

ANT 2080
Le visuel artistique et l'imaginaire
Guy Lanoue

Plan de cours : (les lectures présentées ne sont pas toutes obligatoires)

1re semaine : Introduction ; présentation des concepts de l'imaginaire, du quotidien, de l'hégémonie (dans son sens gramscien : l'intégration sociale par l'entremise de la culture) ; notions de base de la société (bandes, tribus, états 'civilisés') ; le champ visuel comme espace rituel.

Lectures:

Jay, Martin

1993 "Scopic Regimes of Modernity," in *Force Fields: Between Intellectual History and Cultural Critique*, New York: Routledge

2e semaine : L'art des chasseurs-cueilleurs : le paléolithique supérieure en Europe ; les 'Vénus' paléolithiques; masculin/féminin ; homme/nature, animal/humain

Lectures :

Abadia, Oscar Moro et Manuel R. Gonzalez Morales

2013 "Paleolithic Art: A Cultural History", *Journal of Archaeological Research* 21: 269–306

Beck, Margaret

2000 "Female Figurines in the European Upper Paleolithic: Politics and Bias in Archaeological Interpretation", pp.202-14, A.E. Rautman (ed.), *Reading the Body: Representations and Remains in the Archaeological Record*, U. Pennsylvania Press, Philadelphia

Delporte, Henri

1993 *L'image de la femme dans l'art préhistorique*, Picard Éditeur, Paris

Hodder, Ian and Lynn Meskell

2011 "A "Curious and Sometimes a Trifle Macabre Artistry"", *Current Anthropology* 52(2):235-263

Article DOI: 10.1086/659250; <http://www.jstor.org/stable/10.1086/659250>

3e semaine : L'art rupestre ; l'art pariétal en Europe et ailleurs (Amérique du nord ; Afrique méridionale, le Sahara)

Lectures :

Camps, Gabriel

1984 « Quelques réflexions sur la représentation des Équidés dans l'art rupestre nord-africain et saharien », *Bulletin de la Société préhistorique française* 81(10/12) :371-381

Leroi-Gourhan, A.

1964 *Les Religions de la Préhistoire*; Paris : Plon

Lewis-Williams, J. D.

2006 "Debating Rock Art: Myth and Ritual, Theories and Facts", *The South African Archaeological Bulletin* 61(183):105-114

Moro-Abadía, Oscar & Manuel R. González-Morales

2008 "Paleolithic Art Studies at the Beginning of the Twenty-First Century: A Loss of Innocence", *Journal of Anthropological Research* 64(4):529-552

Sauvet, Georges Suzanne Sauvet

1979 « Fonction sémiologique de l'art pariétal animalier franco-cantabrique », *Bulletin de la Société préhistorique française* 76 : 340-354

van Berg, Paul-Louis

2004 « L'art celtique de La Tène et les traditions culturelles indo-européennes », *Civilisations* 52 (1) : 49-60

4e semaine : L'art des chasseurs-cueilleurs 1; les Dènès, les Algonquiens du Canada : illustrer l'Animal-Maitre avec des fleurs ; l'école des Woodlands (style radiographique des Forêts de l'est)

Lectures :

Gebhard, David

1966 "The Shield Motif in Plains Rock Art", *American Antiquity* 31(5):721-732

Lanoue, Guy and Nadia Ferrara

2004 "The Self in Northern Canadian Hunting Societies: "Cannibals" and Other "Monsters" as Agents of Healing", *Anthropologica* 46(1): 69-83

Penney, David W.

1985 "Continuities of Imagery and Symbolism in the Art of the Woodlands", pp.147-198, eds. Brose, David S., James A. Brown, and David W. Penney, *Ancient art of the American Woodland Indians*, New York : H.N. Abrams (en-ligne: <http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;idno=heb03847>)

Rajnovich, Grace

1989 "Visions in the quest for medicine: an interpretation of the Indian pictographs of the Canadian Shield", *Midcontinental Journal of Archaeology* 14(2): 179-225

Rousseau, Jacques

1956 « L'origine du motif de la double courbe dans l'art algonkin », *Anthropologica* 2 : 218-221

Speck, Frank

1914 *The Double-Curve Motive in Northeastern Algonkian Art*, Memoir 42, Geological Survey of Canada, Ottawa

5e semaine : L'art des chasseurs-cueilleurs 2; les Aborigènes d'Australie : le Temps du Rêve (la création ; l'invisible comme matrice et le visible comme simulacre) ; Papouasie : les plantes se transforment en géométrie de la politique d'échange avec les voisins

Alvarez, Helen P.

