

Certificat en histoire de l'art - 4164

RESPONSABLE :

Gatineau

Pavel Pavlov
Directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 1830
Courriel : emi@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le certificat a pour objectif de familiariser l'étudiante et l'étudiant à l'importance des arts et à leur rôle dans l'histoire et l'évolution des sociétés. Il vise à transmettre à l'étudiante et l'étudiant une connaissance de base en histoire des arts moderne et contemporain aux niveaux national et international, qui inclut en plus des arts visuels et sans s'y limiter la bande dessinée, le design graphique et la muséologie d'art.

Il cherche également à familiariser l'étudiante et l'étudiant aux principales approches théoriques et méthodologiques des arts afin de leur donner les moyens de décrire, d'analyser et d'interpréter les œuvres ainsi que les pratiques, mouvements, périodes et champs artistiques. Il vise enfin à rendre l'étudiante et l'étudiant capables de mettre en perspective les arts actuels à la lumière des périodes moderne et contemporaine. Ce programme s'adresse aussi à toutes personnes désireuses de développer ou d'approfondir leurs connaissances en arts et en culture.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement	Régime	Trimestres d'admission		
		Automne	Hiver	Été
Gatineau	TC	✓	✓	
	TP	✓	✓	

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base études universitaires

Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une moyenne cumulative d'au moins 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent.

Base adulte

Être âgé(e) d'au moins 21 ans et fournir une lettre d'environ 300 mots, adressée au module de l'École multidisciplinaire de l'image, qui démontre en quoi son bagage de formation, de culture générale et d'expérience le prépare à des études universitaires. Au besoin, le candidat devra se rendre disponible pour une entrevue d'admission.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

ARI1143	Art actuel
ARV1323	Enjeux des arts au XXe siècle
HAR1003	Enjeux des arts aux XVIIIe et XIXe siècles
HAR1023	Approches théoriques et méthodologiques
	Suivre dix-huit (18) crédits optionnels

Bloc A: Cours optionnels

Choisir un minimum de trois (3) et un maximum de douze (12) crédits dans ce bloc

ARI1043	Image et société
ARI1133	Culture du graphisme
ARI1153	La bande dessinée: perspectives socio-historiques

HAR1033 L'art et le musée

Bloc B: Autres cours optionnels

Choisir un minimum de six (6) et un maximum de quinze (15) crédits optionnels dans ce bloc

ARI1023	Sémiotique de l'image
ARV1333	Approches critiques des arts
BDE1053	Analyse critique de la bande dessinée
DID2323	Didactique de l'appréciation esthétique (ARI1023 ou ARI1143)
FRA1103	Littératures francophones I : le Québec
FRA1123	Littératures francophones II: la France
HAR1043	Séminaire thématique
HIS1043	Histoire de l'Europe: de la Renaissance à 1815
HIS1273	Histoire de l'Europe contemporaine : de 1815 à nos jours
HIS1323	Histoire du Québec et du Canada : de 1867 à 1929
HIS1333	Histoire du Québec et du Canada : de 1929 à nos jours
HIS1383	Le XXe siècle
MSL1053	Exposition: théorie et pratique
MSL1183	Histoire des musées

ARI1023**Sémiotique de l'image**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de connaître les éléments fondamentaux du langage visuel; de comprendre les différents systèmes de signes qui participent à l'élaboration du sens de l'image; et d'articuler et de manipuler les concepts clés en sémiotique de l'image. Il sera également en mesure de situer l'image en tenant compte du contexte communicationnel dans lequel elle s'insère et trouve son efficacité spécifique; et de développer une perspective critique à l'égard des images et de leurs stratégies formelles, discursives et narratives.

Contenu : Étude des composantes de l'image. Étude de l'image fixe, puis séquentielle, narrative et cinétique. Étude de différentes formes de communications reliées à l'image : imprimés, publicités, supports audio-visuels et informatiques (médiats). Compréhension et application des outils descriptifs, analytiques et méthodologiques pour l'examen sémiotique de l'image fixe et les suites d'images séquentielles, narratives et cinétiques.

ARI1043**Image et société**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de porter un regard critique sur la création, la diffusion, la réception et les usages de l'image; de développer une réflexion sur les rôles et responsabilités des créateurs d'images; de comprendre les enjeux, historiques et contemporains, de l'image mise en relation avec les sociétés, leurs us et coutumes ainsi que leurs attitudes envers le champ visuel.

