LIT933A/SEM940B: Images, figures, écrans **jeudi 18h00**

Hiver 2021 **Bertrand Gervais**

Il s'agira dans ce séminaire d'examiner notre rapport aux images, tel qu'il se réalise en culture de l'écran. On entreprendra de comprendre comment l'écran et son régime symbolique transforment la façon dont on produit les images, les conserve, les diffuse et les manipule. On examinera plus attentivement les liens entre les textes et les images (les relations iconotextuelles), et on se questionnera à savoir comment nos représentations de soi sont affectées par l'omniprésence des images dans notre société.

Nous explorerons des notions telles que l'écran et la culture de l'écran, les actes d'image et les images opératoires, la sémiosis et les modalités d'interprétation, les figures et leurs liens aux signes iconiques, le numérique, les dispositifs, etc. Les recherches proposées permettront de penser l'articulation entre les domaines de l'image et du texte, de l'écrit et de l'écran, et de comprendre les modes de sémiotisation actuels, face à une prolifération sans précédente de signes et d'images.

Modalités d'évaluation

- Présentation d'un article critique en classe 20 %
- Présentation orale à la fin de la session 30 %
- Travail final 50 %

L'évaluation tiendra compte des critères suivants :

- Pertinence des propositions avancées
- Articulation des concepts avec les objets d'étude
- Esprit de synthèse et clarté des idées énoncées
- Utilisation et intégration critiques des sources référentielles
- Cohérence de l'argumentation
- Participation active aux discussions
- Qualité de la langue et de l'argumentation

Les exposés et travaux sont évalués sur un mode alphanumérique.

LIT933A/SEM940B: Images, figures, écrans **jeudi 18h00**

Hiver 2021 **Bertrand Gervais**

(Horaire préliminaire, fourni à titre d'exemple; un horaire définitif sera remis début janvier)

Séance 1. 14 janvier
Images, figures, écrans : une introduction

Séance 2. 21 janvier
En culture de l'écran
Minority Report, Steven Spielberg (2002)
À lire
BUSTROS, Jean Claude et Albéric Aurtenèche (2008). « L'écran manifeste », in *Prolifération des écrans / Proliferation of Screens*, Louis Poissant et Pierre Tremblay, dirs., Montréal, Presses de l'Université du Québec, pp. 73-86.
GERVAIS, Bertrand, « Est-ce maintenant ? / Is it now? Réflexions sur le contemporain et la culture de l'écran », *Soif de réalité. Plongées dans l'imaginaire contemporain,* Montréal, éditions Nota bene, 2018, p.17-46.

Séance 3. 28 janvier
L'image comme interface

À lire
LALONDE, Joanne (2018). « Le tournant matériel et corporel du numérique », in *Soif de réalité. Plongées dans l'imaginaire contemporain,* B. Gervais et al, Montréal, éditions Nota bene,, 205 p. 175-195.
POLLEN, Annebella (2016). « The Rising Tide of Photographs. Not Drowning But Waving? », *Captures*, vol. 1, n° 1 (mai), dossier « Post-photographie? ». revuecaptures.org/node/249
SOBCHACK, Viviane (2016). « Comprendre les écrans : une méditation in media res », in *Vivre par(mi) les écrans*, Mauro Carbone, Anna Caterina Dalmasso et Jacopo Bodini (dirs.), Dijon, Les Presses du réel, 2016, p. 29-46.

Séance 4. 4 février
Image et vérité

À lire
ARCHIBALD, S. (2011). « Vraies fictions et faux documents. Notes éparses sur l'assassinat de Bill Gates », *Protée*, vol. 39, no 1, p. 77-87.
FONTCUBERTA, Joan (2005 [1996]). « Voyance et évidence » et « Archéologies du futur », in *Le baiser de Judas. Photographie et vérité*, Arles, actes sud.

GUNTHERT, André (2017). « L'empreinte digitale. Théorie et pratique de la photographie à l'ère numérique », in *La preuve par l'image*, Vincent Lavoie dir, Montréal, P.U.Q., 2017, p. 259-267.

Séance 5. 11 février

Des images en continu, des figures en rappel

À lire

MITCHELL, W. J. T. (1994). "Metapictures", in *Picture Theory*, The University of Chicago Press, p. 35-82.

