

Maîtrise en études des arts

Téléphone : 514 987-4169
Courriel : maitrise.histoire.art@uqam.ca

Code	Titre	Grade	Crédits
3456	Maîtrise en études des arts	Maître ès arts, M.A.	45

Contingent	Programme contingenté
Campus	Campus de Montréal

OBJECTIFS

Le programme de maîtrise en études des arts a pour but de développer les études sur les arts visuels et l'architecture aux niveaux national et international pour les arts anciens autant que contemporains. Ce programme possède une double vocation : d'une part, offrir une formation spécialisée en histoire de l'art et, d'autre part, offrir une ouverture aux études multidisciplinaires dans le domaine des arts. Il se caractérise par ses objectifs de formation de chercheurs et d'intervenants dans le milieu artistique, culturel et institutionnel.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent en histoire de l'art, ou dans un domaine connexe, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent ; ou posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente. Le candidat ne satisfaisant pas à ces exigences pourra être admis après étude de son dossier par le sous-comité d'admission et d'évaluation de la maîtrise qui lui déterminera un programme pour compléter sa formation. Ce programme de propédeutique comportera au plus trente crédits d'activités préparatoires à compléter dans un délai maximal de deux ans.

Le candidat doit avoir une connaissance suffisante de l'anglais et doit présenter avec sa demande d'admission un document faisant état de ses orientations de recherche.

Capacité d'accueil

Le programme est contingenté.
30 + 20 au maximum en propédeutique.

Cours d'appoint

Une propédeutique de six à dix cours (18 à 30 crédits) sera exigée du candidat détenteur d'un baccalauréat autre qu'en histoire de l'art. Ce nombre peut varier si le candidat a déjà suivi des cours en histoire de l'art. Une propédeutique de six à dix cours peut être exigée du candidat admissible sur la base de l'expérience professionnelle pertinente dans le domaine des arts.

Méthode et critères de sélection

Évaluation du dossier académique (1/3 des points), des lettres de recommandation (1/3) et de l'expérience professionnelle pertinente (trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine des arts (1/3).
- Dans le cas d'un candidat sans expérience professionnelle pertinente (trois ans dans le domaine des arts), le dossier académique est évalué sur 6, les lettres de recommandation sur 2 et le document explicatif sur son projet de recherche sur 2, pour un total de 10 points.

- Pour le candidat sans dossier académique, l'expérience compte pour 6 points, les lettres de recommandation pour 2 points et la demande « motivée » de l'étudiant (i.e. un dossier explicatif sur les motivations et les compétences dont il se réclame pour faire des études dans le programme et un projet de recherche) pour 2 points.

Régime et durée des études

Temps complet : deux ans Temps partiel : quatre ans

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Quatre cours optionnels parmi les suivants (12 crédits) :

- HAR7101 Théories historiques et arts visuels
- HAR7102 Théories sociologiques et arts visuels
- HAR7103 Théories sémiologiques et arts visuels
- HAR7104 Théories esthétiques et arts visuels
- HAR7105 Méthodologie de la recherche en études des arts
- HAR8101 Les théories de la réception des oeuvres d'art
- HAR8102 Rapports entre l'art et les théories scientifiques
- HAR8103 Problématiques actuelles de la représentation
- HAR8104 Interdisciplinarité et pluridisciplinarité en arts
- HAR8105 L'art et les théories psychanalytiques
- HAR8106 La notion d'«objet» (artistique, artisanal, industriel)
- HAR8107 La notion de patrimoine
- HAR8108 Arts, classification, genres et nomination
- HAR8501 Théories, fonctions et significations de l'architecture (études de cas)
- HAR8502 Arts visuels et arts médiatiques (études de cas)
- HAR8503 Les institutions artistiques (études de cas)
- HAR8504 Les lieux de l'art (études de cas)
- HAR8505 Recherches et problématiques contemporaines en arts (études de cas)
- HAR800X Séminaire à contenu variable

Selon sa formation et ses besoins au niveau académique, l'étudiant peut suivre un de ses cours à l'extérieur du département, soit au niveau du premier ou du deuxième cycle. De manière générale, l'étudiant doit faire la preuve que ce cours lui apporte une information nécessaire à la production de son mémoire ; ce choix doit être approuvé par la directrice du programme.

Remarque : Le candidat voudra bien prendre note que les activités au choix dans ce programme et énumérées ci-dessus ne peuvent être

offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont donc offertes en alternance d'un trimestre, voire d'une année à l'autre.

