Titre/Title:	**Questions thématiques**
Sigle/Course number:	**HAR912K Histoire de l'art et authenticité**
Professeur/Professor:	Vincent Lavoie
Trimestre/Period:	Hiver 2016/Winter 2016
Lieu/Site:	Université du Québec à Montréal, Pavillon Judith-Jasmin, local J-R535
Horaire/Schedule:	Mardi 14h-17h / Thuesday 2:00 to 5:00 pm

Inscriptions : Étudiant.e.s de l'UQAM, via le Département étudiant.e.s. des autres universités, via *CRÉPUQ* **Registration:** UQAM students via your department, students from other sites by *CRÉPUQ*

Description

La notion d'authenticité a connu en histoire de l'art des usages variés et souvent contradictoires. Au XIXe siècle, l'attributionnisme fait de l'authenticité un gage de singularité de l'œuvre d'art après que le romantisme l'eut marquée d'une sincérité auctoriale et que le réalisme l'ait indexé d'une éthique du sujet. Le futurisme lui attribuera un impératif politique, le modernisme en confirmera la valeur morale en lui prêtant une sincérité confinant au purisme, le postmodernisme en fera le point de mire de sa critique déconstructiviste jusqu'au culturalisme pour qui il sera l'indésirable avatar d'un « régime de vérité » devenu obsolète. Préservée ou pourfendue, la notion d'authenticité demeure un puissant révélateur de valeurs artistiques, philosophiques et sociales constitutives des principaux discours critiques sur l'art. Culte du fragment autographe, procès de Brancusi, controverses photojournalistiques, statut des multiples en art moderne, fabrication de l'inauthentique en art contemporain, valeur de l'expérience dans l'art autochtone, l'authenticité, comme le suggèrent les études de cas figurant au programme de ce séminaire, est la principale notion à l'aune de laquelle étudier les attributs d'originalité, de savoir-faire, d'expertise, d'identité et de pouvoir. Ainsi que l'observe Nathalie Heinich, on assiste actuellement à « une profonde refonte de la question de l'authenticité telle qu'elle s'est imposée dans le monde de l'art au siècle dernier [XIXe siècle] », une refonte touchant aussi bien les critères de l'authenticité artistique (et ses protocoles de validation) que les fondements mêmes de la notion. Ce séminaire propose d'étudier les mutations de cette notion au cours de l'évolution de l'histoire de l'art depuis le XIXe siècle. L'analyse des principes présidant aux conceptions de l'authenticité visera à exposer la dimension épistémologique de cette notion qu'une littérature spécialisée en sociologie, anthropologie de l'art, esthétique et histoire de l'art s'emploie depuis quelques années à revisiter (Voir bibliographie).

Bibliographie/Bibliography

ARMSTRONG, Elizabeth, *More Real? Art in the Age of Truthiness*, Minneapolis, Minneapolis Institute of Arts, 2012, 303 p.

BAAZ, Maria Eriksson et PALMBERG, Mai, « Questioning 'Authenticity': The Case of Contemporary Zimbabwean Stone Sculpture », *in Same and other: negotiating African identity in cultural production*, Stockholm, Nordic Africa Institute, 2001, p. 183-196.

BELTING, Hans, *La vraie image : croire aux images?*, Paris, Gallimard, 2007, 288 p.

GOODMAN, Nelson, « Art and Authenticity », *Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols*, Hackett Publishing, 1976.

GINZBURG, Carlo, *Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire*, Paris, Flammarion, 1989.

HEINICH, Nathalie, « Art contemporain et fabrication de l'inauthentique », Terrain, 33, 1999, p. 5-16.

HEINICH, Nathalie, « Le faux comme révélateur de l'authenticité », in *De main de maître : l'artiste et le faux*, sous la direction de Clément Chéroux et al. Paris, Hazan, 2009, p. 51-76.

LENAIN, Thierry, « Du culte des reliques au monde de l'art: Remarques sur la genèse de la critique d'authenticité », *Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft*, 35, 2008, p. 67-85.

LENAIN, Thierry, « L'authenticité », *Par-delà le beau et le laid. Enquêtes sur les valeurs de l'art*, Rennes, PUR, 2014, p. p-21.

