

PLAN DE COURS

**Département de sociologie
Université du Québec à Montréal**

Sigle : SOC 8880   **Groupe :** 20
Titre : Arts et sociétés
Session : Automne 2020
Enseignante : Magali Uhl
Téléphone : (514) 987-3000 poste 1601
Bureau : A-5090
Courriel : uhl.magali@uqam.ca

AVIS À TOUTES LES ÉTUDIANTES ET TOUS LES ÉTUDIANTS

Boîte courriel UQAM

La boîte courriel est activée automatiquement dans les 48 heures suivant l'inscription à au moins un cours.

Pour y accéder aller au :

<https://servicesinformatiques.uqam.ca/services/Courriel%20%C3%A9tudiant>

Vous trouverez votre NIP sur votre relevé facture ou votre bulletin d'inscription

ARTS ET SOCIÉTÉS
SOC8880-20
Session d'automne 2020
Professeure : Magali Uhl
Cours en ligne – mardi de 14h à 17h

DESCRIPTEUR ACTUALISÉ

Ce cours à distance présente différentes perspectives théoriques (de Bourdieu à Simmel, de l'écoféminisme à la pensée décoloniale) sur l'art actuel (œuvres visuelles, littéraires, documentaires, performatives, etc.) en lien avec divers questionnements transversaux (sur l'intime, la mémoire, le secret, le sacré, l'identité, la fiction, etc.). Dans sa partie magistrale, il met en discussion les sociétés actuelles à partir de différents corpus d'œuvres d'art. Les principaux chapitres du cours se présentent ainsi comme des « études » de cas émergents sur les arts dans les sociétés actuelles. Chaque étude est redevable d'un cadre théorique et méthodologique qui est explicité. Les rapports aux récits et aux savoirs situés guident ces études.

En complément des lectures, des films, vidéos, podcasts et expositions sont hebdomadairement prévus et font partis du processus de formation.

ARGUMENT GÉNÉRAL

Appréhender l'art en fonction du contexte politique et social dans lequel il s'inscrit est un procédé récurrent en sociologie : les œuvres d'art, au même titre que les rituels ou les modes de vie, sont souvent vues comme les supports expressifs d'une société dont les traits majeurs, la cohérence, les mythologies et ambitions, ont déjà été caractérisés par le sociologue. Dans ce sens, l'art et ses œuvres fonctionnent le plus souvent comme un instrument venant confirmer un regard global sur une époque.

Une approche complémentaire, qui partirait préalablement des œuvres d'art pour voir ce qu'elles nous disent de surprenant sur le monde en train de s'inventer, avec ses tensions, conflits et désordres affleurants, autrement dit une approche prenant l'art en tant que mode de connaissance est plus rarement adoptée. C'est la voie que nous suivrons ici.

Pour cerner ce regard propre à l'art et comprendre le lien qui l'unit à la société, donc le jeu de leurs influences et interactions réciproques, différentes œuvres artistiques particulièrement emblématiques de la création contemporaine seront mis en dialogue avec quelques grands enjeux des sociétés d'aujourd'hui. Nous tenterons ainsi, par le prisme de l'art, de saisir notre actualité et d'imaginer ses horizons possibles.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

Le dispositif pédagogique alterne, pour chaque séance, une partie séminaire et une partie magistrale.

Cours magistraux

Le cours débute par une introduction présentant l'argumentation générale, l'expérience de l'art comme expérience située. L'expérience que procure l'art, puisqu'elle implique profondément l'activité du sujet, est comprise ici, non comme un simple objet sur lequel porte la connaissance, mais comme un mode de connaissance à part entière, c'est-à-dire comme une manière spécifique de se rapporter à un objet.

Le cours magistral se compose de différentes « études », indépendantes les unes des autres, prenant toujours pour base des corpus construits d'œuvres d'art, des films, des expositions thématiques, des expérimentations dans des contextes institutionnels, etc...

En plus de la documentation visuelle, pour chaque étude plusieurs textes sont à lire pour préparer l'étudiant.e à la matière, et d'autres textes sont, ou peuvent être, suggérés pour aller plus loin dans sa démarche personnelle, notamment en vue de la préparation de son travail final qui consiste en la présentation d'une communication scientifique.

Séminaires

Les séminaires portent sur les différentes études présentées par la professeure. Ils se basent sur les commentaires formulés par les étudiant.e.s lors des travaux de groupe et sur les lectures qui faites *en amont* du cours.

