

Gabarit du cours LCO 6447

Sigle du cours : LCO 6447

Titre du cours : Modernités comparées

Trimestre : Automne 2021, jeudi 8h30-11h30

Titulaire du cours : Katharina Clausius

Coordonnées : katharina.clausius@umontreal.ca

1. Objectifs et contenu du cours :

La matérialité artistique pose une question urgente chez les peintres, les auteurs, et les musiciens du début du vingtième siècle. D'un côté, l'esthétique moderniste adopte le défi critique de faire exposer ses matériaux : la toile nue, la fragmentation linguistique et le bruit incohérent servent à affirmer le domaine de compétence de chaque métier artistique en annonçant les limites de ses capacités mimétiques. De l'autre côté, les modernistes se préoccupent des collaborations multimédias afin d'assembler en trois dimensions les aptitudes – et les échecs – individuelles des beaux-arts.

Ce cours cherche à débattre le paradoxe des modernismes intermédiaires qui établissent des surfaces plates et des vocabulaires vides à travers des chorégraphies communicatives entre les arts visuels, littéraires et musicaux. Notre traversée chronologique du modernisme collaboratif aborde le concept de la matérialité au carrefour des beaux-arts, réalisée sur scène, en ballet et à l'opéra. L'enquête des principaux mouvements esthétiques modernes (la décadence, le symbolisme, l'expressionnisme, le primitivisme, le cubisme, la nouvelle objectivité et l'abstraction) nous témoigne une intermédialité engagée et ambitieuse qui nous oblige à affiner notre sensibilité analytique afin de pouvoir « lire » comparativement ce que refuse souvent la synthèse, de catégoriser des médias qui fonctionnent comme intermédiaires et de théoriser une esthétique de rupture qui construit des liens entre les beaux-arts et entre le modernisme et ses précédents.

2. Liste (provisoire) des textes à l'étude :

Théories esthétiques de : Rosalind Krauss, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Jean Cocteau, John Cage, Pierre Schaeffer

Œuvres théâtrales par : Oscar Wilde, Marie Pappenheim, Bertolt Brecht, Gertrude Stein, Albert Giraud, Maurice Maeterlinck

Œuvres musicales par : Igor Stravinsky, Richard Strauss, Claude Debussy, Arnold Schoenberg, Erik Satie, Kurt Weill, Virgil Thomson

Œuvres visuelles par : Aubrey Beardsley, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Käthe Kollwitz, Otto Dix, Robert Rauschenberg, Agnes Martin

3. Organisation du cours (facultatif) :

Les séances du cours seront **à distance en mode synchrone**. StudiUM et Zoom seront indispensables.

4. Modalités d'évaluation prévues :

Exposé sur une œuvre, présentation orale sur le travail écrit, travail écrit de 15 pages.