MICHAUD, Yves, « Critique de la crédulité », *Études photographiques*, n°12, novembre 2002, p. 110-125.

PHILLIPS, David, *Exhibiting Authenticity*, Manchester University Press, 1997.

QUINTON, Philippe, « Qu'est-ce qu'une image originale? » *in L'image sosie : l'original et son double*, Actes du colloque, *actes du 1er colloque international icône-image*, Sens, 8-10 juillet 2004, Chevillon, Trois P. Plumes, Papiers, Pinceaux : Obsidiane, 2005.

STEPHAN Lucien, « Le vrai, l'authentique et le faux », Cahiers du musée national d'Art moderne, n° 36, « Signatures », 1991, p. 7-38.

THRILLING, Lionel, *Sincérité et authenticité*, Paris, Grasset, 1994.

WAJCMAN, Gérard, « L'image et la vérité », *Savoirs et clinique*, 2003/2 no3, p. 57-71.

Titre du cours/Title :	**Genres, disciplines, styles artistiques**
Sigle/Course number :	**HAR8002 L'iconographie chrétienne : approches et ouvertures**
Professeur/Professor :	Robert Marcoux
Trimestre/Period :	Hiver 2016/Winter 2016
Lieu/Site :	J-R535, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM
Horaire/Schedule:	Vendredi 14h-17h / Thursday 2:00 to 5:00 pm

Inscription: Étudiants de l'Université Laval à votre département, les autres étudiant.s, via *CRÉPUQ*
Registration: Students from Université Laval at your Department, other students, via *CRÉPUQ*

Description

Déclinée sous sa forme narrative (récit) et conceptuelle (image, idée), l'iconographie chrétienne domine largement l'histoire de l'art occidental. Aussi, n'est-il pas étonnant qu'elle ait servi aux historiens de l'art pour explorer les possibilités et limites de leur discipline. Dans son volet rétrospectif, le séminaire vise à faire le point sur cette contribution en dressant un bilan critique des approches de l'iconographie chrétienne depuis les travaux d'Émile Mâle jusqu'à ceux de Hans Belting et Didi-Huberman, en passant par les propositions d'Erwin Panofsky, Louis Marin, Daniel Arasse et quelques autres. Parallèlement, le séminaire prend une dimension prospective en considérant les approches et champs qui s'ouvrent aujourd'hui à l'étude de l'iconographie chrétienne. Seront questionnés notamment l'apport de la philosophie contemporaine à l'analyse des récits néo- et vétéro-testamentaires, les traces, survivances et autres manifestations de l'iconographie chrétienne dans l'art contemporain et la culture populaire, les rapports ambivalents et contradictoires que la société « sécularisée » du XXIe siècle entretient avec le sacré, puis l'approche sérielle des images chrétiennes.

Éléments bibliographiques/Bibliography

AGAMBEN, Giorgio. *Nudités*. Paris : Rivages, 2009.

AGAMBEN, Giorgio. *Pilate et Jésus*. Paris : Rivages, 2014.

ARASSE, Daniel. *Le sujet dans le tableau. Essais d'iconographie analytique*. Paris : Flammarion, 1997.

BARBER, Charles. *Figure and Likeness: On the Limits of Representation in Byzantine Iconoclasm*. Princeton: Princeton University Press, 2002.

BASCHET, Jérôme. *Iconographie médiévale*. Paris : Gallimard, 2008.

BELTING, Hans. *Image et culte*. Paris : Cerf, 1998.

BELTING, Hans. *La vraie image*. Paris : Gallimard, 2007.

CAMILLE, Michael. « Mouths and Meaning: Towards an Anti-Iconography of Medieval Art », *dans Iconography at the Crossroads*, ed. Brendan Cassidy. Princeton: Princeton University Press.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Fra Angelico. Dissemblance et figuration*. Paris : Flammarion, 1990.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *L'image ouverte. Motifs de l'incarnation dans les arts visuels*. Paris : Gallimard, 2007.

GRENIER, Catherine. *L'art contemporain est-il chrétien?* Paris : Jacqueline Chambon, 2003.

