

Séminaires 2017-2018

Bloc A : séminaire intégrateur

----- (UQAM) Automne 2017 : partie 1 de 2
ARTH810 (Concordia) Hiver 2018 : partie 2 de 2

Problématiques actuelles de l'histoire de l'Art : Séminaire intégrateur –
Art history and its methodologies

Note : il est obligatoire de suivre les deux parties du séminaire dans la même année académique

Horaire :
Mardi 15h00-18h00

Inscription :
Automne 2017 : Étudiant.e.s de l'UQAM, à votre département, les autres étudiant.e.s via CREPUQ
Hiver 2018 : Étudiant.e.s de l'Université Concordia, à votre département, les autres étudiant.e.s, via
CREPUQ

Lieu :
Automne 2017 : UQAM, pavillon des Sciences de la gestion – R-4215
Hiver 2018 : Université Concordia, EV 3-760

Professeurs :
Christina Contandriopoulos / Nicola Pezolet

Description

Le séminaire intégrateur réunit toutes et tous les étudiant.e.s admis.es au programme interuniversitaire dans l'année. Il est donné sur une année universitaire complète (septembre à avril), généralement sur un horaire de rencontres à toutes les deux semaines. Il est axé sur la thèse et ses composantes.

HISTOIRE DE L'ART ET ENVIRONNEMENT

L'histoire de l'art est, à plusieurs égards, indissociable de l'histoire de l'environnement. Ce séminaire propose de réfléchir aux mutations du concept d'environnement (compris au sens large du terme, incluant l'environnement naturel, architectural, urbain, religieux, sensoriel, médiatique et institutionnel) en analysant son rapport dialectique avec l'histoire de l'art. Les transformations des théories et des représentations du monde sensible seront analysées dans leur rapport à l'histoire de l'art, à la fois dans une perspective historique et critique. Il s'agit d'ouvrir une réflexion sur les différents modes d'interprétations de l'environnement qui sont offerts par les pratiques artistiques et architecturales, ainsi que par l'analyse historique et les théories esthétiques.

Le séminaire intégrateur introduit les étudiant.e.s à la recherche avancée en histoire de l'art et aux différentes approches méthodologiques. Le premier objectif de ce séminaire consiste à intégrer les nouveaux étudiants du programme de doctorat interuniversitaire et à les accompagner dans l'élaboration de leur projet de recherche. Le séminaire sera structuré par l'étude et l'analyse critique

de textes, tant des classiques que des études plus récentes. Au cours de la session d'automne, une sélection de textes clefs sera proposée pour ouvrir une réflexion sur les liens complexes entre l'histoire de l'art et la notion d'environnement. Les rencontres auront lieu chaque deux semaines autour d'un sous-thème afin d'encourager la discussion et la construction d'une base de textes théoriques commune. Les deux professeurs présenteront un texte fondateur dans leur propre cheminement intellectuel et académique. Quelques conférenciers invités, venant du programme doctoral interuniversitaire en histoire de l'art ou d'autres institutions montréalaises, participeront aux activités du groupe. Au cours de la session d'hiver, les étudiant.e.s seront invités à proposer des textes en lien avec leurs propres projets de recherche et à définir une problématique, des objectifs, un angle théorique et des approches méthodologiques.

Sous-thèmes qui seront abordés :

- *Environnement naturel* : esthétique du paysage ; écologie
- *Environnement et pouvoir*: contrôle de l'environnement ; représentations du territoire et cartographie ; colonisation et post-colonisation; art, conflits et science forensique
- *Environnements artificiels* : environnements médiatiques ; pratiques sonores ; atmosphère et immersion ; domesticité ; approches sensualistes; théories de la couleur ; œuvre d'art totale; synesthésie
- *Environnements industriels* : art et commercialisation ; métropole et modernité ; esthétique de la production ; fétichisme de la marchandise
- *Environnement et mémoire* : muséologies ; approches curatoriales ; historicisme; pratiques archivistiques ; approches patrimoniales ; conservation ; paysage humanisé
- *Environnements sacrés*: art, architecture et religion ; rites, pratiques et traditions ; liturgie
- *Nouveaux environnements* : art, architecture et anthropocène; météorologie ; utopies néo-environnementales

NB : La bibliographie ci-dessous est uniquement indicative et ne tient pas compte des lectures qui seront proposées par les étudiant.e.s et par les conférencier.ière.s invité.e.s. Notez aussi que plusieurs ouvrages sont listés dans leur langue originale de publication mais il existe des traductions.