Les thématiques permettent à la fois de penser ensemble des questions d'actualité, donc de lier l'art à ses dimensions proprement sociologiques, et de développer le regard critique et réflexif nécessaire à la pratique sociologique, tout en l'outillant méthodologiquement et conceptuellement.

Ateliers

Après chaque étude présentée par la professeure, les étudiant.e.s se retrouvent en sous-groupes dans différentes « salles » zoom pour discuter ensemble de la capsule Panopto visionnée et des lectures, films, etc. en lien. Ils et elles doivent, durant cet atelier, préparer une fiche-commentaire qui sera la base de leur intervention en séminaire afin d'alimenter la réflexion générale sur chaque thème abordé.

Objectif général

À travers les différentes études présentées et à partir des discussions en ateliers et en séminaires, les étudiant.e.s pourront voir sous quelles formes et de quelle manière l'art actuel répond aux nouveaux enjeux sociétaux en redessinant les contours du paysage social, qu'il soit individuel ou collectif, visuel ou cognitif. Les étudiant.e.s pourront ainsi développer une réflexion plus approfondie sur la forme d'art qui les intéresse en l'inscrivant dans l'un des domaines de recherche présentés en classe.

Objectif spécifique

Comment est-ce que l'on écrit une communication dans le domaine de la sociologie de l'art et des œuvres ? L'objectif du cours est d'en présenter 3 manières différentes à travers 8 études distinctes. Le cours magistral se présente donc comme une série de conférences sociologiques. Son objectif spécifique est que les étudiant.e.s produisent, pour la fin de la session, leur propre communication scientifique en s'inspirant de l'un des 3 premiers modèles présentés.

Les modèles et les études

- Modèle 1 – *Analyse sociologique détaillée d'une œuvre ou de la production d'un.e artiste* : Étude 1. Maurizio Cattelan, l'art et le sacré au risque de l'ironie ; Étude 2. *Stories we Tell* de Sarah Polley : l'intime et la mémoire familiale.
- Modèle 2 – *Une ou plusieurs œuvres d'un.e artiste à travers la grille de lecture d'un.e sociologue* : Étude 3. Georg Simmel/Sophie Calle (secret et transparence) ; Étude 4. Pierre Bourdieu/Raymond Depardon (identité et narrativité).
- Modèle 3 – *Problématiser à partir d'œuvres pour traiter un sujet classique ou émergent de société* : Étude 5. Les minorités linguistiques ; Étude 6. Le point de vue animal ; Étude 7. L'apport de la fiction artistique pour la sociologie ; Étude 8. Arts et récits de la prospective

L'art comme expérience

Un cours sur l'art doit passer par l'expérience que procure l'art. Pour alimenter les discussions en lien avec les thématiques présentées tout en constituant une base de références commune au groupe, nous regarderons des œuvres contemporaines en classe (plastiques, performatives, etc.), et visionnerons plusieurs films particulièrement significatifs (en classe ou individuellement) ; nous irons également voir une exposition (individuellement).

ÉVALUATION

L'évaluation comporte plusieurs volets :

- 1) **7 commentaires** en groupe (de 3 ou 4 personnes) sur la base des cours magistraux, des lectures et des documents visuels avec participation aux discussions d'ensemble lors des séminaires. 27 octobre et 24 novembre. 30% (auto-évaluation).
- 2) **Présentation** éclair. 5', 5 images d'art. 15 septembre. 5% (formatif).
- 3) **Sujet** du travail final (à choisir dans les 7 thèmes des études) avec question de recherche. 27 octobre. 150 mots. 10 %
- 4) **Problématique** du travail final avec cadre théorique et choix d'une méthodologie (entre les modèles 1, 2 ou 3), à remettre le 17 novembre. 500 mots : 20 %
- 5) **Travail final** 35% sous la forme d'une communication scientifique de 15' suivie d'une discussion. Deux séances la semaine du 8 décembre.

DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE

→ La classe virtuelle ouvrira à 14h précise chaque mardi. Le lien zoom sera transmis au préalable sur Moodle.

→ Le cours peut être suivi de n'importe où, mais il faut être dans la classe virtuelle aux heures prévues, les mardis de 14h à 17h.

Dans le cadre des cours à distance, il faut que les étudiant.e.s :

- disposent d'une connexion internet qui leur permet de naviguer facilement sur le web ;
- soient inscrit.e.s et sachent se servir de Moodle ;
- puissent visionner des capsules Panopto et suivre un cours sur Zoom.
- se créent un compte Kanopy (BANQ). Inscription en ligne et gratuite. Voir la procédure : https://www.banq.qc.ca/services/abonnement/abonnement_distance/

Les connexions ne sont pas toujours stables, les défaillances techniques sont parfois au rendez-vous et nous devons collectivement nous habituer aux éventuels aléas de la formation en ligne. Pour que tout cela demeure le plus fluide possible, préparez bien votre matériel avant de vous connecter.

