

Gabarit du cours LCO 2300 – Pratiques culturelles

Le modernisme intermédial

Sigle du cours : LCO 2300

Titre du cours : Pratiques culturelles

Enseignante : Katharina Clausius

Courriel : katharina.clausius@umontreal.ca

1. Objectifs et contenu du cours :

La médiation artistique représente un défi périlleux chez les peintres, les auteurs et les musiciens, surtout dans le contexte du mouvement moderniste au début du vingtième siècle. D'un côté, l'esthétique moderniste adopte le défi critique de faire exposer ses médias : 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 multimédiatiques afin d'assembler en trois dimensions les aptitudes – et les échecs – individuelles des beaux-arts.

Ce cours cherche à débiller la pratique de l'intermédialité culturelle moderniste à travers ses textes, images et musiques. Notre traversée chronologique du modernisme collaboratif abordera plusieurs mouvements esthétiques modernes, y compris la décadence, le symbolisme, l'expressionnisme, le cubisme, la nouvelle objectivité et l'abstraction. Nous raffinerons notre sensibilité analytique afin de pouvoir « lire » comparativement des œuvres et de faire l'analyse des médias qui fonctionnent comme intermédiaires.

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

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

Œuvres littéraires et théâtrales de : Virginia Woolf, Oscar Wilde, Marie Pappenheim, Bertolt Brecht, Gertrude Stein, Albert Giraud, Maurice Maeterlinck.

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

Œuvres visuelles de : Aubrey Beardsley, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Käthe Kollwitz, Otto Dix, Robert Rauschenberg, Agnes Martin, Marie Laurencin, Natalia Goncharova.

3. Modalités d'évaluation prévues :

Participation, présentation orale sur une œuvre, examen partiel, examen final.