Iconoclasme : Vie et mort de l'image médiévale. Catalogue de l'exposition, Musée d'histoire de Berne, Musée de l'Œuvre Notre-Dame, Musées de Strasbourg, 2001. Cécile Dupeux, Peter Jezler et Jean Wirth (dir.). Paris : Somogy, 2001.

KEMP, Wolfgang. *Christliche Kunst. Ihre Anfänge, ihre Strukturen*. Munich : Schirmer/Mosel Verlag, 1994.

MARIN, Louis. *Sémiotique de la Passion : topiques et figures*. Paris : Aubier, 1971.

NANCY, Jean-Luc. *Visitation (de la peinture chrétienne)*. Paris : Galilée, 2001.

NANCY, Jean-Luc. *Noli me tangere. Essai sur la levée du corps*. Paris, Bayard, 2003.

STEINBERG, Leo. *The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion.* Chicago : University of Chicago Press, 1983.

Titre du cours	**Partie 2 de 2, part 2 of 2**
Title:	**Problématiques actuelles de l'histoire de l'art :**
	Séminaire intégrateur- Art history and its methodologies
Sigle du cours/	
Course number:	**ARTH810 (Concordia)**
Note: il est obligatoire de suivre les deux parties du séminaire dans la même année académique	
Note: it is compulsory to take parts 1 and 2 of the seminar within the same academic year	
Professeur/professor:	Martha Langford
Trimestre/Period:	Hiver 2016/Winter 2016
Lieu/Site:	Concordia University, Université Concordia – EV.3.760
Horaire/Schedule:	Mercredi 14h-17h / Wednesday 2:00 to 5:00 pm

Inscriptions *: Étudiant.e.s de Concordia, à votre département; étudiant.e.s des autres sites via CRÉPUQ*
Registration: *Concordia students via your department, all other sites via CRÉPUQ*

English version follows

Remarque : Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

Version française

Description

Le séminaire a deux objectifs. Premièrement, faciliter l'intégration des nouveaux doctorants. Deuxièmement, permettre aux participants de développer leur projet de recherche principale. Ainsi, ils suivront les étapes – conceptualisation, critique, analyse et organisation – qui forment la base de l'admission des candidats au programme. De même, ils ébaucheront leur « travail d'atelier », ou projet de thèse. Quand ils termineront leur deuxième année, celui-ci sera soumis au comité des étudiants au doctorat.

Le premier objectif – l'intégration – comporte deux volets : l'individuel et le collectif. Chaque participant est amené à mieux comprendre les différences entre le diplôme de maîtrise qu'il a décroché et le doctorat, étape actuelle de son parcours. Cette compréhension se fait en collaboration, au sein de la cohorte. Le passage de la maîtrise au diplôme terminal d'histoire de l'art ne se caractérise pas seulement par le respect d'exigences plus strictes. Il requiert aussi des candidats qu'ils précisent leurs objectifs de recherche, qu'ils apprennent à les communiquer et à les défendre, et qu'ils se familiarisent avec d'importants outils qui définissent et enrichissent l'érudition : autoévaluation introspective, évaluation par les pairs et travail d'équipe. L'objectif d'intégration porte ensuite sur les notions de mission et d'esprit communautaire : le participant doit considérer et remettre en question les modèles qu'il a jusqu'à présent adoptés. Dans une étape subséquente intitulée « les incontournables », des textes qui ont inspiré individuellement les étudiants sont soumis à l'analyse collective. Ce processus permet de consolider la cohorte. En effet, non seulement les étudiants sont informés des projets de leurs pairs doctorants, mais ils constatent aussi le cumul de leurs pratiques savantes. Cette approche encourage la pensée interdisciplinaire et la prise de risques dans le confort de la cohorte.

