

HAR-1012. Les arts visuels au Québec et au Canada, 1880-1950

Automne 2020

Responsable : Didier Prioul

Objectifs

1. Connaître les artistes et les œuvres qui structurent la période;
2. Comprendre la manière dont la société et la création interagissent;
3. Se familiariser avec la notion d'art moderne dans le contexte québécois et canadien.

Contenu

Le premier aspect du cours concerne la transformation de la société et des milieux artistiques dans lesquels les artistes vont occuper progressivement de nouveaux espaces. La période étudiée est relativement courte - 70 ans entre 1880 et 1950 -, mais elle présente une rare densité de transformations. La création de l'Académie royale des arts en 1880 et son installation à Ottawa marquent une rupture avec le passé, en instaurant à la fois un lien officiel entre l'artiste et l'état, ainsi qu'entre l'artiste et la société, par la reconnaissance de son statut. À l'autre extrémité du parcours chronologique, au début des années 1950, c'est l'œuvre elle-même qui affirme sa pleine indépendance, refusant le sujet narratif et le rapport au réel, pour donner place à l'abstraction géométrique. Entre ces deux dates - 1880-1950 -, on peut mesurer l'accélération qui va transformer les arts visuels au Canada.

La notion d'accélération comme mode de transformation sera donc notre guide tout au long de la session. Elle possède évidemment une dimension physique (transports, communications) qui permet la circulation des artistes, des informations et des esthétiques, tant continentales qu'internationales. Elle est aussi urbaine avec le développement concurrent de deux métropoles, Montréal et Toronto, lieux de rencontres, de création et d'invention. Elle est en même temps symbolique, inscrite dans la trame plastique des œuvres quelque soit leur médium d'expression et de représentation (peinture, sculpture, photographie, affiche, arts décoratifs). L'accélération possède aussi un envers, la décélération, dont la force sociale est son moteur. Considérée sous l'angle des arts visuels, elle met de l'avant les limites des mouvements de transformation. L'identité comme modélisation du passé au présent est l'une des composantes de la vie moderne qui trouvera de fortes expressions plastiques, tant au Québec qu'au Canada. Le cours explorera toutes ces questions afin de comprendre comment l'art est produit et reçu.

Fonctionnement

Le cours sera donné sous la forme d'exposés magistraux, accompagnés de matériel visuel.

Évaluation

L'évaluation sera partagée entre un travail de recherche et un examen de fin de session

- Travail de recherche :
 - première étape (documentation) : 15%
 - deuxième étape (analyse visuelle) : 15%
 - troisième étape (synthèse et mise en contexte) : 30%
- Examen de fin de session: 40%

Bibliographie

Un plan de cours, accompagné de la bibliographie détaillée, sera remis lors de la première rencontre.