

PLAN DE COURS

Département de sociologie
Université du Québec à Montréal

Sigle : SOC 8785 **Groupe :** 10
Titre : Courant de la pensée sociologique 1
Session : Hiver 2021
Enseignantes : Magali Uhl et Katharina Niemeyer
Téléphone : (514) 987-3000 postes 1601 et 4146
Bureau : A-5090 et J-1550
Courriels : uhl.magali@uqam.ca et niemeyer.katharina@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

COURANT DE LA PENSÉE SOCIOLOGIQUE 1
Images et viralité : La pensée de Jean Baudrillard et son actualisation critique

Katharina Niemeyer, École des médias
Magali Uhl, Département de sociologie
Hiver 2021 - Lundi de 14h à 17h

DESCRIPTEUR ACTUALISÉ

Inspiré par la pensée théorique de Jean Baudrillard, ce cours vise à poser un regard renouvelé sur les images et la viralité à l'heure actuelle ainsi que sur nos propres pratiques visuelles quotidiennes. Depuis les années 2000, la numérisation a pris de l'ampleur, que ce soit sur le plan social, politique ou culturel, de telle sorte que de nouveaux défis sociétaux se posent. L'un d'entre eux est d'appréhender les usages sociaux, artistiques et militants des images et des écrans. Dans un dialogue critique avec des penseur.se.s et des pensées actuelles épistémiquement situ.e.s, quelques-uns des concepts transversaux de la pensée du philosophe seront revisités comme par exemple la simulation, la viralité ou encore la singularité et l'implosion. Des thèmes, en lien avec l'image, seront également mobilisés comme par exemple sa valeur, sa virtualité ou ses potentialités avec l'intelligence artificielle.

ARGUMENT GÉNÉRAL

Loué comme un visionnaire et critiqué pour sa radicalité, la pensée de Jean Baudrillard offre des analyses aiguës sur les relations entre l'image et la réalité, toujours d'une étonnante actualité. Perpétuellement en dialogue avec les circonstances de son moment présent, ses écrits sur les développements technologiques révèlent des aperçus non seulement d'un monde turbulent représenté et consommé par les images, mais aussi du rôle des simulacres, de l'hyperréalité et des communications virales sur notre perception de ce monde.

30 ans après 1991 où il avança que « la guerre du Golfe n'a pas eu lieu » (Baudrillard, 1991), afin de montrer à quel point la société de l'image s'est détournée d'un réel qui a déjà disparu ; 20 ans après le 11 septembre 2001 dont il associa l'effondrement, en direct télévisuel, des tours jumelles à une forme d'acmé symbiotique entre l'expérience et son image, sa conception de l'image, de ses formes et de sa plasticité demeure résolument actuelle (Latouche, 2019). Plus forte que sa propre présence au monde qu'elle déréalise, en boucle médiatique et bouclée sur elle-même, l'image est devenue événement et l'événement image (Niemeyer 2011). Les écrits du philosophe portent en eux la force d'un regard visionnaire sur une société dans laquelle il ne vit plus depuis sa disparition en 2007, mais dont le dessin avait bel et bien été tracé à travers le règne du simulacre, de la transparence et de l'hyperréalité, l'injonction du code informatique, la viralité des communications ou encore l'implantation de l'intelligence artificielle, enjeux hautement actuels qui traversent, de part en part, son œuvre.

Dans son article et ensuite ouvrage du même nom, « Écran Total » (1996, 1997). Le philosophe y engage des réflexions provocatrices portant sur la surreprésentation des écrans (télévision, ordinateur, etc.), leurs usages et viralités. Il avance notamment que la plupart de nos interactions et réalités sociales se façonnent et sont façonnées par les écrans ; nos vies se déroulent avec et devant un *écran* devenu *total* (1996). Ce cours invite ainsi à prolonger l'apport critique à la réflexion sur l'image contemporaine que le sociologue a entamé dans les années 80, 90 et 2000 en l'ouvrant aux penseur.e.s actuel.le.s afin de créer un espace de réflexion et de discussion sur les images et les écrans qui encadrent – aujourd'hui plus que jamais – nos vies.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

Le dispositif pédagogique se divise en deux grandes parties. Le début de la session vise à consolider les connaissances théoriques et de discuter en groupe/atelier les concepts développés par le philosophe à l'appui des textes fondamentaux. La seconde partie de la session met davantage le focus sur la mobilisation des concepts au prisme d'exemples et d'études de cas et se déroulera principalement sous forme d'ateliers. Des séances avec des invité.e.s sont également prévues dans le programme (dates et personnes à confirmer).

