

HAR-2309. Devenir artiste en Amérique du Nord

Automne 2019

Responsable : Didier Prioul

Objectifs

Le cours s'articule autour de trois objectifs :

1. Connaître la double perspective, américaine et européenne, qui accompagne l'autonomie de l'artiste.
2. Comprendre les modes de construction identitaire et promotionnelle de l'artiste.
3. Réfléchir sur la norme (le canon) de l'histoire de l'art en Amérique du Nord.

Contenu

De John Singleton Copley (1738-1815), installé à Londres en 1774, à Andy Warhol (1928-1987), l'artiste américain est passé d'un modèle d'appropriation des codes européens à un modèle d'exportation d'une culture commerciale. Le dire de cette façon est bien évidemment réducteur car le déroulement historique est plus complexe et diversifié. Le cours s'intéresse à ce long intervalle de temps, de la fin du XVIIIe siècle aux années 1960 où se croisent de multiples manières de faire carrière pour un artiste.

Dans un premier temps, on abordera les problématiques liées à la formation (atelier, encadrement académique), à la commande (états et particuliers), à l'espace public de diffusion (expositions, marché de l'art, presse), à la réception (critique, goût), aux modes de sociabilité des artistes entre eux (associations). Dans un second temps, après le réalisme urbain des années 1910, les années 1920 à 1940 confrontent l'artiste au dilemme de l'identité. En parallèle à la modernité urbaine, plusieurs cherchent de nouveaux ancrages dans le monde rural, à la fois dans sa conservation et sa réinvention. La période qui suit, celle de la Guerre froide entre les années 1945 à 1960, montre un retournement des valeurs qui formaient la tradition et la préservation.

L'Amérique du Nord, et les États-Unis en particulier, offre un champ d'observation exceptionnel pour étudier la mise en tension du statut de l'artiste. Celui-ci s'exprime de manière ouverte, en agissant dans l'espace public et la presse. Il peut aussi être un acteur de sa propre existence et s'inventer des attitudes et des comportements qui, parfois, vont jusqu'à l'exaltation de son personnage. Si la société forme et contrôle l'image de l'artiste dans l'espace public, l'artiste sait aussi instrumentaliser cette même société pour exister. Ce sont ces formes de valorisation de l'artiste, liées aux réseaux dans lesquels il agit qui formeront la ligne directrice du cours.

En situant l'artiste au centre de ses réalisations, c'est aussi toute la question des marginalités que nous voulons étudier, en lien avec les contextes historiques. L'artiste afro-américain, au XIXe siècle et au tournant du XXe siècle, est confronté à des problématiques bien différentes de celles des identités sociales et sexuelles qui accompagnent la crise du sujet dans les années 1930 et 1940. Il faut aussi se demander si ces situations sont similaires à celles de l'artiste autochtone qui a vécu une double marginalité, celle d'avoir été longtemps un objet de regard avant d'être vu et reconnu comme une personne, à part entière.

Fonctionnement

Le cours sera donné sous la forme d'exposés magistraux, accompagnés de matériel visuel. Des lectures complémentaires accompagneront certaines séances du cours.

Évaluation

Un travail long et un examen de fin de session constituent l'évaluation du cours :

- a) Choix et présentation du sujet de recherche : 5%

- a) Documentation et justification du sujet de recherche : 25%
- c) Travail final : 30%
- d) Examen de fin de session : 40%

Bibliographie

Le cours repose sur une bibliographie très diversifiée et des ouvrages de synthèse pour l'ensemble de la matière et de la période étudiée. Un plan de cours, accompagné de la bibliographie détaillée, sera remis lors de la première rencontre.

Compétence langagière

Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental

Politique d'évaluation des études

Politique d'évaluation du français

Politique sur le plagiat

Politique de révision de notes

Évaluation du cours