

Titre du cours :	Discours sur l'art
Sigle du cours :	HAR805A Les « autres » modernismes de l'art
Groupe :	10
Professeure :	Monia Abdallah
Session :	Hiver 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Lundi, 14h-17h

Description:

Un mouvement paradoxal anime de nombreux discours actuels sur l'art: en effet, c'est au moment même où les discours sur l'art contemporain mettent l'accent sur la notion d'« art global », que le regard de l'histoire de l'art se penche sur les « autres » modernismes de l'art, des modernismes « locaux »; c'est-à-dire sur l'histoire de la modernité artistique dans les pays non-occidentaux. Cette histoire a été nourrie de nombreux débats théoriques sur la Modernité et porte en elle cette profonde tension entre « accéder à la modernité » et « demeurer authentiquement local ». De nombreuses solutions plastiques en sont issues et nous nous attacherons à les définir en fonction de leurs contextes historiques et géographiques (Inde, Moyen-Orient, Afrique, Asie et Amérique latine). Ce séminaire entend relire l'histoire de ces « autres » modernismes à la lumière des théories postcoloniales et de voir en retour comment ces mêmes théories ont influencé l'écriture récente de cette histoire.

Ce séminaire entend poursuivre les objectifs suivants :

- lire des textes fondamentaux concernant l'histoire de la modernité artistique en-dehors du contexte européen et nord-américain;
- cerner et approfondir les concepts mobilisés par les différents auteurs pour retracer l'histoire de ces modernismes ;
- discuter l'influence des théories postcoloniales sur ces différents auteurs;
- réfléchir sur ce contexte historique qui est le nôtre : quels liens peut-on établir entre des discours sur la notion de « glocal » concernant l'art actuel et les discours sur ces modernismes extra-occidentaux?

Bibliographie :

COOMBES Annie; DUPUIS Annie, « L'objet de la traduction: Notes sur "l'art" et l'autonomie dans un contexte post-colonial », Cahiers d'Études Africaines, Vol. 39, Cahier 155/156, Prélever, exhiber. La mise en musées, 1999, pp. 635-658.

CRAVEN David, "Abstract Expressionism and Third World Art: A Post-colonial Approach to 'American' Art", Oxford Art Journal, vol.14, n°1,1991, pp. 44-66.

BHABHA Homi, *Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale*. Paris : Payot, 2007 (1994).

DADI Iftikhar, "Globalization and Transnational Modernism", dans Elkins, James; Valiavicharska, Zhivka;

KIM, Alica (ed). *Art and Globalization*. Pennsylvanie: The Pennsylvania State University Press, 2010, pp. 183-187.

DAFTARI Fereshteh, *Beyond Islamic roots- beyond Modernism*, Res (Anthropology and Aesthetics), 43, printemps 2003, p. 175-186.

DE OUVE Thierry 'The Glocal and the Singuniversal: Reflections on Art and Culture in the Global World', Third Text, vol. 21, no. 6, novembre 2007, pp. 681-688.

HASSAN Salah, "The Modernist Experience in African Art: Visual Expressions of the Self and Cross-Cultural Aesthetics", dans Oguibe, Olu.

ENWEZOR, Okwui (ed). *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*. Londres: InIVA/The MIT Press, 1999, pp. 214-235.

MCEVILLEY Thomas. *L'identité culturelle en crise : art et différences à l'époque postmoderne et postcoloniale*. Nîmes: J. Chambon, 1999 (1992).

MERCER Kobena (ed). *Cosmopolitan Modernisms*. Londres: Iniva/The MIT Press, 2005.

MITIER Partha, « Reflections on Modern Art and National Identity in Colonial India : An Interview », dans *Cosmopolitan Modernisms*. Londres: Iniva/The MIT Press, 2005, pp. 24-49.

Titre du cours :	Actualité de la recherche en histoire de l'art
Sigle du cours :	HAR820H L'inactuel : Réflexion sur l'art contemporain et l'histoire récente de l'art.
Groupe :	20
Professeur :	Marie Fraser
Session :	Hiver 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Mardi, 14h-17h