DÉROULEMENT DES SÉANCES ET ORGANISATION DU TRAVAIL

→ Les 14 séances se suivent sans interruption. La session se termine ainsi une semaine plus tôt.

→ Les séances sont d'une durée d'environ 3 heures et se déroulent sur zoom.

→ Une pause est prévue entre chaque période (dont la durée peut sensiblement varier)

8 septembre

1

Séance

- Présentation du plan de cours et de l'évaluation (magistral, zoom)
- Introduction générale (panopto)
- Tour de table des étudiant.e.s (zoom)
- Entente d'évaluation (zoom)

À lire durant la semaine

- Mircea Eliade (1973), « The Sacred in a Secular World ».
- Danièle Hervieu-Léger, (2010), « Le partage du croire religieux dans des sociétés d'individus ».
- Daniel Abadie (2016), « La part du Sacré dans l'art actuel ».

15 septembre

2

Séance

- 14h. Présentation éclair des étudiant.e.s (zoom)
- 15h15. Étude 1. Maurizio Cattelan, l'art et le sacré au risque de l'ironie (magistral, panopto)
- 16h15. Rencontre en sous-groupes sur la première étude (atelier, zoom)

À voir et à lire durant la semaine

- Sarah Polley (2013), *Stories we Tell* (1h48).
- Ricœur Paul (2002), « Entre la mémoire et l'histoire ».
- Andreas Huyssen (2011), « Les zones grises du souvenir ».

22 septembre

3

Séance

- 14h. Discussion à partir des commentaires sur la première étude (séminaire, zoom)
- 15h. Étude 2 : *Stories we Tell* de Sarah Polley : la mise en récit artistique de l'intime familial (magistral, panopto)
- 16h. Rencontre en sous-groupes sur la deuxième étude (atelier, zoom)

A lire durant la semaine

- Georg Simmel (1998), « Le secret ».
- Anne Sauvageot (2007). « Conclusion ».

29 septembre

4

Séance

- 14h. Discussion à partir des commentaires sur la 2ème étude (séminaire, zoom)
- 15h. Étude 3 : Georg Simmel/Sophie Calle : secret et transparence (magistral, panopto)
- 16h. Rencontre en sous-groupes sur la 3ème étude (atelier, zoom)

À voir et à lire durant la semaine

- Raymond Depardon (2008), *Donner la parole*.
- Pierre Bourdieu (1993), « L'espace des points de vue » (extraits).
- Pierre Bourdieu (1993). Entretien.
- Pierre Bourdieu, « L'illusion biographique ».

6 octobre

5

Séance

- 14h. Discussion à partir des commentaires sur la 3ème étude (séminaire, zoom)
- 15h. Étude 4 : Pierre Bourdieu/Raymond Depardon : identité et narrativité (magistral, panopto)
- 16h. Rencontre en sous-groupes sur la 4ème étude (atelier, zoom)

À voir, à écouter et à lire durant la semaine

- Helen Haigh-Brown (2009), *?E?Anx : The Cave*.
- Emilie Hache (2017), « Féminisme, écologie et science-fiction, les récits pour l'avenir ».
- Nadia Myre (2012), « Baliser le territoire ».
- Starhawk (2002), « Our Place in Nature ».

13 octobre

6

Séance

- 14h. Discussion à partir des commentaires sur la 4ème étude (séminaire, zoom)
- 15h. Étude 5 : Les minorités linguistiques (magistral, panopto)
- 16h. Rencontre en sous-groupes sur la 5ème étude (atelier, zoom)

À lire durant la semaine :

- Donna Haraway (2007). « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle ».
- Katya Montagnac (2014). « Une anti-méthode ? Pour une analyse esthétique indisciplinée des œuvres chorégraphiques ».

20 octobre

7

Séance

- 14h. Conférencière invitée : Catherine Duchesneau, *Danse et chorégraphie : penser, écrire, imaginer avec les savoirs situés*. (magistral et séminaire, zoom)

Résumé : Apprendre des savoirs (situés en corps, en relation et en vulnérabilité partagée) développés par les danseurs et chorégraphes pour imaginer d'autres possibles pour la recherche et l'écriture sociologiques. La performance *NOUS* d'Anatoli Vlassov, co-créeée avec neuf danseurs autistes sera un des processus étudiés.

