

Titre du cours

Title: **Problématiques actuelles de l'histoire de l'art :**
Séminaire intégrateur- Art history and its methodologies

Sigle du cours/

Course number: HAR7001-10 (Université de Montréal) **Partie 1 de 2, part 1 of 2**

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: Denis Ribouillault/Steven Stowell

Trimestre/Period: Automne 2016/Fall 2016

Lieu/Site: C2117 (Université de Montréal)

Horaire/Schedule: Mardi 9 h-12 h / Tuesday 9:00-12:00

Inscriptions : Étudiant.e.s de l'Université de Montréal, à votre département; étudiant.e.s des autres sites via [CRÉPUQ](#)

Registration: Montreal University students via your department, all other sites via [CRÉPUQ](#)

Description :

Remarque : Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

Les objectifs principaux du séminaire intégrateur, tel qu'il est proposé aux doctorants depuis plusieurs années, sont les suivants : l'intégration des nouveaux étudiants au sein du programme doctoral et le développement de leur projet de recherche principal. Cette année, le séminaire proposera de parvenir à ces objectifs par 1) l'étude et l'analyse critique de textes-clefs utilisés et/ou écrits par des historiens de l'art afin de conceptualiser les relations entre les objets artistiques et la culture et la société qui les ont produits; 2) la présentation par les étudiants de leurs champs de recherche spécifiques et des problématiques culturelles, sociologiques, et/ou anthropologiques qui leurs sont liées. Ces présentations feront l'objet de discussions.

À travers une réflexion sur des textes qui ont joué un rôle central sur l'évolution de la discipline dans les dernières décennies, les participants du séminaire seront amenés à élargir et raffiner leur compréhension des questions théoriques qui alimentent l'écriture de l'histoire de l'art. Ce faisant, les étudiants qui commencent leurs études doctorales pourront à la fois mesurer la diversité des problématiques soulevées par la recherche récente en histoire de l'art et apprécier les qualités spécifiques distinguant un projet doctoral d'un travail de maîtrise.

Dans les premières semaines du séminaire, des textes choisis questionnant les rapports entre art, culture et société seront présentés par plusieurs des professeurs membres du programme interuniversitaire. Plutôt que de se concentrer sur la question de la "méthodologie" adoptée, l'accent sera mis sur la manière dont les théories et les philosophies de la culture posent des questions à l'histoire de l'art et orientent son évolution.

À travers ces interventions, les étudiants du séminaire pourront échanger avec différents membres de notre communauté académique, laquelle représente la ressource la plus riche et la plus essentielle de notre programme. Tout en engageant les étudiants à s'intéresser à des questions marquantes pour l'écriture de l'histoire de l'art récente, la première partie du séminaire devrait aussi leur permettre d'explorer des problématiques qui leur sont moins familières mais qui sont susceptibles d'enrichir leur réflexion critique.

La seconde partie du séminaire sera consacrée à la présentation par les étudiants de textes qu'ils auront choisis en fonction de leur pertinence dans le développement théorique de leur projet de recherche. Ces textes, préalablement lus par tous les membres du séminaire, feront par la suite l'objet de discussions et de réflexions critiques, lesquelles porteront tant sur le dit texte que sur le ou les problématiques soulevées par la recherche en cours.

NB : La bibliographie qui suit est sommaire et uniquement indicative et ne tient pas compte des lectures qui seront proposées tant par les intervenants extérieurs que par les étudiants eux-mêmes.

Bibliographie / Bibliography :

BAXANDALL, Michael. *Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures*. New Haven: Yale University Press, 1985.

BELTING, Hans. *An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body*. Translated by Thomas Dunlap. Princeton: Princeton University Press, 2011.

BENJAMIN, Walter. *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*. Folio Plus : 2008 [1939].

BOURDIEU, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Translated by Richard Nice. Cambridge : Cambridge University Press, 1977.

COQUET, Michèle, DERLON, Brigitte et JEUDI-BALLINI, Monique (dir.), *Les Cultures à l'œuvre. Rencontres en art*. Paris: Biro éditeur – éd. de la Maison des sciences de l'Homme, 2005.

DESCOLA, Philippe. *Par delà nature et culture*, Paris : Gallimard, 2005.