Contenu : Survol de la réception historique des images : son évolution et ses développements. Étude des différents usages et fonctions de l'image : publicitaire, propagandiste, religieuse, etc. Étude des grands débats autour de la réception et du rôle social des images.

ARI1133**Culture du graphisme**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure d'identifier les liens qui existent entre les mouvements artistiques et le design graphique depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Il connaîtra les principaux créateurs et productions qui ont marqué l'évolution du domaine. Il pourra procéder à l'analyse et à la comparaison de divers types de concepts et de productions graphiques. Il sera sensibilisé à la dimension communicationnelle et symbolique des diverses approches graphiques. Il sera introduit aux principaux écrits critiques traitant de la discipline. En somme, il aura développé une perspective tant nationale qu'internationale par rapport à ce domaine.

Contenu : Éléments d'histoire : époques et personnalités importantes; développement du design graphique

depuis la révolution industrielle; pionniers; designers et boîtes de design graphique ayant contribué à l'évolution de la discipline; visions ou contributions particulièrement significative. Analyse : évaluation et comparaison de concepts divers à l'aide des éléments de base : grille, mise en page, éléments typographiques, contrastes, traitements graphiques, couleurs, technologies, etc. Approches et codes communicationnelle. Étude des styles : lien avec les influences sociales, historiques, politiques et culturelles des pays d'origine; survol de la variété des productions graphiques. Écrits informatifs et critiques traitant du design graphique.

ARI1143**Art actuel**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura acquis une connaissance des pratiques actuelles en arts visuels. Il sera en mesure de situer la critique du modernisme et le renouvellement qu'elle a institué à propos des problématiques devenues centrales dans l'art actuel : notamment, celles de l'auteur, de l'objet, du lieu et de la réception. Il pourra positionner sa pratique créative en regard des axes de développement actuels.

Contenu : Présentation et analyse des principaux mouvements et artistes. Étude des pratiques artistiques actuelles : peinture, sculpture, installation, performance, vidéo, photo, nouvelle figuration, arts médiatiques, etc. Approches et notions que ces pratiques initient : approches interdisciplinaires, relationnelles, indisciplinaires, notion d'événement. Initiation à l'histoire de l'art public.

ARI1153**La bande dessinée: perspectives socio-historiques**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de comprendre et de situer les sources culturelles et historiques de la bande dessinée; de connaître les grands courants de la bande dessinée internationale diffusés au Québec depuis les origines; de comprendre la spécificité du développement de la bande dessinée québécoise; de situer la bande dessinée en tant que pratique artistique, culturelle et industrielle dans le champ culturel contemporain.

Contenu : Étude de l'évolution historique de la bande dessinée en tant que pratique artistique, objet social et industrie culturelle. Étude historique de la bande dessinée et de sa diffusion au Québec. Étude historique de la bande dessinée québécoise. Étude de l'évolution du statut de l'auteur en bande dessinée. Étude de la circulation et de la réception de la bande dessinée en société.

ARV1323**Enjeux des arts au XXe siècle**

Objectifs : Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure d'identifier les principaux enjeux des productions

artistiques du XXe siècle dans une perspective historique. Les arts visuels y seront conjugués à des pratiques disciplinaires telles que l'architecture, la bande dessinée, le cinéma, la danse, le design, la littérature, la musique, le théâtre en relation à une chronologie d'événements sociopolitiques nationaux et internationaux.

Contenu : Analyse des enjeux (esthétiques, sociopolitiques, économiques) présents au sein d'un corpus multidisciplinaire d'œuvres, d'expositions et de publications du XXe siècle. Seront notamment à l'étude: les premières avant-gardes, le Bauhaus, l'art minimal, le Pop art, Fluxus, l'art conceptuel, la Picture Generation, les pratiques contextuelles et la critique institutionnelle, en lien avec les conflits armés, le développement des technologies de communication, la mondialisation et la globalisation des marchés.

ARV1333**Approches critiques des arts**

Objectifs : Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de porter un regard critique sur une sélection représentative de pratiques artistiques pluridisciplinaires historiques et contemporaines. Parmi les approches critiques abordées: l'approche psychanalytique, l'histoire sociale de l'art, le structuralisme, le féminisme et le postcolonialisme.