Séminaires de lecture – Concepts

Les séminaires portent sur différents thèmes de la pensée de Jean Baudrillard sur l'image et la visualité mis en perspective par des théoricien.n.es d'aujourd'hui. À chaque séance, un concept spécifique est abordé et discuté. Il est d'abord, dans une première partie du cours, présenté par les professeurs. Les séminaires se basent, ensuite, principalement sur les commentaires formulés par les étudiant.e.s en lien avec les textes lus. Les concepts choisis permettent de penser les questions abordées par le philosophe, mais à l'aune des développements théoriques actuels. Cette mise en discussion a pour objectif de développer le regard critique et réflexif nécessaire à la réflexion sociologique et médiatique tout en l'outillant conceptuellement.

Ateliers thématiques

Après le parcours théorique du début de la session, le cours mettra davantage le focus sur la performativité, la continuité et les limites des concepts dans des contextes sociologiques, médiatiques et artistiques précis. Les étudiant.e.s se retrouvent en sous-groupes dans différentes « salles » zoom pour discuter ensemble des ressources en ligne et des lectures faites selon un canevas de discussion/question préparé par les professeurs. Ils et elles doivent, durant cet atelier en sous-groupe, réfléchir ensemble, croiser les sources, pour répondre aux questions posées, lesquelles seront la base de leurs interventions et permettront d'alimenter la réflexion générale sur chaque thème abordé.

Objectif général

Au prisme des écrits de Baudrillard, ce cours a pour objectif de poser un regard critique sur l'image et les écrans à l'ère du numérique ainsi que sur les pratiques et performances visuelles quotidiennes à l'aide des penseur.e.s de la relève. À travers les différents concepts et thèmes présentés ainsi qu'à partir des discussions en ateliers et en séminaires, les étudiant.e.s pourront voir sous quelles formes et de quelle manière la pensée prospective de Baudrillard a anticipé le temps présent, et comment ses intuitions fulgurantes, comme ses provocations sont une source de réflexions pour penser les temps qui viennent et les nouveaux enjeux sociétaux autour des images et des écrans devenus omniprésents. Les étudiant.e.s pourront ainsi développer une réflexion plus approfondie sur l'aspect de la visualité qui les intéresse en l'inscrivant dans l'un des domaines présentés en classe.

ÉVALUATION

L'évaluation comporte plusieurs volets :

- 1) **Présentation** éclair. 5'. 25 janvier. 5% (formatif).
- 2) **3 notes de lecture critiques et réflexives à préparer en amont des séances conceptuelles.** 250 mots. 30 % (10% par note de lecture)

3) **Participation aux ateliers** en groupe sur la base des lectures et des documents visuels et sonores. 20%. (dont 10% en auto-évaluation)

4) **Travail final** 45% sous la forme 1. D'une communication scientifique de 10' sur un aspect de la visualité ; 2. De la version écrite de la communication ; 3. D'un court entretien enregistré sous forme d'un vox pop de 4 questions administré à un.e spécialiste du domaine.

DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE

La classe virtuelle ouvrira à 14h précise chaque lundi. Le lien zoom est 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.

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 suivre un cours sur Zoom (visionner des capsules Panopto si besoin).

DÉROULEMENT DES SÉANCES ET ORGANISATION DU TRAVAIL

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

18 janvier **PRÉSENTATION**

1

Séance

- Présentation du plan de cours et de l'évaluation, objectifs du cours
- Tour de table des étudiant.e.s
- Entente d'évaluation

25 janvier **INTRODUCTION - ECRAN TOTAL**

2

Séance

- 14h. Présentation éclair des étudiant.e.s (zoom)
- 15h30. Introduction générale à la pensée du philosophe et son approche de l'image

A lire/consulter pour la séance

- Curnier, J. P. (2010). Un gai savoir. *Lignes*, (1), 7-19.
- Émission radio : Jean Baudrillard, le cool prophète <https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/jean-baudrillard>

1er février **SIMULATION**

3

Concept 1 : SIMULATION - L'histoire, l'évolution et les limites d'un concept

- 14h. Présentation du concept par les professeures, discussion en classe autour des textes
- 16h. Mini-Atelier. Limites et réactualisation du concept au XXIème siècle

Rappel et explication autour des notes de lecture critique (cf. évaluation)

A lire pour la séance

- Baudrillard, J. (1976). *L'échange symbolique et la mort* (Vol. 264). Paris: Gallimard, 75-109.
- Bergen, V. (2010). Saisies du simulacre chez Baudrillard et chez Deleuze. *Lignes*, (1), 37-49.