NARDIN, Patrick, « Godzilla Reloaded », *Architectures de mémoire*, J. M. Dallet et B, Gervais, éds., Paris, Presses du réel, 2019, p. 138-155.

Séance 6. 18 février

Présentations étudiantes (comptes rendus de lecture)

Séance 7. 25 février

Présentations étudiantes (comptes rendus de lecture)

Séance 8. 4 mars

Semaine de lecture

Séance 9. 11 mars

L'acte d'image

Sur une toile de Gerhard Richter et une photographie de Richard Drew

À lire

BELTING, Hans (2004 [2001]) «. Médium, image, corps », *Pour une anthropologie des images*, Paris, Gallimard, p. 17-75.

BREDEKAMP, Horst (2015). *Théorie de l'acte d'image*, Paris, La découverte, extraits.

DIDI-HUBERMAN, Georges (1992). « L'image critique », in Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, p. 125-152.

Séance 10. 18 mars

Fragments d'une identité-flux

Karoline Georges, De Synthèse, éditions Alto, 2017.

À lire

BAQUÉ, Dominique (2004). « Paradoxes et apories de l'intime », in *Photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Paris, éditions du regard, p. 72-87.

GERVAIS, Bertrand et Marième Desjardins (2009). « Le spectacle du corps à l'ère d'Internet. Entre virtualité et banalité », *Protée*, vol 37, no 1, p. 9-23.

Séance 11. 25 mars
Ritualités numériques

À lire
BRUBAKER Jed R. et Janet VERTESI (2010). « Death and the Social Network *», CHI 2010 Workshop on HCI at the End of Life: Understanding Death, Dying, and the Digital*, Atlanta. http://www.dgp.toronto.edu/~mikem/hcieol/subs/brubaker.pdf
LANGLOIS-BÉLIVEAU, Amélie (2007). « Le spectacle de la faute : les sites Web de confession », *Archée. Revue d'art en ligne : arts médiatiques et cyberculture*, 2007.
http://archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=285

Séance 12. 1 avril
Toucher des images
Arrival de Denis Villeneuve (2016)
À lire
TISSERON, Serge (1998). « De l'inconscient aux objets », *Les cahiers de médiologie*, vol 2, N° 6, p. 231-243.

Séance 13. 8 avril
L'ère du soupçon et de la surveillance
Look, Adam Rifkin (2007)
À lire
GANASCIA, Jean-Gabriel (2010). "The Generalized Sousveillance Society", *Social Science Information*, vol 47, no 3.
LEDOUX, Aurélie, (2017). « Vidéos en ligne : la preuve par l'image? L'exemple des théories conspirationnistes sur le 11-septembre », in *La preuve par l'image*, Vincent Lavoie dir, Montréal, P.U.Q., p. 269-281.

Séance 14. 15 avril
Présentations étudiantes

Séance 15. 22 avril
Présentations étudiantes

Bibliographie préliminaire

ARCHIBALD, Samuel (2011). « Vraies fictions et faux documents. Notes éparses sur l'assassinat de Bill Gates », *Protée*, vol. 39, no 1, p. 77-87.

ALLOA, Emmanuel, dir. (2010), *Penser l'image*, Dijon, Presses du réel.

ASSELIN, O. (2004). « Écrans numériques/Digital Screens », *Parachute*, no 113, p. 6-11.

BAKIR, Vian (2010). *Sousveillance, Media and Strategic Political Communication*, New York, Continuum.

BAQUÉ, Dominique (2004). *Photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Paris, éditions du regard.

BELTING, Hans (2004 [2001]). *Pour une anthropologie des images*, Paris, Gallimard.

BESSON, Christian (2006). *Abductions* suivi de *L'oeuvre et son interprétant*, Paris, Musée d'Art Moderne et Contemporain.

BOISSIER, Jean Louis (2016). *L'écran comme mobile*, Genève, Mamco.

BOLTER, J. D. et D. GROMALA (2003). *Windows and Mirrors. Interaction Design, Digital Art, and the Myth of Transparency,* Cambridge/London, The MIT Press.

