

Université de Montréal
Faculté des Arts et des Sciences
Département d'Anthropologie

ANT2080 – Le visuel artistique et l’imaginaire

Trimestre d’Hiver 2021 - Jeudi de 8h30 à 11h30

Cours présentiel entièrement adapté au mode non présentiel

Professeure: Anne-Marie Colpron
Disponibilités: après le cours, sur rendez-vous
Adresse courriel: anne-marie.colpron@umontreal.ca

Description et objectifs du cours

Ce cours a pour objectif de présenter différentes manières dont les sociétés humaines expriment leur imaginaire à travers l'art visuel. Il permettra de s'interroger sur les processus qui rendent visibles l'unité et la diversité des façons de vivre l'expérience du réel dans différentes sociétés (par ex. Inuit, aborigènes australiens, autochtones amazoniens, etc.). Les relations entre le visuel artistique et l’imaginaire seront analysées à travers un matériel concret et varié d’œuvres, soit des masques, des sculptures, des images, des peintures, des photographies, des films, des performances, etc. À la lumière des études de cas, il s’agira de problématiser certains concepts analytiques tels que « la représentation » ou « l’esthétique », dont l’histoire et le contexte occidental dans lequel ils ont été forgés rendent inopérants à l’étude de certaines sociétés. Il sera aussi question des transformations et des continuités culturelles dans les processus de création, à l’ère de la mondialisation et du numérique.

Calendrier

14 janvier. Présentation du cours.

21 janvier. Colonialisme et représentations de « l’Autre exotique ».

Lectures obligatoires:

Griffiths, Alison. 2002. “Science and Spectacle: Visualizing the Other at the World’s Fair”.
Wondrous Difference: Cinema, Anthropology, and Turn-of-the-Century Visual Culture.
New York: Columbia University Press. Ch. 2: pp. 46-85.

Brian, Street. 1992. “British Popular Anthropology: Exhibiting and Photographing the Other”
in Edwards, Elizabeth (ed.) *Anthropology and Photography, 1860-1920*. New Haven:
Yale University Press: pp. 122-131.

Ronher, Ronald P. 1976. “Review: In the Land of the War Canoes: Kwakiutl Indian Life on the
Northwest Coast.” *American Anthropologist* 78 (4): 951.

28 janvier. Art visuel et « animisme » : masques et sculptures Inuit; parures corporelles amazoniennes.

Lectures obligatoires:

Descola, Philippe. 2010. "Introduction" et "Un monde animé" dans *La fabrique des images: visions du monde et formes de la représentation*. Paris: Somogy Éditions d'Art, pp. 11-39.

Taylor, Anne-Christine. 2010. "Voir comme un Autre: figurations amazoniennes de l'âme et des corps" dans *La fabrique des images: visions du monde et formes de la représentation*. Paris: Somogy Éditions d'Art, pp. 41-52.

Laugrand, Frédéric. 2010. "Miniatures et variations d'échelle chez les Inuit" dans *La fabrique des images: visions du monde et formes de la représentation*. Paris: Somogy Éditions d'Art, pp. 53-60.

4 février. Art visuel et « totémisme » : dessins sur le sable, peintures sur l'écorce et acryliques en Australie aborigène.

Lectures obligatoires:

Ingold, Tim. 2000. "Totemism, animism and the depiction of animals" dans *The Perception of the Environment. Essays in livelihood, dwelling and skill*. London, Routledge, pp. 111-131.

Poirier, Sylvie. 2013. Traces, bâtons à fouir et dessins sur le sable chez les aborigènes du désert occidental australien. *Techniques et Culture* 61: 144-165.

11 février. Art visuel et « analogisme » : les poupées Katsina et les tableaux Huichol.

Lectures obligatoires :

Descola, Philippe. 2010. "Un monde enchevêtré" dans *La fabrique des images: visions du monde et formes de la représentation*. Paris: Somogy Éditions d'Art, pp. 163-184.

Neurath, Johannes. 2010. "Simultanéité de visions: le nierika dans les rituels et l'art des Huichols" dans *La fabrique des images: visions du monde et formes de la représentation*. Paris: Somogy Éditions d'Art, pp. 203-2013.

Conférencière : Isabelle Chrétien. Conférence : Les marionnettes balinaises.

18 février. D'objets à sujets : art visuel et perspectivisme. Les chants chamaniques matérialisés en dessins géométriques.

Lectures obligatoires :

Lagrou, Els, 2011. 'Le graphisme sur les corps amérindiens : des chimères abstraites?' *Gradivha. Revue d'anthropologie et d'histoire des arts* 13 : 68-93.

Colpron, A-M. 2013. 'Contact Crisis: Shamanic Explorations of Virtual and Possible Worlds'. *Anthropologica* 55: 373-383.

Lecture facultative:

Viveiros de Castro, Eduardo. 2004. "Exchanging Perspectives. The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies." *Common Knowledge* 10 (3): 463-484.