Les deux ateliers de recherche suivants (6 crédits) :

HAR8600 Atelier de recherche I

HAR8601 Atelier de recherche II

Mémoire (27 crédits)

L'étudiant est tenu de présenter un mémoire qui pourra prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

1) un mémoire de recherche :

un essai de cent pages environ, sur un thème ou une problématique donnée, susceptible d'une éventuelle publication ;

2) un mémoire de production :

un rapport de recherche et d'expérimentation portant sur une production ou une manifestation artistique conçue, élaborée et réalisée par l'étudiant dans le cadre de ses études de maîtrise.

CHAMPS DE RECHERCHE

Sémiologie des arts visuels Histoire des arts visuels Esthétique des arts visuels Sociologie des arts visuels Muséologie.

FRAIS

Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce programme est rangé dans la classe B.

DESCRIPTION DES COURS

HAR7101 Théories historiques et arts visuels

L'étude des arts s'est placée à ses origines sous le signe de l'histoire. L'évolution des méthodes historiques a donc considérablement influencé la constitution du discours de la discipline, depuis la chronique biographique du héros jusqu'aux remises en question épistémologiques actuelles. Ce séminaire approfondit des aspects de l'historiographie de l'histoire de l'art et analyse ses divers modes de conceptualisation et de constitution en regard des composantes de la discipline historique. Une attention particulière est portée à la pensée ou contribution des historiens, philosophes et historiens de l'art qui ont marqué la pratique du discours historique dans les dernières décennies. On peut citer comme exemples: Barraclough, Le Goff, Nora, De Certeau, Veyne, Pomian, Vovelle, Belfing, Foucault, Deleuze, Jauss, White, Bryson.

HAR7102 Théories sociologiques et arts visuels

L'approche sociologique des arts visuels résulte du croisement de deux territoires disciplinaires: l'histoire sociale de l'art et la sociologie de l'art. En s'appuyant sur des cas particuliers, on procédera à l'examen des quatre champs d'études ouverts par ces disciplines: l'oeuvre d'art et son contexte de production et de réception; l'institution artistique et le marché de l'art; l'artiste; le public, une réflexion de type épistémologique sera menée sur les concepts et les méthodologies propres à chacun de ces champs d'études.

HAR7103 Théories sémiologiques et arts visuels

Étude des rapports qui se sont tissés entre l'histoire de l'art et la sémiologie au cours du développement de l'une et l'autre discipline. Analyse de certains courants de la sémiologie et leur pénétration au sein des discours sur l'art, par exemple la syntaxique, la sémantique et

la pragmatique. Description et analyse des problématiques rattachées à la science des signes ou des significations en rapport avec les arts visuels tels: nature et statut du signe, iconologie et sciences de l'interprétation, formalisme et pragmatique dans l'analyse de l'oeuvre d'art, etc.

HAR7104 Théories esthétiques et arts visuels

Études des courants esthétiques de la période moderne et contemporaine qui ont marqué la pensée sur l'art. On pourra privilégier l'un ou l'autre courant de pensée tels: la critique du rationalisme (kantisme et néo-kantisme), la philosophie de l'histoire (Hegel), le matérialisme historique et dialectique (Marx, Lénine, etc.), l'école de Frankfurt (Adorno, Benjamin, etc.), les philosophies de la différence (Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze) et d'autres. Certaines problématiques rattachées à des conceptions philosophiques différentes seront abordées telles: esthétique et herméneutique, esthétique et langage, esthétique et politique, éthique et esthétique. Le séminaire pourra aussi porter sur des problématiques plus spécifiques telles: art et rationalisme, art et irrationalisme, art et savoir, art et temporalité, art/matérialité/spiritualité, etc.

HAR7105 Méthodologie de la recherche en études des arts

Ce séminaire est axé sur les méthodologies en usage dans la recherche en études des arts. Il concerne particulièrement les problématiques suivantes: conception et développement des sujets de recherche, élaboration d'outils conceptuels et d'approches méthodologiques, définition et construction des corpus, élaboration des hypothèses de recherche et des instruments de vérification de ces hypothèses. Il comporte des analyses des diverses formes de pratiques discursives ou d'engagement théorique et pratique dans l'étude des arts, dans la mesure où elles s'intéressent à des dimensions différentes de l'art: oeuvre, producteur, public, institution, interprétants. Le séminaire traitera de l'une ou de plusieurs de ces dimensions.

