

**Doctorat en études et pratiques des arts
Université du Québec à Montréal**

**DESCRIPTEURS DES COURS
TRIMESTRE D'HIVER 2016**

EPA9002-10

Séminaire de recherche et de création :

Méthodologie I

Enseignants : Connie Isenberg, Louis-Claude Paquin

Horaire : Mardi de 14 à 17 h

Local : J-1187

DESCRIPTEUR

Ce séminaire vise à préciser le projet doctoral quel que soit le format de thèse envisagé (thèse création, thèse intervention ou thèse recherche). Les participants y traiteront de différents aspects de leur pratique et/ou de leur projet de thèse.

Ce séminaire est une introduction à la recherche création. Il favorisera l'articulation et l'analyse thématique de récits de pratique, l'identification et la définition de concepts clés, la consultation de bases de données spécialisées de même que la revue des écrits et des pratiques en lien avec le projet de thèse.

EPA9003-10

Séminaire de recherche et de création :

Méthodologie II

Enseignants : Sylvie Fortin et Pierre Gosselin

Horaire : Jeudi 9h30 à 12h30

Local : AC-3025

DESCRIPTEUR

Ce séminaire vise plus particulièrement l'articulation du projet de thèse et prépare à l'examen de projet doctoral.

L'examen de quelques taxinomies de recherche permettra aux participants de situer plus précisément leur projet de recherche. La lecture analytique de thèses permettra l'identification des grandes composantes d'une thèse doctorale. Le survol de différentes méthodologies de recherche (phénoménologie, heuristique, ethnographie, herméneutique, systémique, études de cas) éclairera les choix méthodologiques. Le séminaire permettra aux participants de travailler au développement de leur projet de recherche : élaboration d'une problématique, définition d'un objectif et d'une question de recherche, formulation du titre provisoire de la thèse, explicitation d'une méthodologie en lien avec le problème et l'objectif de recherche, élaboration d'une bibliographie commentée et ébauche de la table des matières de la thèse.

EPA904D-30
Séminaire thématique IV.
Arts : Art et identité cultures sociétés
Enseignante: Thérèse St-Gelais
Horaire : Mercredi 14 à 17 h
Local : JR-535

DESCRIPTEUR

Ce séminaire portera sur des recherches et problématiques actuelles eu égard à la construction identitaire et à ses enjeux. Il se penchera sur diverses propositions esthétiques qui visent une affirmation ou une contestation identitaire. À partir de textes fondateurs qui ont réfléchi sur la notion d'identité, les normes qui la régissent, et les multiples problématiques qui s'y rattachent (marginalité, altérisation, stratégies autoreprésentatives et autofictionnelles, etc.), à partir également de textes actuels qui proposent de nouvelles analyses, le séminaire tentera de faire un bilan des principales propositions théoriques en cours sur les identités (de nation), politiques, culturelles, sexuelles, de genre ou de désir. De manière générale, l'analyse de textes, fondée sur des œuvres, constituera l'exercice premier du séminaire. Un ou deux textes, donnés à lire chaque semaine, seront commentés en classe.

Depuis quelques décennies, la pratique artistique s'est dirigée non seulement vers une inclusion du sujet dans l'œuvre mais également vers une reconnaissance de ses affirmations voulues multiples, dites mouvantes, voire non spécifiques. De nombreuses disciplines, outre l'histoire et la théorie de l'art, participent à la compréhension de cette inclusion dans l'œuvre. En effet, la sociologie, l'anthropologie, la psychanalyse, pour ne nommer qu'elles seules, s'interrogent sur la nature de l'allusion au sujet artiste dans l'œuvre, de même que sur la manière dont il ou elle se présente.

EPA903G-40
Séminaire thématique III. Le corps en art, entre présence et absence
Enseignante: Andrée Martin
Horaire : Jeudi de 14h00 à 17h00
Local : AC-3025

DESCRIPTION

Ce séminaire vise à décortiquer et à comprendre les multiples dimensions du corps en arts, dans leurs cohérences comme dans leurs paradoxes, tant philosophiques que poétiques, métaphoriques et esthétiques. Il cherche aussi à développer un regard rhizomatique sur le corps, à étudier la pluralité des dynamiques corporelles qui traversent et modulent les pratiques artistiques, et plus spécifiquement leurs aspects en terme d'incorporation, de performativité et de représentation du corps. Il vise enfin, pour les chercheurs et praticiens, à plonger au cœur de cet infini de concepts et de pratiques pour mieux en extraire les éléments clés qui touchent au corps dans leur projet/sujet doctoral.

