : Paris 1 : 2004

Résumé : À partir de 1941, de nombreux surréalistes doivent fuir hors de l'Europe afin d'échapper à la guerre. L'exil aux États-Unis s'avère être un lieu et un moment du surréalisme particulièrement fertile en termes de mutations et d'influences. Gordon Onslow-Ford, Yves Tanguy, Kurt Seligmann, Roberto Matta, Leonora Carrington, Max Ernst, Wifredo Lam, André Masson, etc, participent à cette nouvelle aventure de l'esprit. Ce travail interroge les revues *View*, *Dyn*, *VVV*, *Instead* et les manifestations artistiques telle l'exposition « First Papers of Surrealism », et décrypte les nouveaux centres d'intérêt que le pays suscite. Roberto Matta et Marcel Duchamp deviennent des acteurs importants de la transformation du surréalisme en développant des concepts liés à la transparence, à l'espace et au temps. L'alchimie, l'occultisme, l'ésotérisme sont d'autres territoires convoqués par André Breton dans une tentative d'élaboration d'un nouveau mythe. Les civilisations amérindiennes, (Hopi, Zuni, Navajo) et précolombiennes nourrissent aussi d'un sang nouveau les perspectives du mouvement. Enfin, la philosophie de Charles Fourier et le concept d'écart absolu deviennent la base d'un état d'esprit résolument ancré dans l'expression de la liberté à tout prix. L'exil américain apparaît donc plus comme un nouveau départ qu'une fin annoncée du surréalisme et constitue une nouvelle façon d'approcher l'art surréaliste des années 1950-1960.

Reproduit comme : Nouveau monde et nouveau mythe [Microforme] : mutations du surréalisme de l'exil américain (1941) à "l'écart absolu" (1965) / par Fabrice Flahutez. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2006

Sujets

Breton, André (1896-1966) -- Thèses et écrits académiques

Duchamp, Marcel (1887-1968) -- Thèses et écrits académiques

Matta, Roberto (1911-2002) -- Thèses et écrits académiques

Surréalisme -- États-Unis -- Thèses et écrits académiques

Autre édition

Fabrice Flahutez, *Nouveau monde et nouveau ythe. Mutations du surréalisme de l'exil américain à « l'écart absolu »*. Dijon, Les Presses du réel, 2007, 528 p.