Bibliographie (in progress)

ALPERS, Svetlana, *The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*, Chicago: University of Chicago Press, 1983.

BENJAMIN, Walter, *The Arcades Project*, Cambridge, Mass.: The Belknap Press, 1999.

BÖHME, Gernot, "Atmosphere as an Aesthetic Concept," *Daidalos* 68 (June 1998): 112-115.

BONNEUIL C. et J-B., FRESSOZ, *L'Événement anthropocène*, Paris : Le Seuil, 2013.

COLOMINA, Beatriz, *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*, Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1996.

CORBIN, Alain, *Le territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840*, Paris: Aubier, 1988

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

GARAUD, Colette Garaud, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Paris: Flammarion, 1994.

KOLBERT, Elizabeth, "Man in the Anthropocene," in *Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change*, London: Bloomsbury, 2015.

KRAUSS, Rosalind, "Sculpture in the Expanded Field," *October* 8 (Spring 1979): 30-44.

LATOUR, Bruno, *Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie*, Paris: La Découverte/Armillaire, 1999.

MARIN, Louis, "Paysage : Arcadie," "Phrase-nom, Fragment?, Épitaphe, Épigraphe?," "La lettre, l'ombre, la clef," in *Détruire la peinture*, Paris: Champs Flammarion, 1977.

McLUHAN, Marshall, *Understanding Media*, New York: Mentor, 1964.

MARTINET, Marie-Madeleine (ed.), *Art et nature en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle*, Paris: Aubier 1980.

MORGAN, David, *The Forge of Vision: A Visual History of Modern Christianity*, Berkeley: University of California Press, 2015.

MORTON, Timothy, *Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007.

NYE, David E., *American Technological Sublime*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1994.

PANOFSKY Erwin, "Et in Arcadia Ego : Poussin et la tradition élégiaque," [1936], in *L'oeuvre d'art et ses significations: Essais sur les 'arts visuels'*, Paris: Gallimard, 1969.

RABINOW, Paul, *French Modern: Norms and Forms of the Social Environment*, Chicago: University of Chicago Press, 1995.

SCHAMA Simon, *Landscape and Memory*, New York: A.A. Knopf, 1995.

TAFURI, Manfredo, *Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development*, Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1976.

TAYLOR, William, *The Vital Landscape: Nature and the Built Environment in Nineteenth-Century Britain*, Aldershot/Burlington: Ashgate, 2004.

TEYSSOT, Georges et Monique Mosser (eds.), *Histoire des jardins. De la Renaissance à nos jours*, ré-édition: Paris: Flammarion, 2002.

VERNANT, Jean-Pierre, "L'organisation de l'espace," in *Mythe et pensée chez les Grecs*, Paris: Maspéro, 1965.

WEIZMAN, Eyal, *À travers les murs: L'architecture de la nouvelle guerre urbaine*, Paris: La Fabrique, 2008.

WILLIAMS, Rosalind, *Notes on the Underground*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2008.

English version

Description

The Block A seminar – known as the séminaire intégrateur – is a required, year-long methodology course (Fall and Winter semesters) in which students from each of the four universities come together to discuss their doctoral research in a stimulating and collaborative environment.

ART HISTORY AND THE ENVIRONNEMENT

Art history is inextricably and dialectically linked to the history of the environment. This seminar seeks to reflect upon the numerous and varied mutations which have occurred, over a broad period of time, to the concept of environment, broadly conceived here to include the realms of the natural, architectural, urban, religious, sensorial, media and institutional. Making use of both critical and historical approaches, these shifting theories of representation will be shared and discussed in a round table format.

The integrative seminar will introduce students to advanced research in art history as well as various methodological approaches. The primary goals of this course are to help integrate incoming students within the inter-university PhD program in art history and to help them develop their thesis projects.

