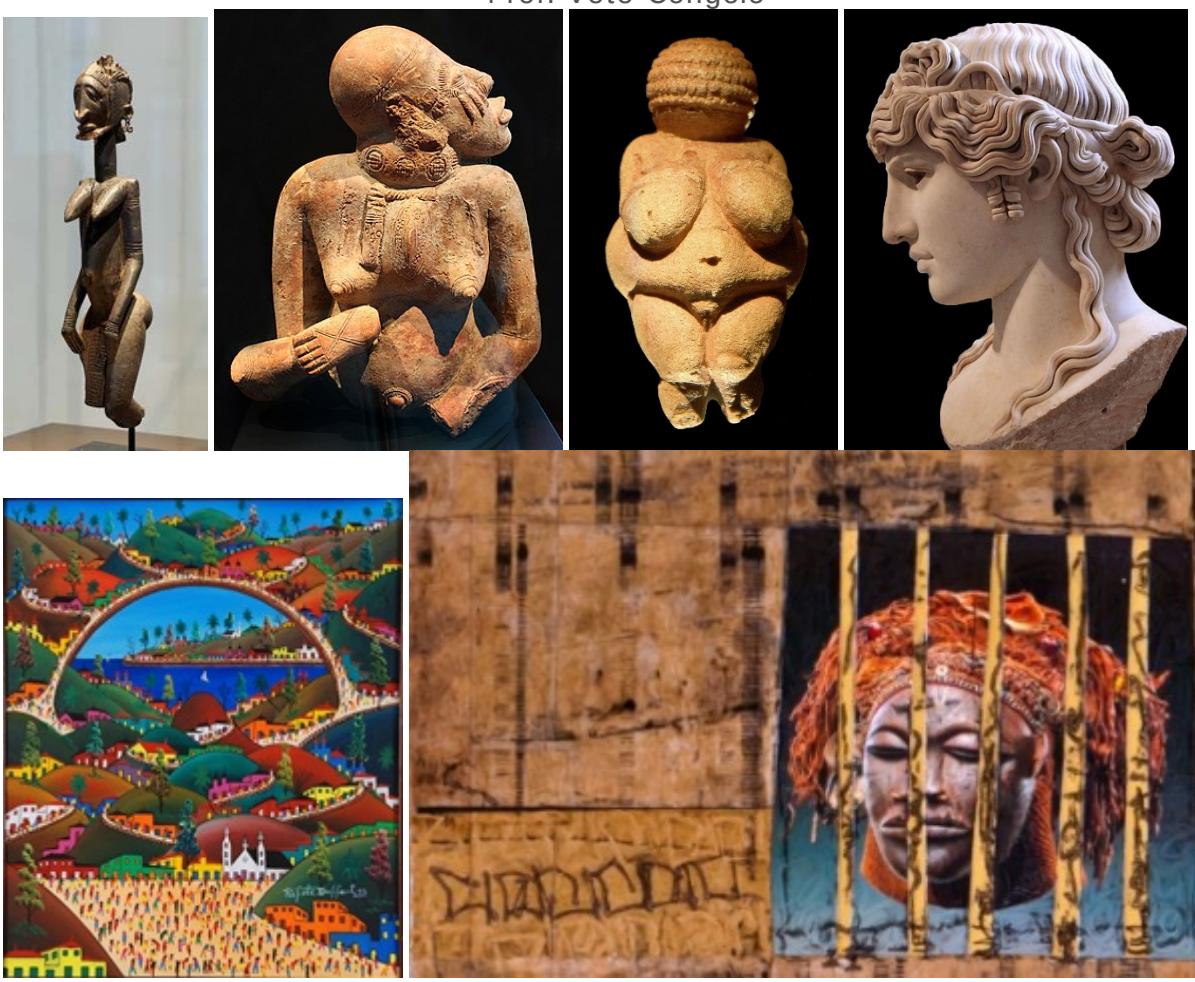
L’esthétique en Afrique et en Europe

FRS3213
AFRS 3213
LAS 3213
(10493)
Prof. Vété-Congolo



Africa Hub

Cours: lundi/mercredi 10h05-11h30 Jewett Hall-102

Heures de permanence : Lundi/Mercredi 12h00-14h10 Sills 208
Sur rendez-vous
Courriel : mvete@bowdoin.edu

