

Titre du cours :	<u>Méthodologie de la recherche en histoire de l'art</u>
Sigle du cours :	HAR8040-20
Professeur :	Barbara Clausen
Session :	Automne 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Mardi 9 h 30 à 12 h 30

Description :

Ce séminaire est axé sur les méthodologies en usage dans la recherche en histoire de l'art. Il concerne particulièrement les problématiques suivantes: conception et développement des sujets de recherche, élaboration d'outils conceptuels et d'approches méthodologiques, définition et construction des corpus, élaboration des hypothèses de recherche et des instruments de vérification de ces hypothèses. Il comporte des analyses des diverses formes de pratiques discursives ou d'engagement théorique et pratique dans l'histoire de l'art, dans la mesure où elles s'intéressent à des dimensions différentes de l'art : œuvre, producteur, public, institution, interprétants. Le séminaire traitera de l'une ou de plusieurs de ces dimensions.

Bibliographie :

À venir

Titre du cours :	Actualité de la recherche en histoire de l'art : Enjeux de l'architecture actuelle (1968-aujourd'hui)
Sigle du cours :	HAR820J-10
Professeur :	Christina Contandriopoulos
Session :	Automne 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Lundi 14 h à 17 h

Description

Analyse des enjeux et pratiques de l'architecture actuelle à partir de nombreuses études de cas. Ce séminaire examinera les transformations profondes qui ont marqué la culture architecturale depuis 1968 avec le développement des théories et pratiques post-modernes, déconstructivistes, pragmatiques et postcritiques. Une bonne place sera donnée à l'introduction des pratiques émergentes (2001-aujourd'hui) : architecture diagrammatique, néo-organicisme, néo-urbanisme, néo-environnementalisme, infrastructures énergétiques, design atmosphérique et événementiel, scripting et branding, design paramétrique et culture numérique. Les développements récents de l'architecture seront aussi mis en relation avec ceux d'autres phénomènes artistiques, culturels et médiatiques. Le séminaire prendra la forme d'une table ronde afin de générer des prises de positions critiques autour des enjeux théoriques, économiques, culturels et politiques qui occupent l'architecture actuelle.

Bibliographie

COHEN, Jean-Louis, L'architecture au futur depuis 1889, Paris : Phaidon 2012

COLQHOUN, Alan, Modern Architecture, Oxford, Oxford University Press, 2002

CURTIS, William J. R., Modern Architecture Since 1900. London: Phaidon Press, 1996.

DAL CO, Francesco, and Tafuri, Manfredo. Modern architecture, New York : H. N. Abrams, 1979

FORTY, Adrian, Words and Buildings: a Vocabulary of Modern Architecture, N.Y.,N.Y.: Thames & Hudson, 2000.

FRAMPTON, Kenneth, Modern architecture : a critical history, London ; ; New York : Thames & Hudson, 2007

HAYS, Michael K. (eds), Architecture Theory since 1968, Cambridge, Mass: The MIT Press, 1998

HAYS, Michael K, Architecture's Desire: Reading the Late Avant-Garde,

HAYS, Michael K, Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009, 2010

HEYNEN, Hilde, Architecture and Modernity: A Critique, Cambridge, MA., The MIT Press, 2001

MALLGRAVE, Harry and Contandriopoulos, Christina (eds), Architectural Theory 1871-2005, Blackwell, U.K., 2008

MALLGRAVE, H. and Goodman, H., An introduction to Architectural Theory, 1968 to the present, Wiley, 2011

NESBITT, Kate, (ed), Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory, Princeton Architectural Press, 1996

PICON, Antoine, Culture numérique et architecture, une introduction, 2010

ROUILLARD, Dominique, Superarchitecture : le futur de l'architecture, 1950-1970, Paris : Éditions de la Villette 2004

TOURNIKIOTIS, Panayotis, The Historiography of Modern Architecture, Cambridge, MA., The MIT Press, 2001

Titre du cours :	<u>Théorie du médium et de la représentation :</u> Les sujets de l'art
Sigle du cours :	HAR811G-30
Professeur :	Jocelyne Lupien lupien.jocelyne@uqam.ca Tél : 514-987-3000, poste 1935# Bureau : J-1465
Session :	Automne 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Mercredi 14 h à 17 h

