

le textuel et le visuel:
études sur la nature et la réalité

Ce trimestre nous allons examiner les théories et les narrations du textuel et du visuel à travers les constructions ethnographiques, philosophiques, scientifiques et politiques. On va étudier le visuel (films et arts visuels) et les textes littéraires à travers le thème de la "nature" et de la "réalité". Quelques questions qu'on va explorer: Ou est-ce qu'on trouve le "réel" et comment est qu'il est construit? Quels sont les implications textuelles et visuelles entre les représentations de la "nature" et les représentations de la "vérité"? Quelles sont les stratégies pour représenter le "réel" et l'"organique" et comment sont-ils utilisés pour représenter le moderne et le post-moderne, visuellement et textuellement?

obligations du cours

participation et préparation à la classe: La participation aux cours est indispensable et vous êtes responsable d'être présent(e) et ponctuel(le). Vous avez droit à deux absences et/ou retards et avec chaque absence/retard au-delà de ça pour n'importe quelle raison votre note finale se trouvera diminuée d'une lettre. Vous devez être préparé à la classe en ayant complété toutes les lectures et recherches visuelles prévues pour chaque classe. Vous êtes également susceptible de partager vos idées et critiques avec la classe à travers les nombreuses discussions qui dépendent de votre interprétation et dialogue.

essais de position: Il vous est requis d'écrire huit essais de deux pages en réponse au matériel requis pour cette session. Ces essais sont jugés selon les normes: "acceptable" (+) ou "non-acceptable" (-). Parce que je veux lire vos opinions individuelles sur les lectures/recherches visuelles disponibles, je demande que vous rendiez ces essais le jour où les sujets doivent être discutés en classe. Cela vous sera un exercice pour individuellement contempler et articuler en écrit vos interprétations originelles, plutôt que écrire ce que vous pensez que j'aimerais lire après la classe. Il est important de noter que ces essais ne sont pas des explications de textes, mais des arguments concis qui préparent à, spécifiquement, analyser et critiquer certains concepts, théories ou pratiques. Tous les essais doivent être tapés à la machine et doivent suivre le style MLA. Aucun essai rendu en retard ne sera accepté. Aussi les travaux envoyés par courriel ne seront pas acceptés.

travaux de recherche: Il est requis que vous complétiez un essai de recherche de 8-10 pages de longueur observant les standards MLA. Pour cet essai, vous devez rechercher de façon critique un topique spécifique au contenu de ce cours en utilisant des sources secondaires pour développer votre argument. Vous pouvez choisir votre topique, mais vous devez rendre une proposition d'une page, tapée à la machine, au plus tard le 23 octobre, qui doit être approuvée afin que vous puissiez commencer votre essai final. L'essai de recherche doit être rendu au plus tard le 27 novembre. Aucun travail rendu en retard ne sera accepté. Tout travail plagié obtiendra la note 0 et un échec automatique du cours.

heures de bureau: Je suis disponible tous les jeudis de 11.00 à 13.00 dans mon bureau, C-8104. Cela est le moment pour vous, individuellement, de discuter votre travail, vos essais de position, vos essais de recherche et tous les sujets ayant à voir avec vos études. Vous devez également me voir à mon bureau au moins une fois pendant le trimestre. Si, pour une quelconque raison, vous ne pouvez pas venir à mon bureau durant les heures de permanence, je vous prie de venir me parler après la classe et je serais heureuse de vous donner un rendez vous à une heure plus pratique pour vous. Vous pouvez aussi me contacter par courriel à: julian.vigo@umontreal.ca

évaluation

participation et préparation à la classe	30%
essais de position	35%
essai de recherche	35%

horaire de classe

images et textes: discours du réel

4 septembre: introduction—questions du réel

11 septembre: optiques pour représenter la réalité
Descartes. Discours de la méthode.
Man with the Movie Camera. Réal. Dziga Vertov.

18 septembre: le baroque et le «real maravilloso»
Carpentier. Le Royaume de ce monde et "On the Marvelous Real..."
Santa Sangre. Réal. Alejandro Jodorowsky.

25 septembre: histoire fragmentaire et femmes inéluctables
Kateb. Nedjma.
Les ailes du désir. Réal. Wim Wenders.

2 octobre: l'image photographique
Barthes. La chambre claire: Note sur la photographie.
Photographie de Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman et Lorna Simpson

strategies du réel: surréalisme, cinéma vérité et Kitsch

9 octobre: surréalismes réels, réalités surréales
Césaire, Aimé. "Cahier d'un retour au pays natal."
Un chien andalou. Réal. Luis Buñuel.