8 février **IMPLOSION**

4

(Note de lecture critique No.1 à rendre pour le 7 février, 23h55 sur Moodle)

Concept 2 : IMPLOSION - La pensée catastrophique implosive de Jean Baudrillard à l'exemple du 11 septembre 2001

- 14h. Présentation du concept par les professeures, discussion en classe autour des textes
- 16h. Mini-Atelier. Limites et réactualisations du concept au XXIème siècle

A lire pour la séance

- Baudrillard, J. (1978). A l'ombre des majorités silencieuses, Paris. *Cahiers d'Utopie*, p. 53-66.
- Baudrillard, J. (2004). La violence faite à l'image, chapitre dans : Baudrillard, J. (2004). *Le Pacte de lucidité ou l'intelligence du mal*. Editions Galilée, p. 77-87.
- Niemeyer, K. (2016). Le (souvenir du) 11 septembre 2001, les médias et Jean Baudrillard. in: Poirier, Nicolas, *Baudrillard, cet attracteur intellectuel étrange*, Paris: la bibliothèque du Mauss, le bord de l'eau, 2016, p. 155-170.

15 février SINGULARITÉ

5

(Note de lecture critique No. 2 à rendre pour le 14 février, 23h55 sur Moodle)

Concept 3 : SINGULARITÉ - La place de l'espoir et de la nostalgie créative et politique chez Jean Baudrillard

- 14h. Présentation du concept par les professeures, discussion en classe autour des textes
- 16h. Mini-Atelier. Limites et réactualisations du concept au XXIème siècle

A lire/consulter pour la séance

- Émission radio : Penser le présent. Avec Jean Baudrillard à Répliques sur France Culture (2005). <http://www.ekouter.net/penser-le-present-avec-jean-baudrillard-a-repliques-sur-france-culture-1220#>
- Baudrillard, J. (1983). De la croissance à l'excroissance. *Le Débat*, 23(1), 4-7. <https://doi.org/10.3917/deba.023.0004>
- Machado Da Silva, J. (2007). Jean Baudrillard (1929-2007): Le crime plus que parfait. *Hermès, La Revue*, 48(2), 221-230. <https://doi.org/10.4267/2042/30601>
- Lévy, P. (2019). Le rôle des humanités numériques dans le nouvel espace politique. *Sens public*. <https://doi.org/10.7202/1067408ar>

22 février VIRALITÉ (invité : Thierry Bardini, à confirmer)

6

(Note de lecture critique no. 3 à rendre pour le 21 février, 23h55 sur Moodle)

Thème 4 : VIRALITÉ Pathologies informatiques

- 14h. Présentation du concept par les professeures, discussion en classe autour des textes
- 16h. Mini-Atelier. Limites et réactualisations du concept au XXIème siècle

A lire/consulter pour la séance

- Bardini, T. (2015). Vade retro virus. Numéricité et vitalité. *Terrain. Anthropologie & sciences humaines*, (64), 104-121.

D'autres documents à venir ...

1er mars semaine de lecture

7

Pas cours

8 mars

8

Séance

- 14h. Conférencier.e invité.e (à confirmer)

15 mars VIRTUEL

9

Atelier thématique 1 : DU VIRTUEL AU CINÉMA

A lire/consulter pour la séance

- Les Wachowski (1999). *The Matrix*, film, 130mn

- Baudrillard, J. (1987). Au-delà du vrai et du faux, ou le malin génie de l'image. *Cahiers internationaux de Sociologie*, vol. LXXXII.
- Alain Milon (2005). *La réalité virtuelle. Avec ou sans le corps ?*, Paris, Édition Autrement, 61-84
- Ouertani Meriam (2015). Simulacres et simulation numérique. Les néo-technologies dans le cinéma. OIC, UQAM, <http://oic.uqam.ca/fr/carnets/simulacre-et-simulation-numerique>
- Un extrait de 5mn d'un entretien avec Jean Baudrillard, « Mot de passe » : Virtuel (à la minute 35'28) ; <https://www.youtube.com/watch?v=pGne4wMpU6g>