À voir durant la semaine

- Vidéos de présentation de l'exposition (*à préciser*)

27 octobre (*semaine de lecture*)

→ Remise du sujet du travail final

8

Activité

- Exposition à la Fondation PHI (à réserver) : « Relations. La diaspora et la peinture » (sur place)

Séance

- 15h. Activité de médiation en lien avec l'exposition (séminaire, zoom)
- 16h30. Auto-évaluation (Études 1 à 4)

À voir et à lire durant la semaine

- Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla (et Ted Chiang), *The Great Silence*.
- Marion Laval-Jeantet (2011), « Interspécificité. À propos de *Que le cheval vive en moi* ».
- Vinciane Despret (2009), « Comprendre l'homme à partir de l'animal ? ».
- Anne Castaing et Elena Langlais (2018), « Repenser les subalternités : des Subaltern Studies aux animalités ».

3 novembre

9

Séance

- 14h. Discussion à partir des commentaires sur la 5ème étude (séminaire, zoom)
- 15h. Étude 6 : Le point de vue animal (magistral, panopto)
- 16h. Rencontre en sous-groupes sur la 6ème étude (atelier, zoom)

À voir et à lire durant la semaine

- Oussama Mohammed et Wiam Bedirxan (2014), *Eau Argentée. Syrie Autoportrait*.
- Georges Didi-Hurberman (2008), « La condition des images » (entretien).
- À compléter.

10 novembre

10

Séance

- 14h. Discussion à partir des commentaires sur la 6ème étude (séminaire, zoom)
- 15h. Étude 7 : L'apport de la fiction artistique pour la sociologie
- 16h. Rencontre en sous-groupes sur la 7ème étude (atelier, zoom)

À voir et à lire durant la semaine

- Larissa Sansour (2013), *Nation Estate*.
- John Green (2017), « Parable of the Sower ».
- Mike Davis (2010), *Au-delà de Blade Runner. Los Angeles et l'imagination du désastre*.

17 novembre	→ Remise de la problématique	11
-------------	------------------------------	----

Séance

- 14h. Discussion à partir des commentaires sur la 7ème étude (séminaire, zoom)
- 15h. Étude 8 : Arts et récits de la prospective (magistral, panopto)
- 16h. Tour de table sur la 8ème étude (séminaire, zoom).

À lire : bibliographie complémentaire individuelle pour le travail final

24 novembre		12
-------------	--	----

Séance

- 14h. Retour sur les problématiques et mise au point sur les présentations finales (zoom)
- 15h00. Auto-évaluation (Études 5 à 7) (zoom) et évaluation de l'enseignement
- 15h30. Mot de la fin et projection de *La jetée*, Chris Marker, 1962, 28'. (zoom)

À lire : bibliographie complémentaire individuelle pour le travail final

8 décembre (+ un autre créneau horaire à déterminer durant la semaine)		13 et 14
--	--	----------

Colloque étudiant (1ère partie des présentations)

- 14h. Présentation du travail final sous la forme d'un colloque (zoom)

Colloque étudiant (2ème partie des présentations)

- Présentation du travail final sous la forme d'un colloque (zoom)

DOCUMENTATION

Articles, chapitres et entretiens

1. Danielle Hervieu Léger (2010), « Le partage du croire religieux dans des sociétés d'individus », in *L'année sociologique*, vol. 60, p. 41-62.
2. Mircea Eliade (1973), « The Sacred in a Secular World », in *Cultural Hermeneutic*, vol. 1, p. 102-113.
3. Daniel Abadie (2016), « La part du Sacré dans l'art actuel » (entretien), in *La Revue des deux mondes*, vol. 11, p. 101-113.
4. Ricœur Paul (2002), « Entre la mémoire et l'histoire », Institute for Human Sciences, Vienne, Autriche, Tr@nsit online, numéro 22.
5. Andreas Huyssen (2011), « Les zones grises du souvenir », dans *La hantise de l'oubli. Essais sur les résurgences du passé*, Éditions Kimé, p. 81-88.
6. Georg Simmel (1998), « Le secret », dans *Secret et sociétés secrètes*, Paris, Circé.
7. Anne Sauvageot (2007). « Conclusion », dans *Sophie Calle, l'art caméléon*, Paris, PUF, p. 273-287.
8. Pierre Bourdieu (dir.) (1993), « L'espace des points de vue » (extraits), *La misère du monde*, Paris, Seuil, 1998, p. 9-11.
9. Pierre Bourdieu (1993). Entretien, in *Libération*, 11 février.
10. Pierre Bourdieu (1986), « L'illusion biographique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 62-63, p. 62-72.
11. Nadia Myre (2012), « Baliser le territoire », in *Art Mûr*, volume 7, n° 3, janvier-février 2012
12. Starhawk (2002), « Our Place in Nature », in *Webs of Power. Notes for the Global Uprising*, Gabriola Island, New Society Publishers, p. 160-168.
13. Donna Haraway (2007). « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle », in Donna Haraway, *Manifeste Cyborg et autres essais. Sciences - Fictions - Féminismes*, Paris, Exils, p. 108-142. (la version en anglais est également disponible).
14. Katya Montaignac (2014). « Une anti-méthode ? Pour une analyse esthétique indisciplinée des œuvres chorégraphiques », in *Recherches en danse*, vol 1.
15. Marion Laval-Jeantet (2011), « Interspécificité. À propos de *Que le cheval vive en moi* », in *Multitudes*, vol. 4, numéro 47, p. 152-157.