Seminars will often revolve around critical analysis and discussion of texts, which will include both foundational and emerging research. During the Fall term, a selection of texts will be proposed to initiate a collective dialogue on the relationship between art history and the environment. These texts will serve as a common theoretical foundation. Meetings will take place every two weeks and will be organized thematically. Both professors will present a key text that has shaped their research and thought during their intellectual and academic journey. Other professors from the interuniversity PhD program, or from other institutions, will be invited to join over the course of the year. In the Winter term, students will be asked to present key texts related to their own research projects and to outline a research question, the goals of their research and their methodological approach.

Key themes that will be considered include:

- Natural environments: landscape and aesthetics, ecology
- Environment and power: control of nature; representation of the territory and cartography; colonization and post-colonialism; art, conflicts and forensic science
- Artificial environments: mediascapes; sound practices; atmospheres and immersion; domesticity; sensorial studies; color theory/polychromy; total work of art; synaesthesia
- Industrial environments: art and commercialization; metropolis and modernity; aesthetics and production; commodity fetishism
- Environment and memory: museology; curatorial studies; historicism; archival practices; critical heritage studies; adaptive re-use; human made landscapes
- Sacred environments: devotional art, architecture and religion; rites, practices and traditions; liturgy
- Emerging environments: art, architecture and anthropocene; meteorology; neo-environmental utopias

Bibliography: see the given bibliography above in the French description of the course.

Bloc B : séminaires de recherche

Automne 2017

HAR7002 (Université de Montréal)

Réinterpréter le passé, la mémoire, les héritages

Horaire :
Mercredi 9h00-12h00

Lieu :
Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, C2117

Inscription :
Étudiant.e.s de l'Université de Montréal, à votre département, les autres étudiant.e.s, via CREPUQ

Professeure :
Louise Vigneault

Description

Ce séminaire propose de réfléchir sur la manière dont les données historiques, les héritages collectifs et les constructions culturelles se trouvent réinvestis à travers les productions artistiques. À l'heure actuelle, la relation que les communautés autochtone, migrantes, minoritaires, entretiennent avec leur mémoire historique et culturelle, et la manière dont les artistes s'appliquent à les réactualiser, à les réinterpréter et à les transmettre, offrent un champ de réflexions sur les modalités de transferts entre le passé et le présent, et sur les stratégies de transformation des bagages mémoriels. Comment s'articule la mémoire des langages, des territoires, des différents ancrages culturels ? Quelles relations certains créateurs entretiennent-ils avec les mémoires douloureuses ? Comment les constructions mythologiques arrivent-elles à résoudre les tensions sociopolitiques et les contradictions au sein des projets collectifs ? Comment les artistes y participent-ils directement ou arrivent-ils, au contraire, à les démanteler ? Comment gèrent-ils les héritages culturels multiples, voire conflictuels ? Comment les différentes dimensions de la mémoire s'articulent-elles et se trouvent concrétisées à travers les langages visuels ? Cette étude pose également la question de l'oubli, du refoulement, des non-dits, de la manipulation de la mémoire, de l'invention de modèles représentationnels à des fins d'unification et de pérennisation. Le séminaire sera donc l'occasion de soulever ces questions en regard des moyens plastiques et performatifs mis en forme par les artistes pour repenser ponctuellement les différents héritages.

Bibliographie

BAUSSANT, Michèle, *Du vrai au juste: La mémoire, l'histoire et l'oubli*. Québec : CELAT, PUL, 2006.

BLÜMLINGER, Christa et al., *Théâtres de la mémoire: mouvement des images*. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2013.

BOUCHARD, Gérard, *Raison et contradiction. Le mythe au secours de la pensée*. Québec : Nota bene/CEFAN, 2003.

BOUCHARD, Gérard, *Raison et déraison du mythe. Au cœur des imaginaires collectifs*. Montréal : Boréal, 2014.

DAHAN-GAIDA, Laurence, *Dynamiques de la mémoire: arts, savoirs, histoire*. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010.

DESPOIX, Philippe, Christine BERNIER (dir.), *Arts de mémoire: matériaux, médias, mythologies*. Montréal : Actes du colloque du Musée d'art contemporain de Montréal, 2007.

DORAIS, Louis-Jacques, *Être huron, inuit, francophone, vietnamien... Propos sur la langue et sur l'identité*. Montréal : Liber, 2010.

GIRONDE, Michel (dir.), *Les mémoires de la violence: littérature, peinture, photographie, cinéma*. Paris : L'Harmattan, 2009.