Contenu : Analyse de la circulation des théories critiques dans le champ des arts, entre production, réception et légitimation. Différentes approches critiques seront mises à l'épreuve à partir de l'étude de textes fondateurs.

BDE1053**Analyse critique de la bande dessinée**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de maîtriser le vocabulaire propre à la bande dessinée; de comprendre les différents systèmes de signes qui participent à l'élaboration du sens en bande dessinée; de connaître l'organisation discursive de la bande dessinée et son évolution dans une perspective historique; d'identifier les enjeux thématiques et formels de la bande dessinée contemporaine; d'articuler un discours critique sur la bande dessinée.

Contenu : Parfaire la compréhension d'une sémiologie de l'image et introduction à une sémiologie spécifique à la bande dessinée. Étude d'une sémiologie du discours relative à la bande dessinée. Introduction à une narratologie modale de la bande dessinée. Étudier et rédiger des essais critiques sur la bande dessinée.

DID2323**Didactique de l'appréciation esthétique**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant et l'étudiante sera en mesure de : identifier différents modèles et théories portant sur l'appréciation esthétique; présenter des productions artistiques variées: œuvres d'art de

différentes cultures et époques, images médiatiques, objets du patrimoine, réalisations personnelles des élèves; concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation pour la compétence 3 du programme ministériel en arts plastiques au primaire et au secondaire; sélectionner des approches didactiques en fonction du type d'objet à l'étude; identifier les arguments théoriques appuyant ses choix didactiques; planifier des activités d'appréciation esthétique pour chacun des cycles du primaire et du secondaire.

Contenu : Bilan des études sur la perception de l'image et de l'œuvre d'art. Étude approfondie de la compétence 3 du programme ministériel au primaire et au secondaire. Modes de pratique relatifs à l'appréciation esthétique. Choix des productions artistiques et de stratégies d'appréciation en fonction des caractéristiques des élèves, de la diversité culturelle et des domaines généraux de formation. Expérimentation d'activités en classe et analyse. Inventaire de la documentation visuelle et des ressources culturelles du milieu : musée, galerie, centre d'artistes, art public, patrimoine régional, etc. Gestion des activités d'appréciation esthétique dans la classe, dans un musée, dans une galerie ou dans l'environnement. L'éthique dans les situations d'appréciation esthétique.

FRA1103**Littératures francophones I : le Québec**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire de façon globale les caractéristiques de la littérature québécoise, des origines à nos jours, à partir de l'étude de quelques œuvres marquantes (roman, nouvelle, poésie, théâtre); d'analyser certaines œuvres dans une perspective sociohistorique.

FRA1123**Littératures francophones II : la France**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire de façon globale les caractéristiques de la littérature française, des origines à nos jours, à partir de l'étude de quelques œuvres marquantes (roman, nouvelle, poésie, théâtre); d'analyser certaines œuvres dans une perspective sociohistorique.

Contenu : Mise au point sur le champ de la littérature québécoise dans une perspective sociohistorique, en montrant les liens existant entre l'histoire littéraire et les circonstances de production et de diffusion des œuvres. Reconnaissance et consécration des œuvres littéraires au niveau régional puis dans le cadre global de l'institution littéraire francophone. Étude d'œuvres présentant un intérêt particulier, dont certains ouvrages destinés à la jeunesse.

FRA1123**Littératures francophones II : la France**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire de façon globale les caractéristiques de la littérature française, des origines à nos jours, à partir de l'étude de quelques œuvres marquantes (roman, nouvelle, poésie, théâtre); d'identifier les dimensions sociales et culturelles de la société française mises en exergue dans ces œuvres.

Contenu : Étude d'œuvres comme représentations de la société française à diverses époques. Analyse des marques sociales ou historiques au sein du texte,

vu comme lieu d'expression de la société et de ses transformations. Étude d'œuvres présentant un intérêt particulier, dont certains ouvrages destinés à la jeunesse.