DESCRIPTION SPÉCIFIQUE

Pour René Passeron, c'est avec le corps que l'on écrit, l'on pense et l'on crée. Jackson Pollock l'avait compris, lui qui donna au geste ordinaire la force de sa peinture. Entre absence, présence et présence du corps dans la création artistique, il s'agira ici de penser et de mettre à profit le corps au-delà de sa simple représentation. Plonger au cœur de la constellation des concepts qui le sous-tendent et le traversent, en explorer le cryptage et le décryptage à travers la pluralité des formes et des approches artistiques. Entre action, corporéité et altérité, mimésis, geste et incorporation, mettre le corps au cœur des interrogations et de l'expérience de l'artiste, de son œuvre, et de sa relation intime avec l'autre; le public. Tenter de dépasser les catégorisations et les disciplines artistiques pour appréhender la création non plus du point de vue du média ou du médium, mais à partir de son ancrage corporel, de sa relation au corps, de sa dynamique comme de sa matière corporelle; ou de l'absence de celle-ci.

EPA9100-01 et EPA9200-01
Ateliers de recherche-création I et II
Voir avec la direction de recherche

DESCRIPTEUR

Les ateliers de recherche-création ont pour objectif de permettre à l'étudiant de réaliser des expérimentations liées au projet de thèse. Ils peuvent permettre d'explorer et d'éprouver des aspects pratiques et théoriques du projet. Ces ateliers sont placés sous la responsabilité de ceux qui assument la direction ou la codirection de la thèse.

Certains ateliers peuvent prendre la forme d'activités dirigées qui ont pour fonction de mettre l'étudiant en contact avec des artistes et spécialistes pouvant contribuer à l'avancement de leur thèse tout en leur permettant d'approfondir les réflexions à caractère méthodologique reliées à leur problématique. Ces activités peuvent être effectuées au Québec ou à l'étranger, dans des ateliers spécialisés, des centres d'art internationaux, des centres de recherche universitaires (ceux de l'UQAM en particulier), des compagnies de théâtre ou de danse, des galeries, des maisons de la culture, des musées, des orchestres, etc. Pour ce type d'activité, le plan de travail et son devis technique doivent être approuvés par ceux qui ont la responsabilité de la direction ou de la codirection de la thèse et inclure un mode d'évaluation approprié concernant chacune de ces deux activités.

**EPA9300-01 – Examen de projet
Voir avec la direction de recherche**

DESCRIPTEUR

Cet examen écrit et oral doit prendre la forme d'un devis de projet et être conçu en fonction de l'axe de recherche et de création choisi. Ce devis doit faire état du sujet de recherche et de ses perspectives, de ses problématiques particulières, des méthodes, processus et limites inhérentes au sujet. Cette opération devra permettre une mise en relation entre le projet de recherche et les méthodologies explorées. Le devis doit de plus indiquer les critères de sa faisabilité (moyens, ressources matérielles et documentaires, disponibilité des services internes de l'UQAM, budget) et comporter des indications sur les possibilités de diffusion.

**LIT902Q
Les vendredis de 9h30 à 12h30
Local **J-4255****

**Récits de voyage artistiques et hypermédiatiques:
les formes émergentes de la création et de la réflexion interdisciplinaires**
Groupe de recherche-crédation, Hiver 2016
Isabelle Miron

Ce cours qui pourrait être suivi à titre d'**atelier de recherche création I ou II** peut se définir comme une expérience de participation à un groupe de recherche-crédation.

Ce groupe de recherche-crédation a comme intérêt principal les liens pouvant être établis entre l'expérience de création artistique et hypermédiatique liée au voyage et celle du voyage proprement dite. L'étude anthropologique de Victor W. Turner sur le phénomène du rituel offrira un point de départ à la réflexion et aux diverses créations issues des participants du groupe. Il s'agira d'abord de réfléchir, en cette ère technologique de surenchère et de banalisation du sens, aux valeurs actuelles qui mettent en jeu l'artiste et l'écrivain face à ce qu'ils comptent apporter par le biais de leur œuvre. Le fait de créer dans un contexte de mondialisation et de déplacement, où l'un et l'autre ne peuvent plus s'appuyer sur des balises culturelles claires, ne peut que déplacer leur champ de questionnement: autrefois créant en contexte relativement fermé, les créateurs ici s'ouvrent, avec tous les possibles, mais également avec tous les inconforts que cela suppose, à d'autres formes de compréhension du monde et de soi qui ne peuvent que questionner, influencer, voire transfigurer leur posture de création.