HARTOG, François, *Régimes d'historicité: présentisme et expériences du temps*. Paris : Points, 2012.

KEATING, N. B., *Iroquois Art, Power, and History*. Norman: University of Oklahoma Press, 2012.

KÜCHLER, Susanne, Walter MELION, *Images of Memory: on remembering and representation*, Washington DC : Smithsonian Institute Press, 1991.

JEWSIEWICKI, Bodumil, Jocelyn Létourneau, *L'histoire en partage: usages et mises en discours du passé*. Paris : L'Harmattan, 1996.

MÉCHOULAN, Éric, "De l'inutilité contemporaine de la génération," *Contre-jour: Cahier littéraire* 6, 2005, p. 87-94 ; en ligne.

MOORE, Niamh, Yvonne Weelam, *Heritage, Memory and the Politic of Identity: New perspectives on the Cultural Landscape*, Aldershot/Burlington : Ashgate, 2007.

RICOEUR, Paul, *Mémoire, histoire, oubli*. Paris : Seuil, 2000.

SALTZMAN, Lisa, *Making Memory Matter: Strategies of Remembrance in Contemporary Art*. Chicago : University of Chicago Press, 2006.

SOULAGES, François, Alejandro Erbetta, *Frontières & mémoires, arts & archives*. Paris : L'Harmattan, 2015.

TRAVERSO, Enzo, *Le passé, mode d'emploi: Histoire, mémoire, politique*. Paris : Fabrique, 2005.

VILLENEUVE, Johanne, Brian Neville, Claude Dionne (dir.), *La mémoire des déchets: essais sur la culture et la valeur du passé*. Québec : Nota Bene, 2009.

ARTH805 (Concordia)

What Do We Owe the Object ?

Horaire :

Jeudi 14h00-17h00

Lieu :

Université Concordia, EV 3.760

Inscription :

Étudiant.e.s de Concordia, à votre département, les autres étudiant.e.s, via CREPUQ

Professeure :

Martha Langford

Description

In 1979, Rosalind Krauss wrote the following: “it is obvious that the logic of the space of postmodernist practice is no longer organized around the definition of a given medium on the grounds of material, or, for that matter, the perception of material. It is organized instead through the universe of terms that are felt to be in opposition within a cultural situation.” (“Sculpture in the Expanded Field,” *October* 8). Krauss is but one, among hundreds of theorists, rounded up in Martin Jay’s *Downcast Eyes* (1993), an exhaustive survey of the legacy of 20th-century French thought on the “loss of confidence” (588) in visuality, its subordination to other senses and systems of knowledge. The seminar will reopen this discussion, canvassing both the losses and the gains. We know, for example, that understanding perception as tinted by memory and imagination has expanded our readings of visual art, while admitting factors that may seem, *at a glance*, to obscure, or even displace, the object. Perceptual errors, sometimes exploited as productive *slips*, creep into the discourse. Conventional approaches, such as iconography or intentionality, are deemed limiting within an unbounded, interdisciplinary critical field. The situation is liberating, though the nagging question remains: as historians, theorists, and teachers, what do we owe the object? Are critical currents of creative, reflexive analysis running roughshod over our objects of desire? Simply put, is there anything left of *the thing itself*?

The seminar is based on a cluster of historiographical and philosophical problems, some to be introduced by guest speakers, others arising from the assigned readings. Readings are organized in dense clusters. In both instances, participants are encouraged to seek solutions to their particular research problems through exploratory discussions and presentations.

Bibliographie

AHMED, Sara, “Orientations: Toward a Queer Phenomenology,” *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 12 (2006): 543-574.

ARNAUD, Jean, “Touching to See,” *October* 114 (Fall 2005): 5-16.

BENJAMIN, Walter, “Critique of Violence” (1921), in Marcus Bullock and Michael W. Jennings, eds. *Walter Benjamin: Selected Writings* Vol. I, 1913-1926. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 2004, 236-252.

BENJAMIN, Walter, "The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility" (Third Version, 1936) in Howard Eiland and Michael W. Jennings, eds. *Walter Benjamin: Selected Writings* Vol. IV, 1938-1940. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 2006, 251-283.