Description

Toute œuvre comporte au moins trois instances : un sujet énonciateur (l'artiste), un sujet récepteur (le spectateur) et un sujet représenté (le contenu de l'œuvre). Ce séminaire considérera les diverses modalités et occurrences de ces trois sujets dans des corpus d'œuvres d'époques et de styles variés pour en comprendre les enjeux, les rôles et les interactions. Après avoir exposé et documenté ces trois instances dans l'art, nous verrons comment les frontières entre ces trois « sujets » sont constamment déplacées et transgressées par des pratiques artistiques qui font par exemple:

1-de l'énonciateur de l'œuvre le sujet représenté (body art, performance, autoportrait, etc);

2-du spectateur un sujet énonciateur (art de participation, art relationnel, etc);

3-du spectateur le sujet de l'œuvre (spéclarisation, réflexivité, etc)

Par ailleurs et dans la foulée de la prise en considération de ces trois sujets, le séminaire analysera les liens qui unissent les concepts de sensation, perception et représentation dans les pratiques artistiques. De toutes les fonctions de l'art, la fonction de représentation est certainement celle qui a été le plus étudiée et travaillée par les sémioticiens visuels, les historiens de l'art, les philosophes, les psychanalystes, les psychologues de la perception et bien sûr par les artistes eux-mêmes, et nous prendrons connaissances de ces réflexions. Étudiant ce lien entre sensation, perception et représentation, nous observerons de quelle manière les diverses formes artistiques proposent des expériences de déverrouillage sensoriel du corps des sujets producteurs et des sujets spectateurs.

Bibliographie

Les trois « sujets » et les concepts de « sensation, perception et représentation » Barthes, Roland (1980), La chambre claire. Notes sur la photographie, Paris, Seuil-Gallimard

COMETTI, Jean-Pierre, Morizot, Jacques, Pouivet, Roger (2000), Questions d'esthétique, PUF

ECO, Umberto (1965), L'oeuvre ouverte, Paris, Seuil

ECO, Umberto, (1972), La structure absente, Paris, Mercure de France

CHANGEUX, Jean-Pierre (1994), Raison et plaisir, Paris, Editions Odile Jacob, pp: 31-56 inc.

GOMBRICH, E. H. (1960), Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation, The A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1956, Bollingen Series, Princeton, New Jersey, Princeton University Press

Groupe Mu (1992), Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image, Paris, Seuil

Lupien, Jocelyne (2008), « Du sens des sens dans l'art actuel » in L'indécidable, écarts et déplacements de l'art actuel, Montréal, Éditions Esse, pp: 85 à 97 inc.

LUPIEN, Jocelyne (2005), « Citer l'autre pour mieux se représenter dans les arts visuels », in Citer l'autre/Quoting The Other, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle

LUPIEN, Jocelyne (2004), « L'intelligibilité du monde par l'art », dans Espaces perçus, territoires imagés (ouvrage collectif), Paris, Editions L'Harmattan, pp : 15-35 inc.

LUPIEN, Jocelyne (1997), "Espaces sensoriels et arts visuels", revue Visio, vol. 1, no 3, mars pp: 34-43

METZ, Christian (1970), "Au delà de l'analogie, l'image", revue Communications, no. 15, p.1 à 10 inc.

PAQUIN, Nycole (1994), "L'objet d'art. Cognition et esthétique", revue RSSI, vol 14, no. 1-2, pp: 93-110 inc

SAINT-MARTIN, Fernande (1987), Sémiologie du langage visuel, Presses de l'Université Laval

Anthropologie culturelle, anthropologie du corps et études sur le genre

CLASSEN, Constance (1998), The Color of Angels, Cosmology, Gender and the Aesthetic Imagination, New York and London, Routledge editor

HALL, Edward, T., [1966] (1971), La dimension cachée, Paris, Editions du Seuil

LE BRETON, David (1990), Anthropologie du corps et modernité, Paris, Presses universitaires de France

LALONDE, Joanne (2003), « Mythographies web : les identités fabriquées », actes du colloque Enjeux actuels de l'art web, 71e congrès de l'ACFAS Rimouski, Archée_cybermensuel, décembre 2003, <http://archee.qc.ca>

PRICE, Sally (1989) Arts primitifs; regards civilisés, Paris, École supérieure des beaux-arts

Rhétorique visuelle

CHAMBAT-HOUILLON, Marie-France, Wall, Anthony (2004), Droit de citer, Paris, Collection Langages & Co, Éditions Bréal

KERBRAT-ORRECCHIONI, C., (1979), "L'image dans l'image", Revue d'esthétique, Rhétorique sémiotique, no. 1-2, pp: 193-233 inc

PAYANT, René (1987), Vedute, pièces détachées sur l'art, Laval (Québec), Éditions Trois

SCHNEIDER, Michel (1985), Voleur de mots, Paris Gallimard

Psychanalyse:

ANZIEU, Didier (1981), Le corps de l'oeuvre. Essai psychanalytique sur le travail créateur, Paris, Gallimard

LACAN, J. (1973), Le Séminaire, Livre XI-Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil (chapitre: "La schize de l'oeil et du regard", pp: 65-109 inc.)