L'approche A/R/Tographe (Artist/Researcher/Teacher) servira de base méthodologique à la compréhension et l'élaboration de ce processus créateur. Si la création n'a évidemment jamais été pensée de façon linéaire, elle est, par le biais de l'A/R/Tographie, saisie dans une totalité en constant changement, à l'image de la mondialisation. C'est-à-dire que l'écrivain et l'artiste voyageurs, plutôt que de s'installer dans une trajectoire orientée d'avance en fonction de buts précis, avec un projet au départ relativement défini, devront apprendre une nouvelle façon

d'habiter la création : le chemin, qu'il soit celui du voyage ou de la création, *se fait en marchant* (cf. Antonio Machado, cité par Francesco Varela, 2006).

Tout au long du trimestre, les étudiants poursuivront avec la professeure leur travail de création et la réflexion sur les rapports entre interdisciplinarité (notamment sciences cognitives), écriture, hypermédia et expériences du voyage/retrait, cela notamment par le biais de discussions autour de lectures théoriques. Les étudiants effectueront également des analyses et des recherches bibliographiques susceptibles d'approfondir et de mettre à jour les connaissances concernant la production d'imaginaires du voyage sous l'angle de diverses disciplines, incluant les plateformes médiatiques. Ces connaissances seront présentées et débattues sur un site web participatif intitulé *Récit nomade* (lien à préciser). Deux retraites de création sont également prévues (dates à déterminer ensemble au début du trimestre d'automne) afin d'expérimenter le processus créateur en contexte de *circulation* (Urbain, 2006), et des rencontres – hebdomadaires – permettront le partage et la mise à jour des recherches théoriques et expérientielles.

Il est à noter qu'à l'automne 2016 (après la tenue du groupe de recherche-crédation), sera organisé un colloque international en recherche-crédation sur la question. Les étudiants ayant participé au groupe de recherche-crédation seront fortement encouragés à y présenter une communication et à y montrer les productions artistiques élaborées dans le cadre proposé (sous forme d'exposition hypermédiatique, de spectacle et de lectures de textes, etc.). La publication d'un ouvrage collectif dérivé du colloque, et dans lequel seront aussi intégrées des œuvres artistiques et littéraires, est également envisagée.

Techniquement voici comment procéder si ce cours vous intéresse.

- 1) L'étudiant(e) discute avec son directeur ou sa directrice de recherche de son intérêt pour ce cours et de la possibilité de le suivre dans le cadre d'un de ses ateliers de recherche création (EPA 9100 ou EPA9200). L'étudiant(e) précise avec son directeur ou sa directrice les objectifs qu'il ou elle poursuit en s'inscrivant à ce cours.
- 2) L'étudiant(e) s'inscrit au sigle **LIT902M**; ultérieurement nous substituerons ce cours à un atelier de recherche création I ou II.
- 3) À la fin du trimestre, la professeur responsable du cours, Isabelle Miron, transmettra à votre directeur ou à votre directrice de recherche un commentaire évaluatif faisant état de votre participation à ce groupe de recherche-crédation.
- 4) De votre côté, vous rencontrez votre directeur ou votre directrice de recherche et lui faites part de votre participation à ce groupe de recherche-crédation et de l'atteinte des objectifs que vous vous fixiez en vous y inscrivant. Vous discutez alors de l'apport de ce cours à votre sujet de recherche.
- 5) Votre directeur ou directrice de recherche communique à la professeure responsable du cours, Isabelle Miron, la note qu'il souhaite vous voir attribuer pour ce cours compte tenu de son apport à votre cheminement dans le programme de doctorat en études et pratiques des arts. (Nous avons convenu de cette procédure pour votre évaluation car en principe les ateliers de recherche création sont notés par le directeur ou la directrice de recherche)