BREDEKAMP, Horst (2015). *Théorie de l'acte d'image*, Paris, La découverte, 2015

BRUBAKER Jed R. et Janet VERTESI (2010). « Death and the Social Network *», CHI 2010 Workshop on HCI at the End of Life: Understanding Death, Dying, and the Digital*, Atlanta. http://www.dgp.toronto.edu/~mikem/hcieol/subs/brubaker.pdf

BUCI-GLUCKSMANN C. (2002). *La folie du voir : Une esthétique du virtuel*, Paris, Galilée.

BUSTROS, Jean Claude et Albéric Aurtenèche (2008). « L'écran manifeste », in *Prolifération des écrans / Proliferation of Screens*, Louis Poissant et Pierre Tremblay, dir., Montréal, Presses de l'Université du Québec, pp. 73-86.

CARBONE, M. (2016). « Voir selon les écrans, penser selon les écrans », *Voir selon les écrans, penser selon les écrans*, dans J. Bodoni et M. Carbone (dir.), Mimésis, p. 7-9.

CAUQUELIN, Anne (2003). *L'exposition de soi. Du journal intime aux Webcams*, Paris, Eshel.

CHAMAYOU, Gregory (2013). *Théorie du drone*, Paris, La Fabrique.

CHATONSKY, Gregory (2008). « La répétition des limites. Diffusion, projection et immersion », *Prolifération des écrans*, dans Poissant L. et P. Tremblay (dir.), Montréal, Presses de l'Université du Québec, p. 87-129.

DALMASSO, A. C., (2016). « Empiéter, toucher, dissoudre les bords du cadre », *Voir selon les écrans, penser selon les écrans*, dans J. Bodoni et M. Carbone (dir.), Mimésis, p 39-58.

DIODATO Roberto (2011). *Esthétique du virtuel*, trad. De l'italien par H. Goussebayle, Paris, Vrin.

DIDI-HUBERMAN, Georges (1992). « L'image critique », in Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, p. 125-152.

DUBOIS Jean (2008). « La perméabilité de l'écran : une traverse animée par des hantises », in *Prolifération des écrans / Proliferation of Screens*, Louis Poissant et Pierre Tremblay, dirs., Montréal, Presses de l'Université du Québec, 2008, pp. 149-165.

EVERAERT-DESMEDT, Nicole (2013). « La pensée iconique », *Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry*, Vol. 33, no 1-2-3, p. 165-176.

FAROCKI, H. (2004). « Phantom Images », *Public*, n° 29, Toronto, p. 12-24.
FONTCUBERTA, Joan (2005 [1996]). *Le baiser de Judas. Photographie et vérité*, Arles, actes sud.
FOREST, David (2009). *Abécédaire de la société de surveillance*. Syllepse.
FRAU-MEIGS, Divina (2011). *Penser la société de l'écran: dispositifs et usages*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle.
GANASCIA, Jean-Gabriel (2010). "The Generalized Sousveillance Society", *Social Science Information*, vol 47, no 3.
GERVAIS, B. (2018). « Est-ce maintenant ?/Is it now? Réflexions sur le contemporain et la culture de l'écran », *Soif de réalité. Plongées dans l'imaginaire contemporain,* Montréal, éditions Nota bene, p. 17-46.
GERVAIS, B. (2015). « Arrêts sur image : fragments d'une identité-flux », revue *@nalyses*, dossier « Littérature et résonances médiatiques », Université d'Ottawa, vol 10, no 3, https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article/view/1412,
GUNTHERT, André (2017). « L'empreinte digitale. Théorie et pratique de la photographie à l'ère numérique », in *La preuve par l'image*, Vincent Lavoie dir, Montréal, P.U.Q., 2017, p. 259-267.
KITTLER, Friedrich (2009). *Optical Media*, New York, Polity Press.
LAGEIRA, Jacinto (2010). *De la déréalisation du réel*, Paris, Jacqueline Chambon.
LANGLOIS-BÉLIVEAU, Amélie (2007). « Le spectacle de la faute : les sites Web de confession », *Archée. Revue d'art en ligne : arts médiatiques et cyberculture*, 2007. http://archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=285
LALONDE, Joanne (2018). « Le tournant matériel et corporel du numérique », in *Soif de réalité. Plongées dans l'imaginaire contemporain,* B. Gervais et al, Montréal, éditions Nota bene, p. 175-195.
LAVOIE, Vincent (2017). *L'affaire Capa – le procès d'une icône*, Paris, éditions Textuel.
LAVOIE, Vincent, dir. (2017). *La preuve par l'image*, Montréal, P.U.Q..
LEDOUX, Aurélie, (2017). « Vidéos en ligne : la preuve par l'image? L'exemple des théories conspirationnistes sur le 11-septembre », in *La preuve par l'image*, Vincent Lavoie dir, Montréal, P.U.Q., p. 269-281.
LESSIG Laurence (2008). *Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, New York, Penguin Books.
LIPOVETSKY, Gilles et SERROY J. (2007). *L'écran global : culture-médias et cinéma à l'âge hypermoderne*, Paris, Seuil.
MAFFESOLI, M. (2004). *Le rythme de la vie. Variations sur les sensibilités postmodernes*, Paris, La table ronde.
MITCHELL, W. J. T. (1994). *Picture Theory*, The University of Chocago Press.
MONDZAIN, Marie-José (2002). *L'image peut-elle tuer?*, Paris, Bayard.
NARDIN, Patrick, « Godzilla Reloaded », *Architectures de mémoire*, J. M. Dallet et B, Gervais, éds., Paris, Presses du réel, 2019, p. 138-155.
POLLEN, Annebella (2016). « The Rising Tide of Photographs. Not Drowning But Waving? », *Captures*, vol. 1, n° 1 (mai), dossier « Post-photographie? ». revuecaptures.org/node/249
RANCIÈRE, Jacques (2004). *Malaise dans l'esthétique*, Paris, Galilée.