HAR1003

Enjeux des arts aux XVIIIe et XIXe siècles

Objectifs : À partir d'une perspective historique, identifier les principaux enjeux entourant la production et la diffusion artistiques des Lumières au postimpressionnisme (XVIIIe et XIXe siècles). Connaître les styles, mouvements, artistes, institutions et courants théoriques marquants de cette période. Arriver à distinguer l'apport d'œuvres et d'artistes emblématiques. Inscrire cette réalité et son évolution dans les développements culturels, sociaux, politiques et économiques de l'époque.

Contenu : Présentation et analyse d'enjeux reliés à la production et à la diffusion dans les domaines de la peinture et de la sculpture et, dans une moindre mesure, les autres formes d'art telles que la littérature, le théâtre, les expositions, la photographie et le cinéma. Étude du rôle des institutions, de l'industrialisation, de l'urbanisation et des développements technologiques sur le milieu des arts et son évolution. Seront notamment considérés : le classicisme, le réalisme, l'impressionnisme et le postimpressionnisme.

HAR1023

Approches théoriques et méthodologiques

Objectifs : Identifier, expliquer et comparer les principales approches théoriques et méthodologiques en histoire de l'art. Les étudier dans leur contexte de formation, saisir leur portée interprétative et les appliquer à des cas variés. Retracer la naissance de l'histoire de l'art comme discipline et l'évolution de ses outils et méthodes. Introduction à la problématisation de ces savoirs fondamentaux par des approches critiques.

Contenu : Présentation et application des approches iconographique, iconologique, sémiologique et formaliste. Étude des apports théoriques des principaux théoriciens qui ont forgé la discipline de l'histoire de l'art (Wölfflin, Riegl, Warburg, Panofsky, Greenberg, etc.) et inscription de ces apports à l'intérieur de la discipline. Mise en perspective de ces acquis par des approches critiques.

HAR1033

L'art et le musée

Objectifs : Identifier et expliquer les origines du musée d'art contemporain depuis le début du XXe siècle et son évolution jusqu'à nos jours. L'inscrire dans le champ élargi de l'art contemporain et actuel, aux niveaux national et international. Introduire aux aspects théoriques et historiques des relations entre les institutions muséales (artistiques, historiques, scientifiques ou

autres), les artistes et les auteurs d'expositions. Considérer les nouvelles stratégies de diffusion et de conservation engendrées par les pratiques artistiques d'aujourd'hui.

Contenu : L'histoire du musée d'art contemporain aux XXe et XXIe siècles. Le réseau de l'art actuel et ses espaces de diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger. La critique institutionnelle et son évolution depuis les années 1970. Le musée et ses collections en tant qu'objets d'étude et de création. L'apport de spécialistes issus d'horizons variés dans les musées d'art. Les arts vivants au musée.

HAR1043

Séminaire thématique

Objectifs : Se familiariser avec les plus récents développements en étude et pratiques des arts à partir d'un sujet choisi. Accéder aux résultats de recherche de l'enseignant. Identifier, comprendre et analyser le sujet. Évaluer les enjeux qui l'entourent et développer une pensée critique à cet effet. Appliquer les acquis à un travail de recherche.

Contenu : Présentation d'un projet de recherche, récent ou en cours, qui porte sur une problématique actuelle en étude des arts. Présentation du sujet et de la production du savoir qu'il a générée. Échanges en plénières sur le sujet et ses enjeux. Réalisation d'un travail de recherche.

HIS1043

Histoire de l'Europe: de la Renaissance à 1815

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant-e sera en mesure : de décrire les principaux événements ayant marqué l'histoire européenne de la Renaissance à 1815; d'identifier les acteurs historiques influents de cette période.

Contenu : Introduction, initiation et information portant sur les principales données de la période. Naissance de l'Europe moderne : centralisation monarchique et édification d'états nationaux; réforme protestante et contre-réforme; capitalisme commercial, mercantilisme et expansion coloniale. Le XVIIe siècle : triomphe de l'absolutisme en France et difficultés de la monarchie anglaise; tentatives d'occidentalisation de la Russie; lutte pour l'hégémonie européenne. Siècle des lumières; révolution industrielle; ascension de la bourgeoisie; despotisme éclairé sur le continent européen. Parlementarisme anglais, révolution française et empire napoléonien.

HIS1273

Histoire de l'Europe contemporaine : de 1815 à nos jours

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire les principaux événements ayant marqué l'Europe de 1815 jusqu'à aujourd'hui; d'identifier les acteurs historiques influents de cette période.