2000 "Residence groups among hunter-gatherers: A view of the claims and evidence for patrilocal bands", pp.420-42, Bernard Chapais & Carol Berman (eds.), *Kinship and Behavior in Primates*, Oxford U. Press, New York

Glowczewski, Barbara

1996 "Histoire et ontologie en Australie aborigène", *L'Homme* 36(147) :211-225

Kupka, Karel

1972 *Peintres Aborigènes d'Australie*, Publication de la Société des Océanistes 24, Musée de l'Homme, Paris

6e semaine : L'art tribal : le Côte ouest du Canada : la nature 'totémisée' et les alliances

Lectures :

Fortunato, Laura

2012 "The evolution of matrilineal kinship organization", *Proceedings of the Royal Society B (biological Sciences)*, 279:4939–4945; doi:10.1098/rspb.2012.1926, accessed 14-10-2013

Jordan, Peter and Sean O'Neill

2010 "Untangling cultural inheritance: language diversity and long-house architecture on the Pacific northwest coast", *Philosophical Transactions: Biological Sciences* 365(1559): 3875-3888
Cultural and linguistic diversity: evolutionary approaches

Rosman, Abraham and Paula G. Rubel

1990 "Structural Patterning in Kwakiutl Art and Ritual", *Man* 25(4):620-639

Townsend-Gault, Charlotte

1994 "Northwest Coast Art: The Culture of the Land Claims" *American Indian Quarterly* 18(4):445-467

7e semaine : L'art tribal : les Plaines, le Plateau, le Bassin et le Sud-ouest du continent nord-américain : le déplacement ; l'inconnu et le connu ; le visible et l'invisible ; décrire le présent et imaginer le futur et le passé

Lectures :

Cole, Sally J.

1994 "Roots of Anasazi and Pueblo Imagery in Basketmaker II Rock Art and Material Culture",

Kiva 60(2): 289-311

Keyser, James D. and Michael A. Klassen

2001 *Plains Indian Rock Art*, University of Washington Press, Seattle

8e semaine : L'émergence des civilisations : Mésopotamie : représenter la succession politique ; illustrer un empire sans gouvernement

Lectures :

Algaze, Guillermo

1989 « The Uruk Expansion: Cross-cultural Exchange in Early Mesopotamian Civilization », *Current Anthropology* 30(5):571-608

1993 *The Uruk World System*, U. Chicago Press, Chicago

Banning, E.B.

2011 "So Fair a House: Göbekli Tepe and the Identification of Temples in the Pre-Pottery Neolithic of the Near East", *Current Anthropology* 52(5): 619-660

Contenau, G.

1941-1 « Notes d'iconographie religieuse assyrienne », *Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale* 37(4): 154-170

Feeley-Harnik, Gillian

1985 "Issues in Divine Kingship", *Annual Review of Anthropology* 14:273-313

Frangipane, Marcella

2007 « Different Types of Egalitarian Societies and the Development of Inequality in Early Mesopotamia », *World Archaeology* 39(2):151-176

Glassner, Jean-Jacques

1988 « Le récit autobiographique de Sargon », *Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale* 82(1):1-11

Huot, Jean-Louis

2005 « Vers l'apparition de l'État en Mésopotamie: Bilan des recherches récentes », *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 60(5):953-973

Oppenheim, R. Leo

1959 *Le Rêve. Son interprétation dans le Proche-Orient ancien*, Horizons de France, Paris (1956)

Rutten, Maggie

1941 « Le Paysage dans l'art de la Mésopotamie ancienne », *Syria* 22(2) :137-154

Stein, Gil J.

1999 *Rethinking World-Systems. Diasporas, Colonies, and Interaction in Uruk Mesopotamia*, U. Arizona Press, Tucson

9e semaine : La technologie symbolique des civilisations de l'antiquité classique (l'Égypte, la Grèce, Rome). Représenter l'évolution du social : de la bière à la citoyenneté (Égypte); les femmes, les couronnes et les plantes (Rome) ; la figuration de l'individualité (Grèce); la façade publique et la vie 'intérieure' (Rome et Grèce)

Lectures :

Deonna, W.