Description

L'art contemporain est de plus en plus investi par des pratiques artistiques qui créent des relations inédites entre le présent et le passé. Le phénomène est apparu si remarquable que des critiques ont récemment parlé d'un « tournant archéologique » ou « historiographique » de l'art (Foster, 2004; Godfrey, 2007; Roelstraete, 2013). Plusieurs artistes creusent le présent et revisitent le passé en adoptant des méthodes d'enquêtes et de fouilles, en s'appropriant des dispositifs muséographiques propres aux musées d'histoire, d'ethnologie ou de sciences, ainsi que des modes de mises en scène et de reconstitutions historiques. S'ajoutent également d'autres formes de réactualisation : la reconstitution d'événements, d'œuvres ou d'expositions, la présentation d'œuvres contemporaines dans des expositions et des collections historiques, et inversement, la présentation d'œuvres historiques dans des expositions d'art contemporain. Quoiqu'elles semblent fort différentes, ces pratiques démontreraient une même sensibilité pour l'anachronisme et susciteraient autant une réflexion sur l'histoire que le contemporain. Il convient donc de les examiner de plus près, mais dans leur dimension inactuelle, car, dans la foulée de que le philosophe Giorgio Agamben avance dans *Qu'est-ce que le contemporain?* (2009), c'est par un décalage avec son propre présent que le « contemporain » peut jeter un regard critique sur son temps. Il convient également de réfléchir à une posture critique de l'histoire de l'art qui prendrait acte de cette inactualité et d'évaluer ses impacts sur la discipline.

Bibliographie

- AGAMBEN, Giorgio (2008). *Qu'est-ce que Le contemporain?* Paris, Payot/Rivage.
- BANN, Stephen (1990). *The Invention of History. Essays on the Representation of the Past*, Manchester : Manchester University Press.
- BARTHES, Roland (2003), *La Préparation du roman 1 et II*, Paris, Seuil/Imec.
- BENJAMIN, Walter (1940/2000). « Sur le concept d'histoire », Œuvres III, Paris: Gallimard, p. 427-443.
- BISHOP, Claire (2013). « Reconstruction Era: The Anachronic Time(s) of Installation Art »,
- CELANT, Germano (dir.). *When Attitudes Become Form. Bem 19691 Venice 2013, Milan: Progetto Prada Arte*, p. 429-436.
- BOURRIAUD, Nicolas (2003). *Postproduction. La culture comme scénario: comment l'art reprogramme Le monde contemporain*, Dijon : Les Presses du réel.
- BOURRIAUD, Nicolas (2009). *Radical: Pour une esthétique de la globalisation*, Paris, Denoël.
- COLLINGWOOD, R.G. (1946/1993). *The Idea of History*, Oxford (England): Clarendon Press; New York: Oxford University Press.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). *Quand les images prennent position. L'œil de L'histoire 1*, Paris : Minuit.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2010). *Remontages du temps subi. L'œil de L'histoire 2*, Paris : Minuit.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2011). *Atlas ou Le gai savoir inquiet. L'œil de L'histoire 3*, Paris : Minuit.
- ENWEZOR, Okwui, *Archives Fever: The Uses of Document in Contemporary Art*, Gottingen, Steidl Editor, 2009.
- FOSTER, Hal (2004). « An Archival Impulse », *October*, n° 110, Fall.

- FOSTER, Hal (2005). « Portrait de l'artiste en ethnographe », *Le Retour du réel. Situation actuelle de l'avant-garde*, Bruxelles, La Lettre volée.
- GODFREY, Mark (2007). « The Artist as Historian », *October*, n° 120, Spring.
- JONES, Amelia (2013). « Le leurre de la reconstitution et l'inauthenticité de l'évènement », *Esse arts+opinions*, n° 79, p. 4-9.
- LAVOIE, Vincent (dir.) (2003). *Maintenant: Images du temps présent*, Montréal : Mois de la Photo à Montréal, p. 166-186.
- RANCIÈRE, Jacques (2008). *Le spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique.
- NIETZSCHE, Friedrich (1873-1874). *Considérations inactuelles*, 2 tomes, Paris: Gallimard.
- ROELSTRAETE, Dieter (2013). *The Way of the Shovel*, catalogue d'exposition, Museum of Contemporary Art Chicago et University of Chicago Press, 2013.
- Ross, Christine (2012). *The Past is the Present; it's the Future too: the Temporal Turn in Contemporary Art*, New York: Continuum International Publishing Group.

Titre du cours :	Pratiques sociales et politiques en art
Sigle du cours :	HAR816D <i>Art, architecture et politique : L'œuvre de Melvin Charney</i>
Groupe :	30
Professeur :	Louis Martin
Session :	Hiver 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Mercredi, 18h-21h

Description

À partir de l'œuvre de l'artiste et architecte montréalais Melvin Charney, ce séminaire propose une réflexion sur les pratiques engagées qui ont marqué le milieu de l'art au Québec depuis les années 1960.

