

PLAN DE COURS
ANT2080
Le visuel artistique et l'imaginaire

Jeudi, 8h30 à 11h30, salle B4265, Pav. J.-Brillant
Marianne-Sarah Saulnier, chargée de cours
Département d'anthropologie
marianne-sarah.saulnier@umontreal.ca
Disponibilités sur rendez-vous

Description officielle : Les représentations visuelles dans leur contexte socioculturel; l'imaginaire, l'individu et la communauté. Le visible, l'invisible, l'indicible. Sémiotique de l'image (iconicité, indexicalité, ritualisation). Thèmes présentés par l'analyse de cas historiques et ethnographiques.

Description détaillée : L'objectif de ce cours est de poser un regard anthropologique sur les processus de création, sur les créateurs et les intentions artistiques à travers l'analyse d'œuvres visuelles. Plus spécifiquement, ce cours fait l'hypothèse que l'art et l'imaginaire artistique recèlent des logiques symboliques internes et spécifiques permettant une représentation des structures sociales et des dynamiques culturelles. Poser un regard anthropologique sur celles-ci permet de mieux saisir les structures d'une société, ses enjeux, problèmes et défis.

Le cours est divisé en trois sections. Une première, nommée « concepts et théorisation » propose une initiation aux grands concepts de base à l'anthropologie artistique et visuelle. Cet état des lieux permet de comprendre les outils anthropologiques dans l'analyse des sociétés à travers les images, l'artistique et le symbolique en plus de démontrer l'importance du visuel dans le processus réflexif anthropologique, psychologique et sociologique. La deuxième section nommée « artistes, médiums et techniques » s'attarde aux rôles du créateur, aux différentes formes d'expressions et médiums utilisés pour créer. Qu'est-ce qui fait l'art et l'artiste? Quels sont les différents contextes artistiques principaux propices à une analyse anthropologique? Finalement, la dernière section du cours est dédiée aux intentions artistiques, soit *pourquoi* une œuvre est-elle créée. Cette dernière section propose, à chaque séance, une analyse de plusieurs œuvres par la mise en pratique des éléments vus en classe au fil de la session afin de révéler les intentions et impacts du processus créatif et du résultat artistique.

Formule pédagogique: La matière du cours est transmise par des cours magistraux, des conférences, des échanges avec les étudiants ainsi qu'à travers l'analyse d'œuvres d'art. La participation active des étudiant(e)s est requise au bon déroulement du cours. Les

lectures sont obligatoires à chaque cours. Elles sont disponibles sur *studium* à chaque semaine.

DÉTAILS DES ÉVALUATIONS			
Tâches	Descriptions	Dates	%
Examen de mi-session	Examen sur la matière de la première moitié de session	27 février	40%
Participation	Commentaires sur les textes	Voir la liste des étudiants.	10%
Plan préliminaire	Plan du travail final	12 mars (au plus tard, mais peut-être remis à tout moment avant cette date)	10%
Travail final	Analyse d'une œuvre artistique	16 avril	40%

CALENDRIER

Ire partie : concepts et théorisation

Semaine 1 : 9 janvier

Introduction au cours. Présentation du plan de cours, des objectifs, des évaluations.

Semaine 2 : 16 janvier

Introduction aux concepts entourant l'anthropologie et l'imaginaire, l'univers artistique et visuel (sémiotique de l'image, symbolisme, méthodologie visuelle en anthropologie). 1/2

Lectures obligatoires :

- Aka-Evy, Jean-Luc 1999 « De l'art primitif à l'art premier (From Primitive Art to First Art) », *Cahiers d'Études Africaines* 39(155/156): 563-582 (*Prélever, exhiber. La mise en musées*)
- Coquet, M. 2001. *Chapitre 7-L'anthropologie de l'art* (pp. 140-154). Armand Colin.
- Boas, F. 1904 « Some traits of primitive culture » *The Journal of American Folklore*, 17(67), 243-254.

Semaine 3 : 23 janvier

Introduction aux concepts entourant l'anthropologie et l'imaginaire, l'univers artistique et visuel (sémiotique de l'image, symbolisme, méthodologies visuelles en anthropologie).
2/2

Lectures obligatoires :

- Lévi-Strauss, Claude 2008 « La science du concret », *La pensée sauvage* [1962], *Œuvres*, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 557-596.
- Adriansen, Hanne Kirstine 2012 « Timeline interviews: A tool for conducting life history research ». *Qualitative studies*, vol. 3, no 1, p. 40-55.
- Pourchez, L. 2004. « Construction du regard anthropologique et nouvelles technologies: pour une anthropologie visuelle appliquée » *Anthropologie et sociétés*, 28(2), 83-100.

IIe partie :
Artistes, médiums et techniques

Semaine 4 : 30 janvier

Qu'est-ce qui fait l'art et l'artiste?

Lectures obligatoires :

- Gómez, M. A. 1992. The writing on our walls: Finding solutions through distinguishing graffiti art from graffiti vandalism. *U. Mich. JL Reform*, 26. P.636-650 et 697-703
- Dubuffet, Jean 1967 « L'Art brut préféré aux arts culturels » et « Honneur aux valeurs sauvages », *Prospectus et tous écrits suivants*, t. I, Paris, Gallimard, NRF, p. 198-224
- Minturn, Kent 2004 « Dubuffet, Lévi-Strauss, and the idea of art brut » *RES: Anthropology and Aesthetics*, vol. 46, no 1, p. 247-258.