23 octobre: réalités et fictions documentées
Lévi-Strauss. Tristes tropiques.
Chronique d'un été. Réal. Jean Rouch.

30 octobre: masculinités projectés et la nature civilisée
García-Márquez. Chronique d'une mort annoncée.
Johnny Guitar. Réal. Nicholas Ray.

6 novembre: kitsch et la réalité vécue
Olalquiaga. The Artificial Kingdom: On the Kitsch Experience.
Vister les jardins botaniques et insectarium à Montréal

les limites du réel et les spectacles de la nature

13 novembre: mélodrame de la race, la vérité du visible
Piper. "Passing for White, Passing for Black."
Imitation of Life. Réal. Douglas Sirk.

20 novembre: le moche, le naturel et le post-moderne
Venturi, Brown et Izenour. L'enseignement de Las Vegas,
Nalbantoglu. "Limits of (in)Tolerance."

27 novembre: spectacles de la nature et le "bizarre" exposé
Celik & Kinney. "Ethnography & Exhibitionism at the Expositions Universelles."
Princess Tam Tam. Réal. Edmond T. Gréville.

4 décembre: la nature des violences
Virilio. Guerre et cinéma.
Dial H-I-S-T-O-R-Y. Réal. Johan Grimonprez.

textes

(disponibles à la librairie olivieri)

- Barthes, Roland. La chambre claire: Note sur la photographie. Paris: Cahiers du cinéma, 1980.
Carpentier, Aléjo. Le Royaume de ce monde. Paris: Gallimard, 1954.
Césaire, Aimé. "Cahier d'un retour au pays natal." Paris: Presses Universitaires de France, 1993.
Descartes, René. Discours de la méthode. Paris: Flammarion, 2000.
García-Márquez, Gabriel. Chronique d'une mort annoncée. Paris: Livre de poches, 1987.
Kateb, Yacine. Nedjma. Paris: Paris: Éditions de Seuil, 1996.
Lévi-Strauss, Claude. Tristes tropiques. Paris: Plon, 1993.
Olalquiaga, Celeste. The Artificial Kingdom: On the Kitsch Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002.
Venturi, Robert, Denise Scott Brown et Steven Izenour. Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form. Boston: MIT Press, 1977.
Virilio, Paul. Guerre et cinéma. Paris: Editions Cahiers du cinéma, 1991.

articles

(disponibles à c.c. copy, 5298 côte-des-neiges)

- Carpentier, Alejo. "On the Marvelous Real in America." Magical Realism: Theory, History, Community. Ed. Lois Parkinson Zamora & Wendy B. Farris. Durham: Duke University Press, 1995.
Nalbantoglu, Gülsüm Baydar. "Limits of (in)Tolerance." Postcolonial Space(s). Ed. G.B. Nalbantoglu and C.T. Wong. Princeton: Princeton Architectural Press, 1997.
Piper, Adrian. "Passing for White, Passing for Black." Transition 58, pp 4-32
Zeynep Celik & Leila Kinney. "Ethnography and Exhibitionism at the Expositions Universelles." Assemblage 13, (December 1990), pp. 35-59.

films/videos

(projections chaque vendredi a 12.00 dans la salle B-3325 et en réserve à la Médiathèque)

- Chronique d'un été. Réal. Jean Rouch. Argos Films. (1961, 85 min) RVI 5051
Dial H-I-S-T-O-R-Y. Réal. Johan Grimonprez. Argos Film. (1997, 68 min) En commande
Imitation of Life. Réal. Douglas Sirk. (1959, 125 min) DVD 0049
Johnny Guitar. Réal. Nicholas Ray. (1954, 110 min) En commande
Les ailes du désir. Réal. Wim Wenders. (1987, 127 min) RVI 2609
Man with the Movie Camera. Réal. Dziga Vertov. (1929, 66 min) RVI 3231
Princess Tam Tam. Réal. Edmond T. Gréville. (1935, 77 min) RVI6136
Santa Sangre. Réal. Alejandro Jodorowsky. (1989, 118 min) En commande
Un chien andalou. Réal. Luis Buñuel. (1929, 16 min) RVI 3610 et RVI 5630

photographie, insectarium et jardin botanique

Les photographies pour la class de 2 octobre sont disponibles à <http://www.disfasia.net/photographes.html>
Pour information sur l'horaire du Jardin botanique et de l'Insectarium, voyez leurs sites à <http://www.ville.montreal.qc.ca/insectarium/>