HAR800X Séminaire à contenu variable

Ce séminaire est axé sur des études ponctuelles et originales, représentatives de ce qui se fait de plus avancé au niveau de la recherche actuelle dans le domaine des arts. Il a pour but de mettre l'étudiant en contact avec les domaines de recherche prioritaires du corps professoral : philosophie de l'art et théories de la représentation, discours et historiographie de l'histoire de l'art, problématiques sociales et politiques de l'art, recherches et problématiques contemporaines en arts, histoire de l'art et médiation.

HAR8101 Les théories de la réception des oeuvres d'art

Étude des conceptions des différentes conditions contextuelles de réception des oeuvres d'art: contexte historique, idéologique, contexte de présentation et de représentation des oeuvres. Études de certaines problématiques rattachées aux théories de la réception: conceptions du «récepteur» (destinataire virtuel, récepteur réel, ...), de la notion d'«effet» de l'oeuvre d'art, etc. Mise en évidence de l'apport des approches esthétique, sémiologique, sociologique aux théories de la réception des oeuvres d'art.

HAR8102 Rapports entre l'art et les théories scientifiques

Ce séminaire vise à mettre en lumière les rapports qui se tissent entre les théories artistiques et les théories scientifiques, physiques et mathématiques, et comment les unes peuvent emprunter aux autres leurs notions et concepts afin de décrire des phénomènes ou des productions artistiques. Analyse de discours sur l'art ou d'oeuvres d'art, à diverses périodes de l'histoire qui ont emprunté aux sciences exactes certains de leurs fondements, par exemple perspective euclidienne, théorie de la relativité, cybernétique, théorie des catastrophes, etc.

HAR8103 Problématiques actuelles de la représentation

Réévaluation de la problématique de la représentation dans les arts anciens et/ou contemporains, à la lumière des développements

théoriques récents, qu'ils soient d'ordres sémiologique, psychanalytique, sociologique ou esthétique. Étude des diverses formes et modalités par lesquelles sont réinvesties les problématiques de la représentation dans l'art contemporain. Analyse des divers phénomènes rattachés à ces problématiques: la figuration et ses formes diverses, emprunts et citations aux plans formel, technique et thématique, rapports à l'espace-temps, rapports texte/image ou image/son, etc. Comparaison de ces phénomènes dans diverses catégories d'images ou de médiums artistiques (peinture, gravure, dessin, photographie, cinéma, vidéo, etc.).

HAR8104 Interdisciplinarité et pluridisciplinarité en arts

Études des formes et des conditions d'apparition de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité dans les arts anciens et/ou contemporains. Analyse de l'une ou de plusieurs de ces modalités de combinaison ou d'hybridation des genres, des disciplines et des matériaux, par exemple dans des cas d'approches intégratives du patrimoine, de synthèse des arts, arts intégrés, médias mixtes, etc. Étude des conséquences de ces phénomènes sur la «compétence» artistique, sur les mentalités et les habitudes de production/réception des oeuvres d'art ainsi que sur la dynamique de la pratique artistique dans son cadre socioculturel.

HAR8105 L'art et les théories psychanalytiques

Étude de l'apport des principales théories psychanalytiques (Freud, Jung, Rank, Reich, Klein, Lacan, etc.) sur la théorie de l'art et de la créativité, aux productions artistiques et aux discours sur l'art (Marcuse, Ehrenzweig, Lyotard, etc.). Mise en perspective critique des notions de la pratique psychanalytique dans l'analyse de l'oeuvre d'art, par exemple: l'art comme symptôme, inconscient et censure, le travail du rêve et le travail de l'art (déplacement, condensation, ...), l'expression du désir et les mécanismes du refoulement, l'art comme sublimation, etc. Réflexions sur la conception de l'art comme thérapie.

HAR8106 La notion d'«objet» (artistique, artisanal, industriel)

Étude et analyse des divers statuts de l'«objet» dans le contexte de la civilisation matérielle, qu'il s'agisse de l'objet d'art, de l'objet artisanal ou de l'objet manufacturé, ou encore de l'objet «design». Étude de leurs formes, fonctions, usages, dans l'ordre de l'utilitaire, du décoratif et/ou du symbolique. Mise en rapport des objets et de leurs significations dans le champ de la valeur des signes et mise en évidence de la manipulation individuelle et/ou collective de ces objets devenus valeurs-signes (marque, griffe, signature).

HAR8107 La notion de patrimoine

Études et considérations sur la notion contemporaine de «patrimoine(s)». Analyse des réalités, des objets et des phénomènes qu'elle recouvre et qui évoluent dans le temps et selon leurs finalités. Le séminaire permettra d'approfondir l'étude des nouvelles théories du patrimoine «appliquées» aux divers champs de l'intervention, de l'animation, de la communication et de la gestion culturelles. Cette étude portera sur des problématiques particulières: stades, processus, idéologies, typologies et nouvelle terminologie.