Contenu : Empire napoléonien. Restauration en Europe. Révolutions

libérales. Crises en Europe : mouvements nationaux. Développement du capitalisme. Expansion européenne. Première Guerre mondiale et rôle international des États-Unis. Crise économique des années 30. Seconde Guerre mondiale et conséquences : Guerre froide. Fin de l'Empire soviétique et «nouvel ordre mondial».

HIS1323

Histoire du Québec et du Canada : de 1867 à 1929

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire les principaux événements ayant marqué le Québec et le Canada de la Confédération jusqu'à 1929; d'identifier les acteurs historiques influents de cette période.

Contenu : Situation politique, sociale et économique du Québec et du Canada au moment de la Confédération. Industrialisation et urbanisation. Relations entre l'État fédéral et les provinces. Expansion démographique et territoriale. Relations internationales et Première Guerre mondiale. Croissance économique et capitalisme jusqu'à la Crise.

HIS1333

Histoire du Québec et du Canada : de 1929 à nos jours

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire les principaux événements ayant marqué le Québec et le Canada de la Crise de 1929 jusqu'à aujourd'hui; d'identifier les acteurs historiques influents de cette période.

Contenu : Grande Dépression et régionalisation. Seconde Guerre mondiale et relance économique. État-providence et explosion démographique. Relations internationales: reconnaissance du Canada à l'échelle mondiale et Guerre froide. Révolution tranquille et relations entre l'État fédéral et les provinces. Bilinguisme et interculturelisme. Libre-échange et désengagement progressif de l'État.

HIS1383

Le XXe siècle

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire le monde contemporain à travers l'étude des problèmes et mouvements centraux du 20e siècle.

Contenu : Les principaux mouvements géo-politiques du 20e siècle, les grands conflits et les efforts de paix permanente, le nouvel ordre international à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les rapports entre les pays riches et les pays pauvres, l'évolution de l'économie et la mondialisation, la société de consommation et la culture de masse, les crises religieuses et idéologiques, les révolutions technologiques et scientifiques, l'émergence d'un nouvel équilibre depuis l'implosion du bloc soviétique.

MSL1053

Exposition: théorie et pratique

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de comprendre, d'analyser et d'évaluer une exposition. Il saura distinguer divers types d'exposition - d'art, d'histoire, de sciences et technologies - et approches de celle-ci - axée sur l'objet, sur l'idée, sur le visiteur. L'étudiant aura acquis les connaissances relatives aux divers éléments de l'exposition. Il aura saisi les enjeux de l'exposition en tant qu'outil pédagogique, qu'expérience, que lieu de la médiation culturelle, qu'exposition d'auteur. Il saisira les modalités de la transmission d'un savoir, d'un art ou d'un patrimoine par l'exposition et saura tenir compte de l'importance de la création et de la médiation culturelle dans ce processus.

Contenu : Étude et analyse de l'exposition : les types d'expositions (arts, histoires, sciences et technologies, etc.), l'exposition d'objets, l'exposition d'idée, l'exposition d'auteur, etc. et leurs caractéristiques. Éléments d'exposition : espace, objets, textes, images, sons, parcours, etc. Exposition et public : les différents types de publics (visiteurs) et leur impact sur les stratégies d'interprétation. Les types de collections et leur incidence. Ethnographie de l'exposition : expérience de la visite. L'exposition et la création. La médiation culturelle et la médiation interculturelle par l'exposition. Études de cas.

MSL1183

Histoire des musées

Objectifs : Comprendre l'origine et l'évolution des musées. Figurer l'importance des collections, des expositions, de l'architecture et des personnages clés. Inscrire cette histoire muséale dans les champs patrimoniaux, scientifiques et culturels. Saisir les dimensions sociales, politiques, économiques et géographiques qui entrent en jeu dans la création et le développement des musées.

Contenu : L'histoire des musées, des origines à aujourd'hui. Le rôle des collections, des expositions, de l'architecture et des personnages clés dans cette histoire. L'impact du contexte social, politique, économique et géographique dans la création et l'évolution des musées et de leurs principaux types (musées d'art, d'histoire et de société, d'archéologie, de science naturelle et de science et technologie). La réalité québécoise, canadienne et internationale. Les autres institutions de préservation et de diffusion du patrimoine.