SCHILDER, Paul, (1968), L'Image du corps: étude des forces constructives de la psyché, Paris, Gallimard

TISSERON, Serge (1996), Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient, Paris, Flammarion

_____ (1995), Psychanalyse de l'image. De l'imgo aux images virtuelles, Paris, Dunod

Phénoménologie-esthétique:

ARASSE, Daniel (2000), On n'y voit rien. Descriptions, Paris, Éditions Denoel

BACHERICH, Martine (1988), "Oublier toutes les roses peintes", revue L'Écrit du temps, no. 17, Ed. de Minuit, pp: 9 à 19 inc.

DIDI-HUBERMAN, Georges (1990), Devant l'image, Paris, Editions de Minuit, pp: 21-47 inc.

DIDI-HUBERMAN, Georges (1999), Ouvrir Vénus, Paris, Gallimard

DUFRENNE, Mikel (1987), L'œil et l'oreille, Montréal, Éditions de l'Hexagone,

MERLEAU-PONTY, Maurice (1945), La phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard

OUELLET, Pierre (1992), Voir et Savoir: la perception des univers du discours, Montréal, Editions Balzac

RICHIR, Marc (1993), Le corps, Collection Optiques Philosophie, Paris, Hatier

Sociologique de la perception-réception des oeuvres d'art et approche politique de l'art

PASSERON, J. C. Pedler, Emmanuel (1999), "Le temps donné au regard. Enquête sur la réception de la peinture », revue Protée, vol 27, no 2, automne, pp 93-116 inc

UZEL, Jean-Philippe (2002), "Art et politique dans les années 1990", in Pierre Ouellet et al. (dir.), Les identités narratives : mémoire et perception, Presses de l'Université Laval, pp. 267-277.

Collectif (2006) sous la direction de Jean-Philippe Uzel, Énonciation artistique et socialité, Paris, Éditions l'Harmattan

Titre du cours :	Histoire de l'art et historiographie : Approches actuelles des XVIIIe et XIXe siècle
Sigle du cours :	HAR806D-40
Professeur :	Peggy Davis
Session :	Automne 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Jeudi 9 h 30 à 12 h 30

Description

Ce séminaire porte sur les approches actuelles des arts et de la culture visuelle des XVIIIe et XIXe siècles qui renouvellent les méthodologies traditionnelles de la discipline et critiquent le discours canonique. La lecture et l'analyse d'un corpus de textes récents (depuis c. 2000) feront apprécier comment l'histoire de l'art de la première modernité est aujourd'hui traversée par des questions de genre, de race et d'altérité ainsi que d'engagement politique et social. Cette période historique étant par ailleurs marquée par la prolifération des images et des nouvelles technologies visuelles, une attention spéciale sera accordée à l'estampe et la culture visuelle de l'imprimé dans une perspective transversale.

Liste non limitative des thèmes qui pourront être couverts :

- Les femmes et le monde de l'art (les artistes, les critiques, les mécènes);
Lectures : Guentner, Hyde, Sheriff, Styles/Vickery, Wettlaufer.
- La représentation trouble du masculin (le héros, l'invalidé, l'éphèbe, l'androgyme, le coquet);
Lectures : Fend, Lajer-Burcharth, Rauser, Solomon-Godeau.
- La culture visuelle de l'impérialisme colonial (les révolutions Atlantiques, l'exploration du monde Pacifique; la domestication de l'Empire);
Lectures : Crowley, Grigsby, Kriz, Lafont, Nussbaum, Pieterse, Schmidt-Linsenhoff, Tobin.
- Les imaginaires historiques, nationaux et sociaux de l'ère des Révolutions (guerre, propagande, pouvoir et contre-pouvoir);
Lectures : Hook, Martin, Maza, Porterfield/Siegfried, Quilley\Bonehill.
- L'estampe et la culture visuelle de l'imprimé (satire visuelle, éphémères de l'imprimé, illustration littéraire et scientifique)
Lectures : Kaenel, Le Men, Reichardt, Roberts, Taws, Weston.