HAR8108 Arts, classification, genres et nomination

Étude des fondements qui permettent d'énoncer et d'ordonner, dans des hiérarchies de type historique les classes, genres et catégories artistiques. Analyse des discours qui, à différentes époques, établissent taxinomies et combinatoires permettant de fonder la compréhension des oeuvres selon des critères de différences et des spécificités (genres, mouvements, tendances, écoles, etc.). Mise en évidence des divers ordres de ces différences: matériel/spirituel, formel/stylistique, culturel/idéologique, scientifique/technologique. Mise en perspective de ces critères taxinomiques avec les problématiques de nomination, de métalangage et d'épistème propres à différentes époques.

HAR8501 Théories, fonctions et significations de l'architecture (études de cas)

Étude de l'évolution et de la signification des formes, structures et matériaux de l'architecture passée et/ou présente en rapport avec ses fonctions ou utilisations. Analyse des conditions historiques d'émergence des formes architecturales selon l'ordre du politique, du social, de l'économique, du technologique, de l'artistique. Mise en rapport avec des stylistiques, des typologies et des classes de bâtiments: habitation, édifices publics religieux, utilitaire à une ou des époques historiques données.

HAR8502 Arts visuels et arts médiatiques (études de cas)

Études des rapports et des interrelations entre les arts visuels (peinture, dessin, sculpture, photo et cinéma, ...) et les arts médiatiques (vidéo, art assisté par ordinateur, images cathodiques (T.V.), etc.). Étude des conditions d'apparition des supports photographique, cinématographique, vidéographique, infographique dans le domaine de la pratique artistique. Analyse des composantes et des spécificités d'une ou de plusieurs de ces technologies récentes et des conséquences qu'elles entraînent quant à la nature des images, la définition du champ de l'art, l'extension de ses frontières et ses modes de perception/réception.

HAR8503 Les institutions artistiques (études de cas)

Analyse des activités et des discours propres à une ou à des institutions artistiques, à des organismes de diffusion, actuels ou anciens qui ont marqué l'histoire culturelle: le musée d'art, l'école d'art, le marché de l'art, les politiques culturelles, etc. On pourra adopter le point de vue de l'analyse interne qui examine l'apport spécifique de ces organismes à la vie culturelle d'une société. On pourra aussi considérer les rapports qu'ils entretiennent avec leur contexte socioculturel à l'échelle régionale, nationale et/ou internationale.

HAR8504 Les lieux de l'art (études de cas)

Réflexion critique portant sur les différents lieux de l'art tels le musée, la galerie d'art, l'édifice privé ou public, la cité, les sites naturels, les lieux de loisirs et de divertissements. Étude de l'évolution de la présentation/ostentation des artefacts et des oeuvres d'art rattachés à des contextes, des cultures et des époques différentes. Analyse des relations que les lieux de l'art entretiennent avec d'autres lieux de présentation/ostentation d'objets à caractère culturel ou scientifique, par exemple: musées ethnologique, anthropologique, historique, scientifique, technologique; foires, expositions universelles, etc. Analyse des phénomènes d'émergence de nouveaux lieux de production et de consommation artistiques qui mettent en évidence les rapports étroits entre arts et culture de divertissement.

HAR8505 Recherches et problématiques contemporaines en arts (études de cas)

Ce séminaire à contenu variable est axé sur des études ponctuelles et originales, représentatives de ce qui se fait de plus avancé au niveau de la recherche actuelle dans le domaine des arts. Il a pour but de mettre l'étudiant en contact avec des recherches inédites, en processus, et de lui faire prendre conscience des mécanismes qui régissent non seulement la conception et la production de la recherche, mais aussi sa diffusion et son rayonnement.

HAR8600 Atelier de recherche I

L'atelier de recherche est placé sous la responsabilité du tuteur de l'étudiant. Il permet à celui-ci de délimiter son projet de recherche et d'en déterminer l'orientation. Au terme d'un premier trimestre, il est demandé à l'étudiant de produire un rapport de recherche dont l'ampleur et l'orientation seront déterminées par le tuteur avec l'assentiment de l'étudiant.

HAR8601 Atelier de recherche II

Le second atelier permet de poursuivre le travail amorcé dans le premier et d'accumuler le matériel nécessaire au processus de rédaction du mémoire, toujours sous la direction du tuteur. Il appartient

à celui-ci de vérifier s'il y a progrès et d'attribuer une note en conséquence.

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 27/10/09, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2009