DUBUC, Élise et TURGEON, Laurier, dir., *Musées et Premières nations*, 2004, p°7-18 [en ligne : <http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/cms/index.php?menu=97&fil=true&temps=1174420420102>].

FABRE, Daniel, dir. *Domestiquer l'histoire. Ethnologie des monuments historiques* Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 2000.

GELL, Alfred. *Art and Agency: An Anthropological Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

GEERTZ, Clifford. *The Interpretation of Cultures : Selected Essays*. New York : Basic books, 1973.

HEINICH, Nathalie. *La sociologie de l'art*. Paris : La Découverte, 2001.

Histoire de l'art et anthropologie, actes du colloque international, INHA / Musée du Quai Branly, Paris, 2009, accessible en ligne: <http://actesbranly.revues.org/60>

Malaise dans la culture. L'Ethnographie, la littérature et l'art au XXe siècle, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1996.

SERROY, Jean et LIPOVETSKY, Gilles. *L'esthétisation du monde*. Paris : Gallimard, 2013.

TURGEON, Laurier, *Patrimoines métissés. Contextes coloniaux et postcoloniaux*. Québec: Presses de l'université Laval / Paris: éd. de la Maison des sciences de l'Homme, 2003.

Titre/ Title:	Problématisation du contexte artistique: La satire visuelle et l'indiscipline de l'histoire de l'art
Sigle du séminaire/ :	HAR915F-10
Course number:	
Professeur/Professor:	Dominic Hardy
Trimestre/Period:	Automne 2016 / Fall 2016
Lieu/Site:	UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R535
Horaire/Schedule:	Mercredi 9 h 30 - 12 h 30 / Wednesday 9:30 - 12:30

Inscriptions: Étudiant.e.s de l'UQAM, à votre département, les autres étudiant.e.s, via [CRÉPUQ](#)

Registration: UQAM students, via your department; all other sites, via [CRÉPUQ](#)

Description

Le concept de la *satire visuelle* circule de plus en plus comme terme qui permet de regrouper et d'analyser des productions visuelles très variées, séparées dans le temps et par la géographie. Le terme cherche encore une définition qui permettrait de tenir compte de ce qui relève précisément des arts visuels, tout en négociant la place du visuel à l'intérieur d'un champ, le satirique, qui a surtout connu une fortune critique liée à des manifestations textuelles et littéraires. Le satirique peut être retrouvé à travers l'histoire dans bon nombre de pratiques culturelles qui relèvent des comportements sociaux avant tout. Une enquête ayant pour objectif la formulation d'une définition confronte donc rapidement une problématique plus large qui consiste à comprendre en quelle mesure l'histoire de l'art est (ou n'est pas) modifiée par l'étude du satirique, en quelle mesure elle est elle-même terrain d'enquête pour ces comportements qui, dirait-on, renouvellent constamment le recours à l'analogie, à l'allégorie, aux dédoublements qui ont fait jouer tout le registre de la figuration dans les arts visuels, qu'il s'agisse d'un dessin, d'une image gravée, d'une installation, d'une œuvre d'art public, d'une performance...

Ce séminaire s'intéressera donc aux pratiques artistiques qui, tout en déformant et en interrogeant la représentation visuelle, posent des défis à l'histoire de l'art. Cet examen peut déjà être envisagé à partir des constats qu'on peut faire vis-à-vis de démarches déjà bien historicisées, ne serait-ce que dans les arts qui relèvent de (ou ont problématisé) l'occident. Pouvant être réunies sous la rubrique du satirique, on les a nommées caricature, ironie, parodie, carnavalesque et grotesque et autres encore. Ayant des racines qui remontent à l'Antiquité, ces pratiques ont une visibilité qui suit surtout l'évolution de la conscience métahistorique que nous avons de la représentation figurative, notamment depuis la Renaissance. La circulation de l'image satirique relèverait de comportements qui travaillent les structures géopolitiques de la culture occidentale et le statut chancelant de l'œuvre d'art. S'arrogeant les discours sur l'identité individuelle et collective, ces images participent d'une discursivité parallèle qui miroite et infiltre les lieux, les ambitions et les désirs des beaux-arts, souvent pour les rattacher à d'autres régimes, politique et économique notamment, à l'aide de stratégies privilégiant l'humour, le

rire, le renversement, le ridicule. Si des modes satiriques, souvent virtuoses, ont certes été associés au sphère de l'imprimé de masse, on peut les reconnaître aussi au sein des grands projets muséaux qu'habite la sphère artistique (les mondes de l'art, si on veut), bousculant depuis plus d'un siècle les paramètres la discipline de l'histoire de l'art, pour en quelque sorte l'indiscipliner.