25 février. * Examen de mi-session *****

4 mars. Semaine de lecture

11 mars. Est-ce que l'esthétique est un concept universel?

Lectures obligatoires:

Débat. 1996. "Aesthetics is a cross-cultural category" dans T. Ingold (éd.) *Key Debates in Anthropology*. London: Routledge, pp. 251-293.

Gell, Alfred. 2009. *L'art et ses agents. Une théorie anthropologique*. Paris, Presses du Réel (Chapitre 1).

Évaluation : *Débat en classe*****

18 mars. Continuités créatives : l'art contemporain autochtone.

Lectures obligatoires:

Uzel, Jean-Philippe. 2017. "Déni et ignorance de l'historicité autochtone dans l'histoire de l'art occidentale". *Revue d'art canadienne* 42 (2): 30-41.

Uzel, Jean-Philippe. 2009. "Les Objets *trickster* dans l'art contemporain autochtone au Canada". T. Dufrêne et A-C. Taylor (éds.) *Cannibalismes disciplinaires. Quand l'histoire de l'art et l'anthropologie se rencontrent*. Musée du Quai Branly: 279-293.

25 mars. Artivisme et arts performatifs.

Lectures obligatoires:

Presley, Rachel. 2020. Embodied Liminality and Gendered State Violence: Artist Expressions in the MMIW Movement. *Journal of International Women's Studies* 21 (7): 91-109.

Duvicq, Nelly. 2013. "Le territoire dans le corps. Figurations du Nord et de son absence dans la poésie orale et écrite de Taqralik Partridge". *Temps zéro* 7.

1er avril. Transmission et création: l'exemple du 9e art.

Lectures obligatoires:

Robertson, David & Scott Henderson. 2012. *7 generations. A Plains Cree Saga*. HighWater Press.

Conférencière : Emanuelle Dufour. Conférence : Présentation de la bande-dessinée réflexive et participative *Des histoires à raconter. D'Ani Kuni à Kiuna*.

8 avril. Projets vidéo et visuel artistique à l'ère du numérique.

Lectures obligatoires :

Caixeta de Queiroz, Ruben. "Politics, aesthetics and ethics in the Project Video in the Villages". *Video in the Villages exhibition: through Indian eyes*.

Pinhanta, Isaac. "You see the world of the other and you look at your own". *Video in the Villages exhibition: through Indian eyes*. www.videonasaldeias.org.ca

22 avril. * Remise du travail final *****

Lectures obligatoires

Livre: Le livre obligatoire est disponible à la réserve de la bibliothèque des lettres et des sciences humaines et à la librairie de l'Université de Montréal au Pavillon 3200 Jean-Brillant, section anthropologie :

David A. Robertson & Scott B. Henderson. 2012. *7 generations. A Plains Cree Saga*. HighWater Press.

Textes: Les lectures obligatoires sont disponibles en format PDF sur StudiUM.

Mode d'évaluation

1. Examen de mi-session : 40%
2. Débat en classe : 10%
3. Travail final : 50%

Examen de mi-session:

L'examen de mi-session prendra la forme d'un examen-maison. Il comprendra deux questions à développement, qui traiteront des sujets abordés en classe et des lectures obligatoires. Il devra être remis au plus tard le 25 février à 23h59 sur Studium. Une pénalité de -5% par jour s'appliquera pour les travaux en retard.

Débat en classe :

Le débat traitera du sujet : « est-ce que l'esthétique est un concept universel ? ». La classe sera divisée en deux camps, ceux qui défendent l'universalité du concept et ceux qui l'infirmement. Chaque étudiant devra intervenir avec, au moins, un argument théorique et un exemple concret qui démontrent la compréhension du sujet. Il est important de référer à la lecture obligatoire. Votre intervention se doit d'être pertinente et claire. Le débat aura lieu le 11 mars et la participation est obligatoire (10% de la note finale).

Travail de session :

Analyse d'une œuvre. Vous devrez choisir une œuvre et en faire une analyse poussée, en utilisant les méthodes et les théories de l'anthropologie étudiées en classe, ainsi qu'en effectuant une recherche bibliographique. Vous devez choisir et faire approuver l'œuvre et votre angle d'approche par la professeure au plus tard le 1er avril. Plus d'informations seront données en classe. Le travail final devra être remis le 22 avril. Une pénalité de -5% par jour s'appliquera pour les travaux en retard.

La participation sur Zoom :

Un éventuel bonus de 5% pourra être ajouté à la note finale en raison d'une participation exceptionnelle. La participation doit apporter une contribution **constructive** en classe. Par exemple, poser des questions pertinentes qui permettent de développer la matière, répondre de manière éclairée aux questions de la professeure, illustrer les idées et concepts par des exemples appropriés, etc.

Attention : Veuillez prendre note que l'usage de tout document déposé sur Studium pour chaque cours est assujéti à l'engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l'image.

Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le consentement écrit de la professeure. Le non-respect de cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l'article 3 du Règlement disciplinaire concernant les étudiants.