Bibliographie

Voici une liste de références bibliographiques, à titre indicatif. Il est à noter qu'au moment d'élaborer le programme définitif de lectures, la professeure prendra soin d'assurer une proportion adéquate de textes en français.

FEND, Mechthild, Les limites de la masculinité. L'androgynie dans l'art et la théorie de l'art (1750-1850), Paris, La Découverte, coll. « Textes à l'appui / Genre & sexualité », 2011.

FEND, Mechthild, HYDE, Melissa, LAFONT, Anne, (dir.) et al, Plumes et pinceaux : discours de femmes sur l'art en Europe, 1750-1850, Paris, Les Presses du réel, 2012, 2 volumes.

GRIGSBY, Darcy Grimaldo, Extremities. Painting Empire in Post-Revolutionary France, New Haven et Londres, Yale University Press, 2002.

GUENTNER, Wendelin, ed. et al, Women Art Critics in Nineteenth- Century France.

Vanishing Acts. Newark : University of Delaware Press, 2013.

HOOK, Holger, Empires of the Imagination: Politics, War, and the Arts in the British World, 1750-1850, Londres, Profile Books, 2010.

HUGHES, Michael J., «Making Frenchmen into warriors : martial masculinity in Napoleonic France», in FORTH, Christopher E. , TAITHE, Bertrand, eds, French masculinities : history, culture and politics, Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2007.

HYDE Melissa, MILAM, Jennifer, Women, art and the politics of identity in eighteenth-century Europe, Aldershot, Ashgate, 2003.

HYDE, Melissa, Making Up the Rococo. François Boucher and His Critics, Los Angeles, Getty Publications, 2006.

HYDE, Melissa, LEDBURY, Mark, eds, et al, Rethinking Boucher, Los Angeles, Getty Research Institute, 2006.

KAENEL, Philippe, Le Métier d'illustrateur (1830-1880). Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, Genève, Droz, 2005.

KAENEL, Philippe, REICHARDT, Rolf (dir.), Gravure et communication interculturelle en Europe aux 18e et 19e siècles, Hildesheim, Zürich, New York, 2007.

LAFONT, Anne, « Histoire de l'art et représentation des Noirs : la double occurrence », Lumières : L'invention et la représentation des races au XVIIIe siècle, 2014, p. 115-132.

LAFONT, Anne, dir. et al, L'artiste savant à la conquête du monde moderne, Collection « Formes et savoirs », 2010.

LEDBURY, Mark, ed. et al, David After David: Essays on the Later Work, Clark Art Institute, 2007.

LE MEN, Ségolène, éd., L'art de la caricature, Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2011.

MARTIN, Jean-Clément, ed. *La Révolution à l'œuvre: Perspectives actuelles dans l'histoire de la Révolution française*, Rennes. Presses Universitaires de Rennes, 2005.

MAZA, Sarah, *The Myth of the French Bourgeoisie. An Essay on the Social Imaginary 1750-1850*, Cambridge, London, Harvard University Press, 2003,

PORTERFIELD, Todd, SIEGFRIED, Susan L., *Staging Empire: Napoleon, Ingres and David*, University Park, Pennsylvania State University Press, 2006.

QUILLEY, Geoff, KRIZ, Kay Dian, dir. et al, *An Economy of colour. Visual Culture and the Atlantic world, 1660-1830*, Manchester / New York, Manchester University Press, 2003.

QUILLEY, Geoff, BONEHILL, John, eds., *Conflicting Visions: War and Visual Culture in Britain and France, c. 1700-1830*, Aldershot, Ashgate, 2005

ROBERTS, Jennifer L., *Transporting Visions. The Movement of Images in Early America*, University of California Press, 2014.

SHERIFF, Maryd D. (ed.), *Cultural Contact and the Making of European Art since the Age of Exploration*, University of North Carolina Press, 2012.

SHERIFF, Mary D., *Moved by Love: Inspired Artists and Deviant Women in Eighteenth-Century France*, University of Chicago Press, 2004.

STYLES, John, VICKERY, Amanda, ed., *Gender, Taste, and Material Culture in Britain and North America 1700-1830*, New Havn, Londres, Yale Center for British Art, 2006,

TAWS, Richard, *The Politics of the Provisional. Art and Ephemera in Revolutionary France*, Penn State University Press, 2013.

WETTLAUFER, Alexandra K., « *Dibutades and Her Daughters : The Female Artist in Postrevolutionary France* », *Nineteenth-Century Studies*, 18 (2004), p. 9-38.