Le point d'entrée du séminaire sera l'œuvre écrite de Melvin Charney, qui a fait l'objet d'une anthologie récente publiée en 2013. Ce corpus développe un appareil critique qui établit des liens entre art, architecture, politique et société. Le programme d'intervention décrit par les textes sera mis en lumière par l'analyse de la pratique multidisciplinaire que l'auteur a développée en parallèle. Les grandes expositions collectives organisées par Charney, telles « Montréal plus ou moins? » (1972) et « CORRIDART » (1976), ainsi que sa participation à des manifestations d'art contemporain telles la Documenta de Kassel (1982) et la Biennale de Venise (1986, 2000) nous amèneront à situer l'œuvre de Charney au sein du contexte artistique québécois et étranger.

Les étudiantes et étudiants seront invités à développer une étude comparative sur l'œuvre de Charney à partir des nombreuses thématiques auquel elle participe, tel le Pop Art, l'art conceptuel, l'installation, la photographie, l'architecture et les interventions en contexte urbain.

Bibliographie

MARTIN, Louis, ed. *On Architecture: Melvin Charney, A Critical Anthology*, Montreal: McGill-Queen's University Press, c2013.

Titre du cours :	<u>Méthodologie de la recherche en histoire de l'art</u>
Sigle du cours :	HAR8040
Groupe :	40
Professeur :	Barbara Clausen
Session :	Hiver 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Jeudi, 9h30-12h30

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 :	Identités sociales et culturelles en art
Sigle du cours :	HAR815D Art contemporain et cosmologies autochtones
Groupe :	10
Professeurs :	Jean-Philippe Uzel et Laurent Jérôme
Session :	Hiver 2016
Local :	J-R535
Horaire :	Lundi 18h-21h

Professeurs : Laurent Jérôme (Département des sciences des religions) et Jean-Philippe Uzel (Département d'histoire de l'art)

Description

Ce séminaire, donné conjointement par un professeur en sciences des religions et un professeur en histoire de l'art, se fixe pour objectif de faire le point sur les débats qui traversent actuellement l'art contemporain autochtone au Québec en mettant systématiquement l'accent sur les cosmologies et les représentations symboliques qui sont des éléments structurels de ces pratiques. Le séminaire prendra aussi bien en considération les productions des artistes autochtones (c'est-à-dire des Premières Nations, Inuit et Métis) vivant ou résidant au Québec que les expositions d'art autochtone ayant lieu dans la province. On note, après des décennies de quasi invisibilité, une effervescence autour de l'art contemporain autochtone au Québec qui se manifeste, entre autres, par le tenue de plusieurs expositions : *Beat Nation* en 2013-2014 au Musée d'art contemporain de Montréal, les deux premières éditions de la Biennale d'art contemporain autochtone à la galerie Art Mûr de Montréal en 2012 et 2014, *Akakonhsa' – Fabuleux dédoublement* à la Maison de la culture Frontenac de Montréal en 2013, en 2014 Kent Monkman au Musée McCord en 2014 et Brian Jungen et Duane Linklater au Centre Vox... Cette actualité artistique très riche sera l'occasion d'examiner plusieurs questions propres à l'art contemporain autochtone (questions identitaires, esthétiques, politiques, ontologiques).

Bibliographie succincte

ESSE : arts + opinions, 2002, numéro spécial « Amérindie », n° 45.

GAGNÉ, Natacha et Laurent JÉRÔME (dir.), 2009, *Jeunesses autochtones. Affirmation, innovations et résistances dans les mondes contemporains, Québec/Rennes* : Presses de l'université Laval/Presses universitaires de Rennes.

HILL, Greg H. & Candice HOPKINS et Christine LALONDE (dir.), 2013, Sakahàn. *Art indigène international*, catalogue d'exposition, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada. Inter, numéro spécial « Indiens, Indians, Indios », numéro 104, 2010.

JÉRÔME, Laurent, 2010, « Les rires du rituel. Humour, jeux et guérison chez les Atikamekw », *Anthropologica*, vol. 52 n° 1, p. 89-101.

RICE, Ryan « Presence and Absence. Indian Art in the 90s », 2002, dans Chantal Charbonneau (éd.), *Définitions de la culture visuelle V : mondialisation et postcolonialisme*, actes de colloque, Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, p. 77-104.

UZEL, Jean-Philippe, 2000, « L'art contemporain autochtone, point aveugle de la modernité », dans Guy Bellavance (dir.), *Monde et Réseaux de l'art*, Montréal, Éd. Liber, 2000, p. 189-203. —, « L'autochtonie dans l'art actuel québécois : une question partagée », *Globe. Revue internationale d'études québécoises*, numéro spécial « L'Actualité de l'art au Québec » (à paraître 2014).