Bibliographie / Bibliography :

BAKHTINE, Mikhaïl, « Composition et genre », *La Poétique de Dostoïevski*, Paris, Seuil, 1998, p. 161-191.

BAKHTINE, Mikhaïl, « Introduction », *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance*, Paris, Gallimard, 1970, p. 9-67.

BAUDELAIRE, Charles, *Critique d'art suivi de Critique musicale*, Paris, Gallimard, 1992.
« De l'essence du rire », p. 185-203; « Quelques caricaturistes français », p. 204-223.

« Quelques caricaturistes étrangers », p. 224-234; « Notices, notes et variantes », p. 571-595.

BERGSON, Henri, *Le rire. Essai sur la signification du comique*, Paris, Flammarion, 2013 [1900].

BARIDON, Laurent et Martial GUÉDRIN, *L'art et l'histoire de la caricature*, Paris, Citadelles et Mazenod, 2006.

COOK, Albert, « The "Meta-Irony" of Marcel Duchamp », *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, vol. 44, no 3 (printemps) 1986, p. 263-270.

DELPORTE, Christian, « L'image, pour comprendre le XXe siècle », *Images et politique en France au XXe siècle*, Paris, Nouveau Monde, 2006, p. 7-18.

DUVAL, Sophie et Marc MARTINEZ, *La satire*, Paris, Armand Colin, 2000.

DUVAL, Sophie et Jean-Pierre SAÏDAH (sous la dir.), *Mauvais genre. La satire littéraire moderne*, Pressac, Presses universitaires de Bordeaux, Coll. « Modernités n° 27 », 2008.

FREUD, Sigmund 1856-1939, *Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient*, Paris Gallimard, 1992.

FRYE, Northrop, « Le mythos de l'hiver : ironie et satire », *Anatomie de la critique*, trad. par Guy Durand, Paris, Gallimard, 1969, p. 272-291.

GRETTON, Thomas, « Posada and the "Popular" : Commodities and Social Constructs in Mexico before the Revolution », *Oxford Art Journal*, vol. 17, n° 2, 1994, p. 32-47.

GUURLINGER, Lucien, *De l'ironie à l'humour, un parcours philosophique*, Nantes Pleins feux, 1999.

HARDY, Dominic, Annie GÉRIN et Jean-Philippe UZEL (sous la dir.), « Humour in the Visual Arts and Visual Culture : Practices, Theories, and Histories / L'humour dans les arts et la culture visuels : pratiques, théories et histoire », *Revue d'art canadienne / Canadian Art Review (RACAR)*, Vol. 37, no1, 2012.

HIGGIE, Jennifer, *The artist's joke*, Londres, Whitechapel Art Gallery, 2007.

LE MEN, Ségolène (sous la dir.), *L'art de la caricature*, Paris, Presses universitaires de Paris 10, 2011.

MALBERT, Roger, « Exaggeration and Degradation : Grotesque Humour in Contemporary Art », in *Carnavalesque* sous la dir. de HYMAN, Timothy et Roger MALBERT, Catalogue de l'exposition au Brighton Museum and Art Gallery du 6 mai au 2 juillet 2000, Brighton, p. 75-76, 79-80, 84, 88, 90, 93-94, 96-97.

MORE, Nicholas D., « Nietzsche's Last Laugh : *Ecce Homo* as Satire », *Philosophy and Literature*, vol. 35, n°1, avril 2011, p. 1-15.

PORTERFIELD, Todd (sous la dir.), *The Efflorescence of Caricature, 1759-1838*, Farnham (G.-B.) et Burlington (É.-U.), Ashgate, 2011.

QUINTERO, Ruben, *A companion to satire : ancient and modern*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2011.