Le second objectif consiste à établir les fondements de la thèse. Cette étape fait appel aux systèmes de méthodologie, d'historiographie et de théorie; elle permet de clarifier leurs liens et d'assigner une première et redoutable tâche à l'étudiant : conceptualiser et ébaucher son projet de thèse. Les problèmes rencontrés constituent aussi des exigences : déterminer et délimiter un corpus; trouver le bon équilibre entre les objets de recherche, les documents principaux et la théorie; développer et structurer une contribution originale au savoir, qui occupe une place claire dans le discours. Ces questionnements s'apparentent aux problèmes abordés les années précédentes et profitent de l'expérience d'étudiants plus avancés, notamment ceux qui remettent leur thèse au forum doctoral ou qui effectuent leur soutenance. La participation aux deux séances du forum doctoral (automne et printemps) est obligatoire pour les membres du présent séminaire, puisqu'elle alimentera leur analyse de l'érudition actuelle ainsi que leurs propres objectifs. Les participants bénéficient également des conseils de professeurs invités durant le second trimestre pour discuter de la recherche doctorale et de sa diffusion par publication et enseignement. Ils abordent, entre autres, la constitution de réseaux de recherche et la place du travail individuel dans le contexte de la recherche collaborative.

Ce séminaire est soumis à deux conditions émises par ses concepteurs :

- il ne doit pas affecter la relation privilégiée entre l'étudiant et son directeur de thèse. Par exemple, la sélection du texte proposé peut se faire en consultation avec ce dernier. Le renforcement offert par la cohorte et l'accès à d'autres professeurs visent à enrichir les processus fondamentaux du programme;

- il adopte une structure et une atmosphère bilingues. Les participants s'expriment librement en français ou en anglais dans le cadre de présentations orales, de débats en classe, de travaux écrits et de correspondance, y compris avec l'animateur de séminaire.

English version

Description

This seminar has two objectives. The first is the smooth integration of incoming students into the doctoral program. The second is the development of the students' principal research projects, through the conceptual, critical, analytical and organizational phases that are the basis of the program's admission to candidacy: the drafting of the Atelier paper, or thesis proposal, and its examination by the doctoral student's committee which normally occurs at the end of the student's second year in the program.

The first objective, integration, is a two-fold process: individual and collective. Individual members of the seminar will be led to understand better the differences between the Master's degree that they have successfully completed and the next stage of their studies, and they will reach this understanding collaboratively, within their cohort. To move from the Master's program to Art History's terminal degree is not simply a matter of meeting more challenging program requirements, but calls for a clearer idea of individual research objectives, the skills to communicate and defend them, and the tools of reflexive self-evaluation, peer-evaluation, and teamwork that define and enhance scholarship. Integration will then proceed on the basis of the member's sense of mission and community as it has developed to that point, and the first task will be to address and challenge models relied on to that point. This aspect of the seminar will build on the theme of 'les incontournables', focusing on texts that have

inspired individual students who will bring them forward for collective analysis. This process is also the building of the cohort. Not only are students privy to the intentions of their colleagues at the doctoral level, but they are exposed to the scaffolding of their scholarly practices. This approach encourages interdisciplinary thinking by seminar members, as well as intellectual risk-taking within the safety of their cohort.

The second objective, which is building the foundations of the thesis, will be addressed systematically under the headings of methodology, historiography, and theory, clarifying the relationship of these systems to the member's first and most daunting task, the conceptualization and drafting of the thesis proposal. Problems to be grasped and tackled are embedded in the requirements: the identification and delimitation of a corpus; achieving the right balance between objects of study, primary documents, and theory; the development and articulation of an original contribution to knowledge whose emplacement in the discourse is also clear. These questions are close variations on problems addressed in previous years, and will benefit from the experiences of students who are further along in the program, notably those delivering at the Doctoral Forum and/or defending. Attendance at both sessions of the Doctoral Forum (fall and spring) will be obligatory for members of this seminar, nourishing their analysis of current scholarship, as well as their own objectives. Members will also benefit from the input of faculty invited in the second term to offer guidance on doctoral research and its dissemination through publication and teaching. Themes will include the development of research networks, and the position of solitary research within the context of team-research.

Two conditions noted by the architects of this program will naturally hold:

- the seminar is not intended to impinge on the privileged relationship between student and supervisor – the selection of the text to be proposed can, for example, be made in consultation with the supervisor; the strengthening of the cohort and access to other members of the faculty are intended to enhance the fundamental processes of the program;

- the seminar will be conducted in a bilingual structure and atmosphere, members expressing themselves freely in French or English, within their oral presentations, in-class debates, written submissions, and correspondence between members, including the seminar leader.