

LIRE STYLO À LA MAIN :

Lisez activement (lecture-travail, assis à un bureau), en repérant en marge au crayon à papier le vocabulaire inconnu qui se réfère à la création (*), les passages trop difficiles (?), les citations qui vous semblent précieuses pour la réflexion (♥), les points de recoupement entre les œuvres (/). Vous pouvez marquer des pages par des signets.

Vous pouvez commencer à tenir un carnet de citations par œuvres qui sera bien entendu amplifié en cours d'année. Si vous préférez les copier-coller, tout notre corpus est déjà numérisé par [Bernard Martial sur son blog](#).

L'objectif est d'être entré dans les œuvres une première fois et d'avoir commencé à repérer des perspectives de croisement. A la fin de l'été, même si vous avez trouvé certaines lectures difficiles (rien d'alarmant à cela !), une première approche du thème des arcanes de la création doit se dessiner pour vous, à la fois sous un angle philosophique et sous un angle littéraire.

VOTRE LECTURE PEUT ÊTRE SOUTENUE EN METTANT EN FOND CES LIVRES AUDIO GRATUITS :

- Émile Zola, *L'Œuvre* <https://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/emile-zola-loeuvre.html>
- Je n'ai pas trouvé les livres de Platon en audio dans notre traduction. Cependant il existe :
<https://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/platon-ion.html> <https://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/platon-la-republique-livre-dixieme.html>
- Virginia Woolf, *Un lieu à soi* [*A Room of One's Own*, 1929],
Livre audio temporairement gratuit (à vérifier, n'est pas la bonne traduction)
<https://www.audioobook.com/fr/gratuit/une-chambre-a-soi-21dw4ugj.html>

AIDE À LA COMPRÉHENSION DES ŒUVRES

- Les 5 premiers chapitres de Zola sont bien résumés ici <https://www.youtube.com/watch?v=E9orsm8GLRQ>
- sur l'amitié entre Cézanne et Zola qui inspire en partie le duo Sandoz & Lantier:
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-traversee-cezanne-absolument/zola-mon-ami-mon-frere-9623147>
- Vous pouvez écouter [l'interview de Marie Darrieussecq](#) qui a traduit Woolf.
- Sur Platon, écoutez l'émission les Chemins de la Philosophie.
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/le-bannissement-de-la-poesie-et-le-mythe-d-er-4914613>

✓ AMÉLIORER LA CORRECTION DE LA LANGUE ÉCRITE: ressources nombreuses ici :

https://ccdmd.qc.ca/ressources/?_disciplines=601-francais-langue-et-litterature

① Pour ceux qui veulent déjà aller plus loin (et ne le regretteront pas) :

VISITES

Profitez de vos vacances d'été pour aller voir au moins une exposition de peinture, si possible avec des tableaux originaux du XIXe siècle, pour mieux situer le contexte que transfigure Zola.

Si vous allez à Paris, c'est le Musée d'Orsay auquel il faut penser. On y trouve notamment *Le Déjeuner sur l'herbe* de Manet (cf *Plein air* de Lantier), des œuvres de Paul Cézanne et de Claude Monet. En ligne, voyez le parcours [Zola et les peintres](#). Vous avez le Musée Marmottan-Monet (pour Monet et les impressionnistes) ou l'atelier-Musée Gustave Moreau à la capitale également (pour la [Salomé tatouée](#) à laquelle peut faire penser le dernier tableau de Lantier). Des vidéos de visites virtuelles existent en ligne ! Mais rien ne remplace le contact visuel avec les œuvres originales.

[D'ailleurs, Toulouse dispose de riches musées, comme celui de [l'Hôtel d'Assézat](#) (fondation Bemberg). Attardez-vous devant une œuvre représentative du courant impressionniste (*Dulwich College, Londres*, de Pissarro), du courant symboliste (*L'enlèvement de Ganymède* par [Odilon Redon](#)), le *Portrait de son fils Jean* en bonnet à pompon de Claude Monet (1869) ou le petit tableau de Manet. En ce moment et jusqu'au 13 septembre [l'exposition temporaire](#) présente précisément un peintre impressionniste à peu près contemporain de notre roman, Sorolla, et

les visites guidées peuvent être intéressantes. Voyez aussi le [Musée des Augustins](#) avec des sculptures et peintures de l'époque de Zola, et des œuvres légèrement antérieures représentatives de ce qui était exposé au Salon officiel (par exemple l'orientaliste Benjamin-Constant).]