lectures additionnelles

- Agrest, Diana. "The Return of the Repressed: Nature." The Sex of Architecture. New York: Harry N. Abrams, 1996.
Archer-Straw, Petrine. "L'art Jazz and the Black Bottom." In Negrophilia, 107-134. London: Thames and Hudson, 2000.
Arguedas, José Maria. Yawar fiesta: la fête du sang. Paris: Métailié, 2000.
Auerbach, Erick. Mimésis: La Représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Paris: Gallimard, 1977.
Balibar, Etienne et Immanuel Wallerstein. Race, nation, classe: Les identités ambiguës. Paris: La Découverte, 1997
Barnouw, Erik. Documentary: A History of the Non-Fiction Film. New York: Oxford University Press, 1974.
Baudrillard, Jean. Simulacres et simulation. Paris: Galilée, 1985.
Benjamin, Walter. "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction."
— . L'ange de l'histoire. Paris: Editions du Seuil, 1992.

- . Sens unique, précédé d'une enfance berlinoise. Paris: Éditions 10/18, 2000.
- Berger, John. Voir le voir: À partir d'une série d'émissions de la télévision de la BBC. Paris: A. Moreau, 1976.
- Bogdan, Robert. Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Breton, André. Nadja. Paris: Folio Plus, 1989.
- Buci-Glucksmann, Christine. La raison baroque: de Baudelaire à Benjamin. Paris: Galilée, 1984.
- Choukhri, Mohamed. Le pain nu. Paris: Editions de Seuil, 1997.
- Clifford, James. Maurice Leenhardt, personne et mythe en Nouvelle-Calédonie. Paris: Jean-Michel Place, 1997.
- Colomina, Beatriz. The Medical Body in Modern Architecture." Anybody. Ed. Cynthia C. Davidson. Cambridge: The MIT Press, 1997.
- De Certeau, Michel. L'écriture de l'histoire. Paris: Gallimard, 2002.
- Derrida, Jacques. "La violence de la lettre: De Lévi-Strauss à Rousseau". De la Grammatologie. Paris: Editions de Minuit, 1997.
- Dion, Mark, ed. Concrete Jungle: A Pop Media Investigation of Death and Survival in Urban Ecosystems. 1997.
- Favret-Saada, Jeanne. "There Must be a Subject." Deadly Words: Witchcraft in the Bocage. Trans. Catherine Cullen. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- Foucault, Michel. "Panopticism". Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1993.
- . Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1990.
- Fuentes, Carlos. La mort d'Artemio Cruz. Paris: Gallimard, 1977.
- García Canclini, Nestor. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity. Minnesota: University of Minnesota Press, 1995.
- Garland Thomson, Rosemarie. Freakery: Cultural Spectacles of the Extraordinary Body. New York: New York University Press, 1996.
- Gates, Henry Louis, Jr. The Signifying Monkey. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Gombrich, E.H. Art & Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial. Paris: Phaidon, 1999.
- Greenberg, Clement. "Avant-Garde and Kitsch." Art and Culture. Boston: Beacon Press, 1961
- Harper, Phillip Brian. "Eloquence & Epitaph: AIDS, Homophobia, and Problematics of Black Masculinity." Are We not Men?: Masculine Anxiety and the Problem of African-American Identity. New York: Oxford U. Press, 1996.
- Hart, Lynda. Between the Body and the Flesh: Performing Sodomasochism. New York: Columbia University Press, 1997.
- Heidegger, Martin. "The Origin of the Work of Art." Basic Writings. New York: Routledge, 1993
- hooks, bell. "Talking Art with Carrie Mae Weems." In Art on My Mind: Visual Politics, 74-93. New York: The New Press, 1995.
- . "The Oppositional Gaze: Black Female Spectators."
- Hussein, Taha. Au delà du Nil. Paris: Gallimard, 1990.
- Huyssen, Andreas. After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1986.
- Sanders, Joel, ed. "The Latrine Project." Headlands Center for the Arts, Sausalito, CA, 1997-1998. Stud: Architectures of Masculinity. Princeton: Princeton Architectural Press, 1996.
- Jeffords, Susan. The Remasculinization of America: Gender and the Vietnam War. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
- Kant, Emmanuel. Critique de la faculté de juger. Paris: Gallimard, 1989.
- Kennedy and Violich Architecture. "The Public Bathroom Project" Boston Center for the Arts, Boston, MA, 1993. Stud: Architectures of Masculinity. Ed. Joel Sanders. Princeton: Princeton Architectural Press, 1996.
- Krauss, Rosiland. Passages: Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson. Paris: Macula, 1997.
- Lacan, Jacques. "L'œil schizophrénique entre l'œil et le regard". Le Séminaire, tome 11: Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964. Paris: Editions du Seuil, 1990.
- Las Casas, Bartolomé de. Très brève relation de la destruction des Indes. Paris: La Découverte, 1999.
- Leiris. "L'œil de l'ethnographe." Documents. (1930; 2nd Year, no. 7. pp. 405-414)
- Malek, Alloula. Le Harem colonial. Paris: Atlantica-Séguier, 2001.
- Mercer, Kobena. James Vanderzee. Paris: Phaidon, 2003.
- Miller, Toby. The Well-Tempered Self: Citizenship, Culture, and the Postmodern Subject. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.
- Miyoshi, Masao "Architecture in a Reconfigured Body Politique." Anybody. Cambridge: MIT Press, 1997.
- Nandy, Ashis. An Ambiguous Journey to the City: The Village and other Odd Ruins of the Self in the Indian Imagination. New Delhi: Oxford University Press, 2001.
- Orlan. De l'art charnel au baiser de l'artiste. Paris: Jean-Michel Place, 1997.
- Pamuk, Ohan. Le Château blanc. Trans. Munewer Andac. Paris: Gallimard, 1999.
- Panofsky, Erwin. L'oeuvre d'art et ses significations. Paris: Gallimard, ou Essais d'icônologie