BERLO, Janet Catherine Berlo, Ruth B. PHILIPPS, Carol DUNCAN, Donald PREZIOSI, Danielle RICE, Anne ROMIMER, "The Problematics of Collecting and Display, Part 1," *The Art Bulletin* 77: 1 (March 1995), 6-24.

BRETTELL, Richard R., Vishakha N. DESAI, Françoise FORSTER-HAHN, Rosamond W. PURCELL, "The Problematics of Collecting and Display, Part 2," *The Art Bulletin* 77: 2 (June 1995), 166-185.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly and Eugene ROCHBERG-HALTON, "What Things Are For," in *The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981/1989, 20-54.

EDWARDS, Elizabeth Edwards and Janice HART, "Mixed Box: The Cultural Biography of a Box of 'Ethnographic' Photographs," in Edwards and Hart, eds., *Photographs Objects Histories: On the Materiality of Images*. London: Routledge, 2005, 47-61.

FROW, John, "A Pebble, A Camera, a Man Who Turns into a Telegraph Pole," *Critical Inquiry* 28:1 *Things* (Autumn, 2001), 270-85.

HARRIS, Diane Harris, D. FAIRCHILD RUGGLES, "Landscape and Vision," *Sites Unseen: Landscape and Vision*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2007, 5-29.

INGOLD, Tim, "Materials against Materiality" and "Writing Texts, Reading Materials. A Response to my Critics," *Archaeological Dialogues* 14:1 (2007): 1-16 and 31-38.

JAY, Martin, "The Rise of Hermeneutics and the Crisis of Ocularcentrism," *Poetics Today* 9:2 (1988): 307-26.

JAY, Martin, "Somasthetics and Democracy: Dewey and Contemporary Body Art," *Journal of Aesthetic Education* 36:4 (Winter, 2002): 55-69.

KNAPPETT, Carl, "Materials with Materiality? "Materiality in Materials," *Archaeological Dialogues* 14:1 (2007): 20-23.

LOOS, Adolf, "Ornament and Crime," (1908) in A. Krista Sykes, ed. *The Architecture Reader: Essential Writings from Vitruvius to the Present*. New York: G. Braziller, 2007, 103-109.

MARKS, Laura U., "Haptic Visuality: Touching with the Eyes," *Framework: The Finnish Review* 2 (November 2004), online at http://www.framework.fi/2_2004/visitor/artikkelit/marks2.html

MCLEOD, Mary, "Architecture and Politics in the Reagan Era: From Postmodernism to Deconstructivism," *Assemblage* 8 (February 1989): 22-59.

MERLEAU-PONTY, Maurice, "The Intertwining – the Chiasm," *The Visible and the Invisible [Le Visible et l'invisible, 1964]* ed. Claude Lefort, trans. Alphonso Lingis. Evanston: Northwestern University Press, 1968, 130-55.

- MILLER, Daniel, "Stone Age or Plastic Age," *Archaeological Dialogues* 14:1 (2007): 23-27.
- MITCHELL, W.J.T., "What Do Pictures 'Really' Want?" *October* 77 (Summer, 1996): 71-82.
- NILSSON, Björn, "An Archaeology of Material Stories. Diorama as Illustration and the Desire of a Thingless Archaeology," *Archaeological Dialogues* 14:1 (2007): 27-30
- PINNEY, Christopher, "The Prosthetic Eye: Photography as Cure and Poison," *Journal of the Royal Anthropological Institute* (2008): 33-46.
- SCHWENGER, Peter, "Writing Hypnagogia," in *Critical Inquiry* 34 (Spring 2008): 423-39.
- SHAPIRO, Gary, "The Absent Image: Exphrasis and the 'Infinite Relation' of Translation," *Journal of Visual Culture* 6:1 (April 2007), 13-24.
- SHIFF, Richard, "Cézanne's Physicality: The Politics of Touch," in Salim Kemal and Ivan Gaskell, *The Language of Art History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 129-80.
- TILLEY, Christopher, "Materiality in Materials," *Archaeological Dialogues* 14:1 (2007): 16-20.
- VENTURI, Robert. "Complexity and Contradiction in Architecture" (1966) in A. Krista Sykes, ed. *The Architecture Reader: Essential Writings from Vitruvius to the Present*. New York: G. Braziller, 2007, 188-197.
- WOLLHEIM, Richard, "Correspondence, Projective Properties, and Expression in the Arts," in Salim Kemal and Ivan Gaskell, *The Language of Art History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 51-66.