Semaine 5 : 6 février

Archéologie et visuel artistique (présentation d'analyse d'images préhistoriques, art rupestre, pariétal, artefacts et sculptures)

- Conférencière invitée : Karima Ouazar : « *Processus de schématisation et stylisation dans l'art rupestre en Afrique du Nord* »

Lectures obligatoires :

- Abadia, Oscar Moro et Manuel R. Gonzalez Morales 2013 « Paleolithic Art: A Cultural History », *Journal of Archaeological Research* 21: 269–306
- Camps, Gabriel 1984 « Quelques réflexions sur la représentation des Équidés dans l'art rupestre nord-africain et saharien », *Bulletin de la Société préhistorique française* 81(10/12) :371-381
- À venir : lecture suggérée par la conférencière

Semaine 6 : 13 février

Rite, rituel et religion. Représentation du sacré dans le visuel artistique

Lectures obligatoires :

- Contenau, G. 1941-1 « Notes d'iconographie religieuse assyrienne », *Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale* 37(4): 154-170
- Lewis-Williams, J. D. 2006 « Debating Rock Art: Myth and Ritual, Theories and Facts », *The South African Archaeological Bulletin* 61(183):105-114
- Boone, E. H.1989. Incarnations of the Aztec supernatural: The image of Huitzilopochtli in Mexico and Europe. *Transactions of the American Philosophical Society*, 79(2), i-107.

Semaine 7 : 20 février

Symbolisme et images

- Conférencier invité : Félix Larose-Chevalier. Titre à venir

Lectures obligatoires :

- Walter, P. 2011 « Les enjeux passés et futurs de l'imaginaire. Mythème, mythanalyse et mythocritique Walter, P. (2011). Les enjeux passés et futurs de l'imaginaire. Mythème, mythanalyse et mythocritique » *Pratiques. Linguistique, littérature, didactique*, (151-152), 39-48. *Pratiques. Linguistique, littérature, didactique*, (151-152), 39-48.
- À venir : lectures suggérées par le conférencier

Semaine 8 : 27 février

Examen en classe

Semaine 9 : 5 mars

Semaine de relâche

IIIème partie :
Contextualisation et intentions artistiques: études de cas

Semaine 10 : 12 mars

Inégalités de genre : représentation du masculin et du féminin

- Remise du plan de travail

Lectures obligatoires :

- Booth, Gregory D. 2007 « Making a Woman From a Tawaif-Courtesans as Heroes in Hindi Cinema » *New Zealand Journal of Asian Studies*, P.1-26.
- CASSIO, Francesca 2005 « Artistes ou concubines? La tradition vocale féminine en Inde du Nord » *Cahiers d'ethnomusicologie. Anciennement Cahiers de musiques traditionnelles*, no 18, p. 79-101.
- Frugoni, C. 197. « L'iconographie de la femme au cours des Xe-XIIe siècles » *Cahiers de civilisation médiévale*, 20(78), 177-188.

Semaine 11 : 19 mars

Dénonciation et revendication

Visionnement : « I'm not your negro » : film documentaire

Lectures obligatoires :

- McIntosh, David. 2006 « Kent Monkman's postindian diva warrior: From simulacral historian to embodied liberator » *Fuse Magazine*, 2006, vol. 29, no 3.
- Bloch, A. (2002) « Tags, graffs et fresques murales: revendications identitaires, expressions communautaires? (San Francisco Strasbourg) » *Agora débats/jeunesses*, 29(1), 66-77.
- Ferrell, Jeff 1995 « Urban graffiti: Crime, control, and resistance», *Youth & Society*, vol. 27, no 1, p. 73-92.

Semaine 12 : 26 mars

Identité et transmission

Lectures obligatoires :

- Zoetl, P. A. 2012 « Creating images, creating identity. Participatory filmmaking as an anthropological praxis » *Journal des anthropologues. Association française des anthropologues*, (130-131), 53-78.
- Michau, N. 2012 « La place de l'ethnologue-cinéaste dans le processus de patrimonialisation de la mémoire ouvrière » *Journal des anthropologues. Association française des anthropologues*, (130-131), 281-303.
- Laurier, D., Bouchard, C., Cloutier, C., & Meddeb, M. 2018 « Lorsque l'image parle: L'enseignement des arts visuels basé sur le récit de création d'artistes autochtones » *Recherches amérindiennes au Québec*, 48(1-2), 41-48.
- LeMoine, Jean-Baptiste 2015 « Deux attributs emblématiques des poteries des Iroquoiens du Saint-Laurent: le motif en échelle et l'empreinte au roseau » *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 45, no 2-3, p. 127-136.

Semaine 13 : 2 avril

Manipulation, illusion et influence

Lectures obligatoires :

- Mouleux, Guillaume 2013 « La guerre en images: propagande visuelle et représentations durant la Seconde Guerre mondiale ». *L'Amérique des images: Histoire et culture visuelles des États-Unis* p.250-257
- Staunton, Mathew 2001 « La propagande visuelle du Sinn Féin: comment dessiner la nation » *Etudes irlandaises*, vol. 26, no 1, p. 85-99.
- Gunthert, André 2001 « L'ordre des images: Culture visuelle et propagande en Allemagne nazie », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire* 72: 53-62 (Numéro spécial: *Image et histoire*)

Semaine 14 : 9 avril

Émotions fortes et sentiments

Lectures obligatoires :

- Clair, Jean 1989 « La femme à la taie », *Méduse. Contribution à une anthropologie des arts du visuel*, Paris, Gallimard, p. 35-69
- Regnault, Félix 1913 « Les monstres dans l'ethnographie et dans l'art » *Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris*, vol. 4, no 3, p. 400-411.

Semaine 15 : 16 avril

Synthèse et conclusion

➤ Remise du travail