22 mars **VALEUR** 10

Atelier thématique 2 : VALEUR ET VISUALITÉ

A lire/consulter pour la séance

- Baudrillard, J. (1972). *Pour une critique de l'économie politique du signe*. L'enchère de l'œuvre d'art. Paris, Gallimard
- Extrait de 5mn d'un entretien avec Jean Baudrillard, « Mot de passe » : Valeur (à la minute 17'02) ; <https://www.youtube.com/watch?v=pGne4wMpU6g>
- Podcast de Peter Szendy sur l'Iconomie <https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/peter-szendy-analyse-liconomie>
- Visite virtuelle de l'exposition « Le supermarché des images » <http://www.jeudepaume.org/index2014.php?page=article&idArt=3288>

29 mars **IA** 11

Atelier thématique 3 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

A lire/consulter pour la séance

- Texte de Baudrillard à venir...
- .- Masure, A. (2019, « Résister aux boîtes noires... » <https://www.cairn.info/revue-cites-2019-4-page-31.htm?ref=doi&contenu=auteurs>
- « L'IA va-t-elle remplacer les artistes » : <https://www.beauxarts.com/grand-format/lintelligence-artificielle-va-t-elle-remplacer-les-artistes/>
- Radio Canada sur IA et art (podcast de 8') : <https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/142345/midi-info-intelligence-artificielle-art-oeuvre>
- Les IA sont-elles des artistes ? (vidéo de 6') : <https://www.youtube.com/watch?v=xFMnINvDUYM>
- The IA Art Generator (video de 5') : <https://www.youtube.com/watch?v=Jjv3m5oWICA>
- Google cultural institute : <https://www.google.com/intl/fr/culturalinstitute/thelab/index.html#intro>

5 avril 12

CONGÉ (<https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021>)

12 avril **CONCLUSION - ÉCRAN TOTAL** 13

Conclusion : ÉCRAN TOTAL

- Mise au point sur les présentations finales
- Auto-évaluation en sous-groupe
- Évaluation de l'enseignement

A lire/consulter pour la séance

- Baudrillard, J. (1997). *Écran total*. Paris, Éditions Galilée, p. 199-205.

19 avril **COLLOQUE ÉTUDIANT**

14 et 15

(Version écrite de la communication à rendre pour le 18 avril, 23h55 sur Moodle)

Sur deux créneaux horaires le lundi 19 avril

Présentation du travail final sous la forme d'un colloque

DOCUMENTATION**Bibliographie générale et évolutive***(La webographie – vidéos, podcast etc. seront fournis lors de la première séance, le 18 janvier 2021)*

Alexander, J., Bartmanski, D., & Giesen, B. (Eds.). (2012). *Iconic power: materiality and meaning in social life*. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

Barranque, P. U. (2019). Généalogie de l'écriture de Jean Baudrillard. *Remate de Males*, 39(2), 867-881. doi: 10.20396/remate.v39i2.8655482

Baudrillard, J. (2013). *Vérité ou radicalité de l'architecture?* Paris : Sens & Tonka

Baudrillard, J. (2007). *Pourquoi tout n'a-t-il pas déjà disparu ?* Paris : L'Herne.

Baudrillard, J. (2007b). *Das Ereignis*. Weimar : Verlag der Bauhaus-Universität Weimar.

Baudrillard, J. et Valiente Noailles, E. (2005). *Les exilés du dialogue*. Paris : Galilée.

Baudrillard, J. (1997). *Écran total*. Paris : Galilée.

Baudrillard, J. (1996a, 6 mai). Écran total. Dans *Libération*. Récupéré de https://www.liberation.fr/tribune/1996/05/06/ecran-total_172527

Baudrillard, J. (1996b). Entretien avec Ruth Scheps. L'art entre utopie et anticipation. *Les sciences de la prévision*. Paris : Seuil.