1937 « L'art de la Grèce archaïque », *Revue Archéologique*, 10 : 3-26

Guillaume-Coirier, Germaine

1999 "L'Ars coronaria dans la Rome antique", *Revue Archéologique* 2:331-370

Turcan, R.

1995 *L'art romain dans l'histoire : six siècles d'expressions de la romanité*, Flammarion, Paris

10e semaine : La consolidation du pouvoir étatique : Le haut et le bas, le centre et la périphérie : la Chine et le problème de l'horizon/distance ; la sacralisation de l'espace social et la 'vérité' cartographique à Rome médiévale; la représentation de la hiérarchie en Europe médiévale

Lectures :

Hassig, Deborah

1990/1 « Beauty in the Beasts: A Study of Medieval Aesthetics », *RES: Anthropology and Aesthetics* 19/20:137-161

Imbert, Christophe

2011 *Rome n'est plus dans Rome. Formule magique pour un centre perdu*, Classiques Garnier, Paris

Jones, Malcolm

1989 « Folklore Motifs in Late Medieval Art I: Proverbial Follies and Impossibilities », *Folklore* 100(2): 201-217

Maier, Jessica

2011 « *Roma Renascens: Sixteenth Century Maps of the Eternal City* », pp.35-55, eds. Dorigen Caldwell and Lesley Caldwell, *Rome: Continuing Encounters between Past and Present*, Ashgate, Farnham

11e semaine : L'émergence de la modernité : la perspective centrale et la Renaissance : encadrer l'image et les frontières nationales ; l'humanisme, les Lumières et le spectateur; la création et la diabolisation de l'Autre et du 'sauvage' dans l'imaginaire européen aux 17e et 19e siècles.

Lectures :

Arnheim, Rudolf

1972 « Inverted Perspective in Art: Display and Expression », *Leonardo* 5(2):125-135

Elkins, James

1992 « Renaissance Perspectives », *Journal of the History of Ideas* 53(2):209-230

Harvey, D.H.

2007 *Body Politic: Political Metaphor and Political Violence*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle

Orkin, Mark

1984 « Society, space and perspective », *Theoria: A Journal of Social and Political Theory* 63: 1-12

Puttfarcken, Thomas

1986 « From Central Perspective to Central Composition: The Significance of the Centric Ray », *Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft* 21:156-164

Smith, Pamela H.

2006 « Art, Science, and Visual Culture in Early Modern Europe », *Isis* 97(1): 83-100

12e semaine : L'art étatique : le futurisme et ses héritiers ; l'art publicitaire : comment inventer un *brand*; la bande dessinée et la culture populaire; la propagande et la diabolisation de l'autre; la mondialisation et l'appropriation de l'autre.

Lectures :

Aka-Evy, Jean-Luc

1999 « De l'art primitif à l'art premier (From Primitive Art to First Art) », *Cahiers d'Études Africaines* 39(155/156): 563-582 (*Prélever, exhiber. La mise en musées*)

Artemova, Ol'ga Ju.

1990 « La société traditionnelle des aborigènes d'Australie dans l'anthropologie soviétique », avec Valérie Le Galcher-Baron, V. Plotkin, B. Chichlo and Ju. Semenov, *Cahiers du Monde russe et soviétique* 31(2/3): 431-439, 441 (Regards sur l'anthropologie soviétique)

Blumenkranz-Onimus, Noëmi

1975 « Une esthétique de la création: le futurisme italien », *Les Études philosophiques* 2 :131-148 (no. Avant-garde et esthétique)

Gunthert, André

2001 « L'ordre des images: Culture visuelle et propagande en Allemagne nazie », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire* 72:53-62 (Numéro spécial: *Image et histoire*)

Iversen, Margaret

2005 “The Discourse of Perspective in the Twentieth Century: Panofsky, Damisch, Lacan”, *Oxford Art Journal* 28(2): 193-202

Lanne, Mitsuko et Jean-Claude Lanne

1984 « Le futurisme russe et l'art d'avant-garde japonais », *Cahiers du Monde russe et soviétique* 25(4) :375-401

13e semaine : synthèse et conclusions