En créant le mot-valise Oxbridge, Virginia Woolf pense à Cambridge, où elle a un peu séjourné, et Oxford. N'hésitez pas à aller voir, [au moins en vidéo](#), l'architecture superbe de ces villes universitaires qu'elle décrit dans *Un Lieu à soi*. Vous pouvez aussi regarder le documentaire *Les lieux de Virginia Woolf*, de Michelle Porte, 1981, sur les archives INA (accès payant).

COMMENTAIRES DE TABLEAUX exercez votre œil pour mieux apprécier Zola

□ L'émission "Palettes" décortiquait minutieusement des tableaux. Vous pouvez en trouver des archives en ligne. S'il faut n'en voir qu'une, prenez celle sur Manet (*Olympia* et *Déjeuner sur l'herbe*, le salon des Refusés...).

https://www.youtube.com/watch?v=is_ZLmTE3rM&t=1644s

□ Le roman de Thomas Schlessier *Les Yeux de Mona* (2025) est une bonne initiation à l'art. Les 52 commentaires de tableaux étant peut-être trop longs, vous pouvez lire ceux sur Manet, Monet et Cézanne.

PODCASTS

□ Le sociologue Pierre-Michel Menger, professeur au collège de France explore le travail de création artistique & les énigmes de son processus incertain dans une série d'émissions :

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-comment-achever-une-oeuvre-travail-et-processus-de-creation> et <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-comment-achever-une-oeuvre-travail-et-processus-de-creation-suite-etudes-de-cas>

□ Pour comprendre la tension entre Aristote et Platon

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/aristote-tous-copieurs-1872413>

LITTÉRATURE ET THÉORIE LITTÉRAIRE

□ Mary Shelley, *Frankenstein*, 1821 (atteint la stature du mythe sur le rapport entre créature et créateur, avec la question de la limite du pouvoir humain dans la création de la vie)

□ Marguerite Yourcenar, la courte nouvelle *Comment Wang-Fô fut sauvé*, et éventuellement *L'Œuvre au noir*, 1976 (long roman sur l'alchimie, processus exigeant)

□ S'il faut ne choisir qu'une référence théorique, Tolkien, *Du conte de fées* (1947), avec la théorie de la subcréation.

🎬 FILMOGRAPHIE indicative sur le geste créatif

Classique incontournable, en plein dans le thème : Clouzot, *Le Mystère Picasso*, 1956 (Picasso lui-même dans le rôle de l'artiste à l'œuvre, avec une voix-off qui explique comment le peintre est incapable de comprendre sa démarche, avec un bonus qui explique les arcanes de la création du film, voir plusieurs extraits gratuitement [ici](#) ou [là](#)).

Chazelle, *Whiplash*, 2014 (quelles sont les conditions de l'excellence, ici pour un musicien batteur?)

Daldry, Stephen, *The Hours*, 2003 (autour de la vie et l'œuvre de Virginia Woolf : la bande annonce peut suffire)

Forman, *Amadeus*, 1983 (contradiction apparente entre génie de la création, quasi-divin, et trivialité de la vie de l'artiste)

Haupt, Gaudi, *Le Mystère de la Sagrada Familia* (documentaire), 2012

Leigh, *Mister Turner*, 2014

Nuytten, *Camille Claudel*, 1998

Parker, *Le Portrait de Dorian Gray*, 2009 [à partir de Wilde, *Le Portrait de Dorian Gray* (1890)]

Pialat, *Van Gogh*, 1991

Provost, *Séraphine*, 2008 [sur la peintre Séraphine de Senlis]

Rivette, *La Belle Noiseuse*, 1991 [à partir de Balzac, *Le chef-d'œuvre inconnu* (1831)]

Spielberg, *The Fabelmans*, 2023 (autobiographie filmée de l'immense cinéaste et évocation des racines de son art)

🎭 et pour le plaisir de rire : **en théâtre filmé** : *Thé à la menthe ou t'es citron*, Molière 2011 (accessible sur la plateforme Cyrano, accès payant), exemple de théâtre dans le théâtre dont vous trouverez mille autres références.