Hiver 2018

HAR 8001 (Laval. NB : le séminaire se donne à l'UQAM)

Who can read the book of nature? Artists, scientists and their concepts of nature.

Horaire :

Vendredi, 13h00-16h00

Lieu :

UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, local **TBC**

Inscription :

Étudiant.e.s de l'Université Laval, à votre département, les autres étudiant.e.s, via CREPUQ

Professeure :

Eva Struhal

Description

Artistic trends of the last decades such as environmental art, Bio Art or Land Art underscore that nature remains a dominant theme in contemporary culture. Seen in historical perspective, this is surprising because since the seventeenth-century scientists have been increasingly considered as gatekeepers to an exclusive understanding of nature. According to Panofsky, the *Seicento* is a watershed leading towards an increased disciplinary compartmentalization of knowledge in general, but in particular between natural philosophy and the arts. Examples of eighteenth-century collaborations between artists and scientists speak of artists' increased lack of authority as interpreters of nature in relationship to their scientific colleagues.

This seminar will reconstruct the history of the disciplinary separation between art and science and take a close look at collaborations or competitive relationships between artists and scientists in their shared interest in nature. The goal is to arrive at a definition of distinct ontological and theoretical foundations for both disciplines. If art takes place in the realm of visual perception while science renders arcane structures of nature visible through innovative means of visualization, how are the two reconcilable? If nature is generally the domain of scientists, which concepts of nature do artists base their work on? Did and do artists themselves consider science as a discipline privileged in the understanding of nature?

Tracing back the histories of both disciplines, this seminar will open up questions highlighting disciplinary divergence and parallels between art and science from the early modern era to contemporary art.

The seminar will be organized following in two steps:

1. Introduction to recent research in the field of the history of science and its approach to visual representations, the status of images, the relationship between text and image, questions of truth and realism, epistemic images.

2. Reflection on the pertinence and applicability of this body of literature for art historical research. Each student will research and present a case study of cross-disciplinary exchanges between artists and scientists and their understanding of nature within their own field of expertise.

Bibliographie

ANKER, S. and NELKIN, D. *The Molecular Gaze; Art in the Genetic Age*. New York, 2004.

DASTON, L. and PARK, K. *Wonders and the Order of Nature, 1150-1750.*, New York, 1998.

DASTON, L. and VIDAL, F. *The Moral Authority of Nature*. Chicago, 2004.

DASTON, L. and GALISON, P. *Objectivity*, Chicago, 2010.

DASTON, L. and LUNBECK, E. (eds.) *Histories of Scientific Observation*. Chicago, 2011.

DORIAN, F. *Le land art—et après: l'émergence d'œuvres géoplastiques*. Paris, 2005.

FINDLEN, P. *Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy*. Chicago, 1996.

FOUCAULT, M. *Les mots et les choses: une archéologie des sciences*. Paris, 1990.

FREEDBERG, D. *The Eye of the Lynx. Galileo, his Friends, and the Beginnings of Modern Natural History*. Chicago, 2002.

GAL, O. and CHEN-MORRIS, R. *Baroque Science*. Chicago, 2013.

GROOTENBOER, H. *The Rhetoric of Perspective : Realism and Illusionism in Seventeenth-century Dutch Still-life Painting*. Chicago, 2005.

KASTNER, J. ed. *Land and Environmental Art*. London, 2010.

KEMP, M. *Seen/Unseen. Art, Science, and Intuition from Leonardo to the Hubble Telescope*. Oxford, 2006.

NELSON, R.S. ed. *Visuality Before and Beyond the Renaissance*. Cambridge, 2000.

PANOFSKY, E. *Galileo as a Critic of the Arts*. The Hague, 1954.

SCOTT, J. *Artists in Labs: Process of Inquiry: Exploring the Interface Between Art and Science*. Vienna, 2006.

SHAPIN, S. and SCHAFFER, S. *Leviathan and the Air Pump. Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. Princeton, 1985.

SMITH, P. H., *The Body of the Artisan*. Chicago, 2004.

SMITH, P. H. ed. *Making Knowledge in Early Modern Europe: Practices, Objects, and Texts, 1400 – 1800*. Chicago, 2007.