Baudrillard, J. (1996c). Entretien avec Magali Uhl et al. L'art de la disparition, *Prétentaine*, n° 5 (« Philosophie et postmodernité »), mai 1996, pp. 117-128.

Baudrillard, J. (1991). *La guerre du Golfe n'a pas eu lieu*. Paris : Galilée.

Baudrillard, J. (1987). Au-delà du vrai et du faux ou le malin génie de l'image. *Cahiers internationaux de sociologie*, 82, 139-145. Paris : Presses Universitaires de France.

Baudrillard, M. (2014). Poetic Transfer of a (Serious) Situation. Dans K. Niemeyer (dir.), *Media and Nostalgia* (p. 223-228). Londres : Palgrave Macmillan.

Belting, H. (2004). *Pour une anthropologie des images*, Paris, Gallimard

Bolt, B. (2004). *Art Beyond Representation: The Performative Power of the Image*. Londres et New York: I.B. Tauris.

- Bougnoux, D. (2019). *La crise de la représentation*. Paris: La Découverte.
- Gumbrecht, H.-U. (2004). *Production of Presence: What Meaning Cannot Convey*, Stanford, Stanford University Press.
- Kisukidi, N. Y. (2015). Décoloniser la philosophie. Ou de la philosophie comme objet anthropologique. *Présence africaine*, (2), 83-98.
- Latouche, S. (2019). *Remember Baudrillard*. Paris: Fayard.
- Leonelli, L. (2007). *La Séduction Baudrillard*. Paris: École nationale supérieure des Beaux-Arts.
- Lovejoy, M. (2004). *Digital currents: art in the electronic age*. London: Routledge.
- Manovich, L. (2001). *The language of new media*. Cambridge: MIT press.
- Marin, L. (1993). *Des pouvoirs de l'image, gloses*. Seuil, 1993.
- Merzeau, L. (2007). L'allégresse de disparaître. *Médium*, 12(3), 172. doi: 10.3917/mediu.012.0172
- Mirzoeff, N. (1999). *An Introduction to Visual Culture*, New York, Routledge.
- Mitchell, W.J.T. (2005). *What Do Pictures Want ? The Lives and Loves of Images*, Chicago, University of Chicago Press.
- Niemeyer, K. (2011). *De la chute du mur de Berlin au 11 septembre 2001. Le journal télévisé, les mémoires collectives et l'écriture de l'histoire*. Lausanne : Éditions Antipodes.
- de Oliveira, A. B. (2016). Decolonization in, of and through the archival "moving images" of artistic practice. *Comunicação e sociedade*, 29, 131-152.
- Poirier, N. (2016). *Baudrillard, cet attracteur intellectuel étrange*. Paris : Bord de l'eau (Le).
- Peraica, A. (2019). *The Age of Total Images: Disappearance of a Subjective Viewpoint in Post-digital Photography*. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
- Souquet, L. (2018). Homos, folles, trav, trans et « barbarie destructrice » chez Arenas, Copi, Lemebel, Puig, Sutherland et Vecchio. *Babel*, (37), 126-152. doi: 10.4000/babel.5139
- Szendy, P. (2017). *Le supermarché du visible. Essai d'iconomie*, Paris, Éditions de Minuit.
- Toffoletti, K. (2014). Baudrillard, postfeminism, and the image makeover. *Public Culture*, 10(1), 105-119. doi: 10.1215/17432197-2397263
- Toffoletti, K. (2011). *Baudrillard reframed: interpreting key thinkers for the arts*. London : I. B. Tauris.

Tuck, E., & Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. *Decolonization: Indigeneity, education & society*, 1(1).

Uhl, M. (2002). Intimité panoptique. Internet ou la communication absente. *Cahiers Internationaux de Sociologie*, EHESS, volume CXII, p. 153-170.

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 les documents suivants:

- Pour le premier cycle: Règlement 5 de l'UQAM, article 7.9
<https://instances.uqam.ca/reglements/>
- 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

La **Faculté des sciences humaines** ne tolérera aucune forme de racisme, de sexisme, de harcèlement, de discrimination, d'agression ou de mépris (comportement, propos écrit ou verbal, attitude) à l'égard des professeur.e.s, des chargé.e.s de cours, des étudiant.e.s et des employé.e.s de soutien.

UQÀM | **Faculté des sciences humaines**