SOBCHACK, Viviane (2016). « Comprendre les écrans : une méditation in media res », *Vivre par (mi) les écrans*, dans A. C. Dalmasso et J. Bodini (dir.), Paris, Les Presses du réel, p. 29-46.
SLOTERDIJK, Peter (2005). *Sphères III. Écumes, sphérologie plurielle*, Paris, Hachette.
STORR, Robert (2010). *September. A History Painting by Gerhard Richter*, Tate Publishing, 2010, 95p.
TISSERON, Serge (1999). *Comment l'esprit vient aux objets*, Aubier.
TISSERON, Serge (1998). « De l'inconscient aux objets », *Les cahiers de médiologie*, vol 2, N° 6, p. 231-243.
VANCHERI, Luc (2016). « Des images pour ne pas voir : introduction à une théorie de l'image-écran », *Voir selon les écrans, penser selon les écrans*, dans J. Bodoni et M. Carbone (dir.), Mimésis, p. 59-72.
VIAL, Stéphane (2013). *L'être et l'écran*, Paris, Presses Universitaires de France.

UQÀM | Université du Québec à Montréal

Politique n° 16 contre le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d'études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.

La Politique n° 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
1. Manifestations persistantes ou abusives d'un intérêt sexuel non désirées.
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l'étude.
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l'acceptation ou au refus d'une demande d'ordre sexuel.
6. Actes de voyeurisme ou d'exhibitionnisme.
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d'une intimité sexuelle non voulue.
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.

Pour plus d'information :
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf

Pour obtenir du soutien :

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement
514 987-3000, poste 0886
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l'UQAM et à l'extérieur de l'UQAM : harcelement.uqam.ca

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :
514 987-0348
calacs@uqam.ca
trevepourelles.org

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :
514 987-3185
Local DS-2110

Service de la prévention et de la sécurité :
514 987-3131

Décembre 2017

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :

- la substitution de personnes ;
- l'utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;
- la transmission d'un travail aux fins d'évaluation alors qu'il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis aux fins d'évaluation académique à l'Université ou dans une autre institution d'enseignement, sauf avec l'accord préalable de l'enseignante, l'enseignant ;
- l'obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d'examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d'une évaluation non méritée ;
- la possession ou l'utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
- l'utilisation pendant un examen de la copie d'examen d'une autre personne ;
- l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle ;
- la falsification d'un document, notamment d'un document transmis par l'Université ou d'un document de l'Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
- la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l'article 3 du Règlement no 18

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage sur l'intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par l'UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.