Prosser, Jay. *Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality*. New York: Columbia University Press, 1998.

Randall, Alice. *The Wind Done Gone*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2001. Film: *Gone With The Wind*

Ross, Kristin. "New Men" & "La Belle Américaine." *Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the reordering of French Culture*. Cambridge: MIT Press, 1995.

Rousseau, Jean-Jacques. *Essai sur l'origine des langues*. Paris: Gallimard, 1990.

Sarduy, Severo. *Barroco*. Paris: Gallimard, 1991.

Seydor, Paul. "Men without Women: The Wild Bunch as Epic." *Peckinpah, the Western Films, A Reconsideration*. Urbana: University of Illinois Press, 1997.

Smith, Cherise. "Works by Lorna Simpson, Carrie Mae Weems, and Willie Robert Middlebrook at the Art Institute of Chicago." In *African Americans in Art*, 109-136. Chicago: Art Institute of Chicago, 1999.

Straayer, Chris. "Redressing the Natural': The Temporary Transvestite Film" & "Postscript." *Deviant Eyes, Deviant Bodies: Sexual Re-Orientations in Film and Video*. New York: Columbia University Press, 1996.

Tompkins, Jane. "Language and Landscape: An Ontology for the Western." *Artforum*. February 1990. 94-99.

Vasconcelos, José. *The Cosmic Race: A Bilingual Edition*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

Wallace, Michelle. "Black Macho." *Black Macho and the Myth of the Superwoman*. New York: Verso, 1990.

films/videos additionelles

Ali Fear Eats the Soul. Réal. Werner Maria Fassbinder. (1974, 93 min)

Battle of Algiers. Réal. Gillo Pontecorvo. (1967, 122 min)

Carmen Jones. Réal. Otto Preminger. (1953, 108 min)

Couple in the Cage: A Guatinaui Odyssey. Réal.Coco Fusco & Paula Heredia. Video Data Bank. (1993, 31 min)

Diva. Réal.Jean-Jacques Beineix. (1981, 123 min)

Invasion of the Body Snatchers. Réal.Don Siegel. (1956, 80 min)

La bataille d'Alger. Réal. Gillo Pontecorvo. Igor-Film. (1966, 125 min)

La jetée. Réal. Chris Marker. Argos Film. (1963, 29 min)

Las Hurdes or Land without Bread. Réal.Luis Bunuel. (1932, 30 min)

Las Madres de Plaza de Mayo. Réal. Lourdes Portillo. Direct Cinema, 1986.

Mariá Candelaria: Xochimilco. Réal. Emilio Fernández (1948, 76 min)

Paris is Burning. Réal.Jenny Livingston. Off White Productions (1990, 71 min)

Run, Lola, Run. Réal.Tom Tykwer. (1998, 80 min)

The Lusty Men. Réal.Nicholas Ray. (1952, 113 min)

Tongues Untied. Réal. Marlon Riggs. (1990, 55 min)

Yawar Mallku. Réal.Jorge Sanjines. Grupo Ukamau (1969, 85 min)