RYAN, Allan J., « Postmodern Parody : A Political Strategy in Contemporary Canadian Native Art », *Art Journal*, vol. 51, no 3 (automne), 1992, p. 59-65. En ligne : <http://www.jstor.org/stable/777349>

RYAN, Allan J., *The Trickster shift humour and irony in contemporary native art*, Vancouver University of British Columbia Press; Seattle University of Washington Press, 1999.

WHITE, Hayden, « Burckhardt : Historical Realism as Satire », *Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 1973, p. 230-264.

Titre du cours/ Title:	<u>Readings in Continentals Aesthetics</u>
Sigle du cours/ Course number:	ARTH804 (Université Concordia/Concordia University)
Professeur/professor :	Kristina Huneault
Trimestre/Period:	Automne 2016/Fall 2016
Lieu/Site:	EV 3.760 (Université Concordia/Concordia University)
Horaire/Schedule:	Jeudi 13 h-16 h – Thursday 13:00-16:00

Inscriptions : Étudiant.e.s de l'Université Concordia, à votre département; étudiant.e.s des autres sites via [CRÉPUQ](#)

Registration : Concordia students via your department, all other sites via [CRÉPUQ](#)

Description

Writing about art often assumes familiarity with a broad range of philosophers, but art history students have comparatively few opportunities to encounter such texts first hand. This reading-based course will explore a broad spectrum of writings by major figures in continental aesthetics, from Kant to Rancière. The aim is to develop a familiarity with philosophers who have been particularly influential on understandings of art and experience. Following the lead of Clive Cazeaux in the *Continental Aesthetics Reader*, the class engages less with questions about the nature of art and beauty than with issues about the relations between 'subjective experience and the condition of belonging to the world' (Cazeaux, xvi). Student presentations will contribute to the development of an introductory context for each reading.

By participating in this course, you will have the opportunity to:

- Gain a broad-ranging frame of reference for the philosophical underpinnings of art writing.
- Encounter philosophical texts first-hand, rather than through secondary explanations.
- Develop techniques of close reading.
- Gain experience positioning your own voice in relation to theory.

Please note that the language of instruction for this seminar is English but that students are welcome to contribute to discussion in either language.

Bibliographie / Bibliography :

CAZEAUX, Clive. *The Continental Aesthetics Reader*. 2nd edition. New York: Routledge 2011.

The Continental Aesthetic Reader is an anthology of philosophical texts. Because the class centres on close reading and discussion of the texts, all participants are asked to use this book as a common point of reference for page numbers, but all the texts are also available in French to supplement the textbook.

The specific selections of texts will be made collectively on the first day of class. Examples of readings that have been chosen in previous years include:

ADORNO, Theodor. Extracts from *Minima Moralia : Reflections from Damaged Life*. 1951.

BADIOU, Alain. "Art and Philosophy." *Handbook of Inaesthetics*. 1998.

DELEUZE, Gilles and GUATTARI, Felix. "Percept, Affect and Concept." *What is Philosophy?* 1991.

DERRIDA, Jacques. "The Parergon." *The Truth in Painting*. 1978.

FREUD, Sigmund. "The Unconscious." 1915.

GADAMER, Hans-George. "Aesthetics and Hermeneutics." *Philosophical Hermeneutics*. 1964.

HEGEL, G.W.F. Extracts from *Aesthetics: Lectures on Fine Art*. 1835.

HEIDEGGER, Martin. *The Origin of the Work of Art*. 1950.

IRIGARAY, Luce. "Cosi fan tutti." *This Sex Which is Not One*. 1977.

KANT, Immanuel. Extracts from "Analytic of Aesthetic Judgment" and 'Dialectic of Aesthetic Judgement', *Critique of Judgment*. 1790.

LACAN, Jacques. 'Of the Gaze as Objet Petit a'. *Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. 1973.

MARX, Karl. "Private Property and Communism." *Economic and Philosophic Manuscripts* 1844.

MERLEAU-PONTY, Maurice. "The Intertwining --The Chiasm." *The Visible and the Invisible*. 1964.

NEITSZCHE, Friedrich. *On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense*. 1873.

RANCIÈRE, Jacques. "Aesthetics as Politics." *Aesthetics and its Discontents*. 2004.