SMITH, P. H. *Ways of Making and Knowing: the Material Culture of Empirical Knowledge*. Ann Arbor, Mich. 2014.

HAR 915G (UQAM)

Entre discours et pratique : histoire et théorie de l'exposition et du commissariat

Horaire :

Jeudi, 14h00-17h00

Lieu :

UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, local TBC

Professeure :

Barbara Clausen

Description

« Les expositions sont devenues le médium par le biais duquel l'art se fait généralement connaître. Les expositions composent le principal lieu d'échange dans l'économie politique de l'art, le lieu de construction, de maintien et – parfois – de déconstruction de la signification. Simultanément spectacle, événement sociohistorique et dispositif de structuration, les expositions - et plus spécifiquement les expositions d'art contemporain - établissent et gèrent les significations culturelles de l'art. »

(Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson et Sandy Nairne dans *Thinking about Exhibitions*, Londres-New York, 1996, p. 2)

Consacré à la théorie, la pratique et la politique de l'exposition et du commissariat d'exposition, ce séminaire donnera l'occasion d'étudier l'histoire ainsi que les transformations qui s'opèrent actuellement en histoire de l'art et en muséologie. Ce séminaire propose une étude de l'exposition comme enjeu artistique et social dans l'art des XXe et XXIe siècles, en considérant l'exposition comme objet d'intérêt commun à des artistes, commissaires et chercheurs. Depuis le XVIIe siècle, le format de l'exposition a englobé et médiatisé la conception de l'art pour le public. Elle est le produit hétérogène de plusieurs perspectives de pouvoir et de vision qui reflètent des discours culturels et des intérêts économiques à travers les œuvres d'art. L'exposition constitue un système de réseaux, de discours et d'institutions; elle peut s'appréhender comme une expression du pouvoir, de l'identité, de l'émancipation, du patrimoine et comme un divertissement.

Le tournant curatorial dans les discours et les pratiques culturels contemporains englobe un champ de savoir qui influence les conditions de présentation de l'art et de la culture. Ce développement a affecté la notion de commissariat, en élargissant sa portée au-delà du fait de sélectionner et montrer pour également inclure l'analyse, la critique, la théorisation, l'éducation, ainsi que l'édition, la mise en scène, et la présentation publique. Ancré dans la mondialisation du champ de l'art et la démocratisation de la figure du « curator », le commissariat d'exposition a acquis une pertinence sociopolitique spécifique au sein de la société contemporaine. L'histoire et le discours de l'exposition se sont développés parallèlement aux différentes formes de pratique artistique. Par conséquent, le dispositif de l'exposition est devenu un espace de production artistique, donnant lieu à un type de pratique artistique (critique institutionnelle) qui a transformé non seulement les modes de création artistique, mais également le commissariat et l'interprétation de l'art. En tant que mise en scène, présentation et espace d'interaction, l'exposition devient un lieu et un médium où s'actualisent les tensions entre institution, commissaire et artiste.

Ce séminaire offrira une réflexion critique sur l'histoire de l'exposition et la notion du curatorial ainsi que les problématiques liées à la mondialisation, aux politiques identitaires et aux nouveaux médias. Parmi ces objectifs sera d'analyser les principales tendances comme la recherche-crédation et la façon dont les pratiques événementielles se mettent en scène dans le contexte muséal. Le but sera de présenter un aperçu des courants théoriques et la multiplicité de discours qui se sont mis en place depuis le début des années 1990. et d'interroger les diverses politiques institutionnelles et courants artistiques qui continuent de façonner notre compréhension de l'exposition comme médium, site de production et de communication.

Bibliographie

ALBERRO, A., *Institutional Critique, An Anthology of Artists' Writings*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2009.

ALTSHULER, B. (dir.), *Salon to Biennial. Exhibitions That Make Art History. Vol. I : 1863-1959*, Londres, Phaidon, 2009.

ALTSHULER, B. (dir.), *Biennials and Beyond, Exhibitions that Made Art History, 1962-2002*, Londres, Phaidon, 2013.

BAWIN, J., *L'artiste commissaire : entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée*, Paris : Editions des archives contemporaines, 2014.

BISHOP, C., *Artificial Hells Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Londres, VERTIGO, 2012.