16. Vinciane Despret (2009), « Comprendre l'homme à partir de l'animal ? », in *Le Seuil*, vol. 4, numéro 131, p. 5-17.
17. Anne Castaing et Elena Langlais (2018), « Repenser les subalternités : des Subaltern Studies aux animalités », *Cultures-Kairos* [en ligne].
18. Georges Didi-Hurberman (2008), « La condition des images » (entretien), in *MediaMorphoses* [en ligne], vol. 22, numéro 6.
19. À compléter
20. Mike Davis (2010), *Au-delà de Blade Runner. Los Angeles et l'imagination du désastre*, Paris, Allia, p. 8-16.

Films, moyens métrages, vidéos

21. Sarah Polley (2013), *Stories we Tell*. 1h48. Kanopy.
<https://www.kanopy.com/product/stories-we-tell>
22. Raymond Depardon (2008) *Donner la parole*. 32'.
23. Helen Haigh-Brown (2009), *E?Anx :The Cave*. 12'.
<https://www.youtube.com/watch?v=SHZsdgfo11w>
24. Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla (et Ted Chiang), *The Great Silence*. 17'.
<https://www.youtube.com/watch?v=U8yytY7eXDc>
25. Oussama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan (2014), *Eau Argentée. Syrie Autoportrait*, 1h32.
<https://www.kanopy.com/product/silvered-water-syria-self-portrait>
26. Larissa Sansour (2013), *Nation Estate*. 9'.
<https://vimeo.com/47817604>
27. John Green (2017), « Parable of the Sower », *Crash Course Literature 406*. 14'.
<https://www.youtube.com/watch?v=6iVGuMyKfGA>
28. Chris Marker (1962), *La jetée*. 28'

Podcast

29. Emilie Hache (2017), « Féminisme, écologie et science-fiction, les récits pour l'avenir », *France culture*, podcast, 45'.
<https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-dominique-rousset/feminisme-ecologie-et-science-fiction-des-recits-pour-lavenir-0>

Exposition et activité de médiation

30. Exposition à la Fondation PHI (à réserver individuellement) : « Relations. La diaspora et la peinture » (sur place). <https://fondation-phi.org/fr/exposition/relations/>

→ Des modifications ou ajustements sont à prévoir compte-tenu de la session à distance.

PRÉCISIONS AU SUJET DE L'ENTENTE D'ÉVALUATION À L'UQAM

Une entente est signée par l'enseignant.e et les étudiant.e.s du cours dans les deux premières semaines du cours. Cette entente porte uniquement sur les aspects suivants :

1. le nombre et les échéances des évaluations;
2. la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale du cours

Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de consulter l documents suivant:

- Pour les cycles supérieurs: Règlement 8 de l'UQAM, article 9.4
<https://instances.uqam.ca/reglements/>

PLAGIAT

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :

- la substitution de personnes;
- l'utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence;
- la transmission d'un travail pour fins d'évaluation alors qu'il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d'évaluation académique à l'Université ou dans une autre institution d'enseignement, sauf avec l'accord préalable de l'enseignante, l'enseignant;
- l'obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d'examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d'une évaluation non méritée;
- la possession ou l'utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé;
- l'utilisation pendant un examen de la copie d'examen d'une autre personne;
- l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle;
- la falsification d'un document, notamment d'un document transmis par l'Université ou d'un document de l'Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances;
- la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-crédation, un rapport de stage ou un rapport de recherche;

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l'article 3 du Règlement no 18.

Pour plus d'information sur les infractions académiques et comment les prévenir :

www.integrite.uqam.ca