BISHOP, C., *Radical Museology: Or What's Contemporary in Museums of Contemporary Art?*, Cologne, Walther Koenig, 2014.

BELTING, H., *The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2013.

BÉNICHOU, A., « Des oeuvres en forme de musées, de collections et d'archives. », *Un imaginaire institutionnel, Musées, collections et archives d'artistes*, coll. « Esthétiques », Paris, L'Harmattan, 2013.

BISMARCK, von B., et.al., *Cultures of the Curatorial I, II, III*, Berlin New York, Sternberg Press, 2012 - 2016

BOURDIEU, P. et A.DARDEL, *L'amour de l'art : Les musées et leur public*, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1966.

BRONSON, A. A. et P.GALE (dir.), *Museums by Artists*, Toronto, Toronto Art Metropole, 1983.
COPELAND, M. (dir.), *Chorégrapheur l'exposition. Un livre de Mathieu Copeland*, Dijon, Les presses du réel, 2013.

CRIMP, D., *On the Museum's Ruins*, Cambridge (Massachusetts), MIT Press, 1993.

DAVALLON, J., *L'exposition à l'oeuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique*. Paris, L'Harmattan, coll. « Communication », 1999.

DULGUEROVA, E., *Usages et utopies : l'exposition dans l'avant-garde russe prérévolutionnaire (1900-1916)*, Dijon, Les Presses du réel, 2015.

ENWEZOR, O. (dir.), *Documenta 11_Plattform5: Exhibition (catalogue d'exposition)*, Ostfildern, Hatje Cantz, 2002.

FILIPOVIC, E., M. VAN HAL & S. OVSTEBO (dir.), *The Biennial Reader*, Ostfildern, Hatje Cantz, 2010.

FOUCAULT, M., « Des espaces autres », dans *Architecture, Mouvement, Continuité*, no. 5, octobre 1984, p.46-49.

GLICENSTEIN, J., *L'invention du curateur Mutations dans l'art contemporain*, Paris, PUF, 2015.

GRAHAM, B. et S. COOK, *Rethinking Curating : Art After New Media* Cambridge (Mass.), MIT Press, 2010.

GREENBERG, R., B.FERGUSON et S. NAIRNE, *Thinking About Exhibitions*, Londres et New York, Routledge, 1996.

HANTELMANN, von D., *How To Do Things With Art*, Zurich, Dijon, JRP Ringier, Presses du Réel, 2010.

JONES, A. et HEATHFIELD, A., Perform, Repeat, Record, Live Art in History, Intellect Bristol, UK Chicago, US, 2012.

KRAUSS, R., 'The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum', October , no.54, 1990, 3-17

MALRAUX, A., Le Musée Imaginaire, Paris, Folio Essais, 2003 [1965].

MCSHINE, K., The museum as muse: artists reflect, New York, Museum of Modern Art, 1999.

MOLESWORTH, H., « How to Install Art as a Feminist », dans BUTLER, Cornelia et SCHWARTZ, Alexandra (éd.), Women Artists at the Museum of Modern Art, New York, Museum of Modern Art, 2010, p. 498-513.

MIWON, K., One Place after another : site-specific art and locational identity, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2002.

O'NEILL, P. et WILSON, M. (eds.), Curating and the Educational Turn, Londres, Open Editions, 2010.

O'DOHERTY, B., White Cube. L'espace d'exposition et son idéologie, Zürich, JRP Ringier, 2008.

OBRIST, H. U., A Brief History of Curating, Zürich, Dijon, JRP Ringier / Les Presses du réel, 2008.

POINSOT, J.M., Quand l'oeuvre a lieu : L'art exposé et ses récits autorisés, Nouvelle édition revue et augmentée, Dijon, Les Presses du réel, 2008 [1998].

PUTMAN, J., Le musée à l'oeuvre. Le musée comme médium dans l'art contemporain, Paris / Londres, Thames & Hudson, 2002.

SMITH, T., Thinking Contemporary Curating, New York, Independant Curators International, 2012.

STANISZEWSKI, M.A., The Power of Display: A History of Exhibition Installations at Museum of Modern Art, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1998.

WITCOMB, A., Re-Imagining the Museum - Beyond the Mausoleum, New York / Londres, Routledge, 2003.