Objectif du cours
Ce cours tend à nous mener à comprendre différentes rationalités à partir desquelles le beau est pensée, c'est-à-dire les rationalités africaine, européenne et caribéenne. Bien sûr, il ne s'agit que d'un survol puisque nous parlons d'ensembles constitués extrêmement complexes, étendus, multiples et divers. L'Afrique et l'Europe sont des ensembles continentaux ce qui implique une grande diversité à tous les points de vue (ethnique, historique, géographique, culturelle etc.) et la Caraïbe est un archipel d'îles comprenant des terres continentales (Belize, Guyanes, Colombie etc.). Mais enfin, il s'agira de tenter de comprendre quelques perspectives sur l'univers à partir de la manière de penser, de produire et de manifester l'art, perspectives cruciales car c'est à partir d'elles – puisque l'esthétique convoque l'axiologie (valeur, jugement) –, que les peuples (et les individus) se déterminent singulièrement et se déterminent par rapport aux autres.
Nous nous pencherons particulièrement sur la Caraïbe francophone de même que pour les références africaines et européennes, nous prêterons particulièrement attention aux espaces où le français est parlé [en particulier la France]. Ceci mettra en évidence ce que le philosophe caribéen Edouard Glissant appelle « Tout Monde » plutôt que « Nouveau monde » et « Relation en étendue » pour magnifier l'idée et la production de l'esthétique qui dévoile « L'intraitable beauté du monde ».

Cela nous offrira des pistes de réflexion pour savoir et connaître le soi et l'Autre dans l'optique de la compréhension qui mène au mieux vivre ensemble. En somme, à travers les notions d'esthétique, de beau, d'art, il s'agit d'une étude croisée des mondes africains, européens, et caribéens.

Méthode
Etude des concepts européens du beau, de la beauté, de l'art, de l'esthétique
Analyse de l'application de concept dans la production matérielle artistique, littérature, peinture (XV-XXème siècles)

Etude des concepts africains de la beauté, de l'art, de l'esthétique
Analyse de l'application de concept dans production matérielle artistique, littérature, peinture (époque précoloniale à nos jours)

Analyse de l'interaction des Africains et des Européens dans les colonies vis-à-vis de la question de la beauté et de l'esthétique

Concept caribéen de l'esthétique
Analyse de l'application dans les arts visuels et la littérature

Visites des collections appropriées au musée

Points forts du cours (Pour l'enrichissement et l'expansion)
Invités experts qui feront des présentations
Une rencontre avec les étudiants des cours sur l'art africain (cours des professeurs Albough, Gordon et Ogunnaike)
Une rencontre avec les étudiants du cours de Prof. Fletcher [L'art européen de 1830 à 1900]

Deux visites au musée
Une synthèse du cours qui compte pour l'examen

Travail en commun avec les autres classes de Africa Hub Initiative
Le cours fait partie du Africa Hub Initiative. Nous lirons un texte en commun avec les autres classes du Hub et en discuterons à partir des multiples perspectives que nous abordons (philosophie, littérature, sociologie, histoire, histoire de l'art) avec elles. Les autres cours utilisent la perspective de l'histoire, des sciences politiques et de la religion.

Absence
La présence à chaque cours est obligatoire. Trois absences non expliquées par le doyen de l'étudiant provoqueront la diminution de la note finale.

Participation
La participation est importante et vaut 40% de la note finale.
Pour être en mesure de fournir une participation de qualité en classe, il faut préparer le cours à l' avance en lisant les textes consciencieusement et en faisant tout le travail de préparation. (Voir le document en fin de dossier pour plus d'informations)

Devoirs
3 rédactions correspondant à chaque section. 3 pages par rédaction.
La participation et la rencontre avec les étudiants d'histoire, de sciences politiques et de Africana Studies est obligatoire.
La rencontre avec les étudiants de l'histoire de l'art n'est pas obligatoire

Examen
Une synthèse du cours (10 pages) à remettre le jour de l'examen, le 19 décembre à 11h30 dans la boîte sur la porte de mon bureau. (Voir « Synthèse » à la fin du Dossier de cours)

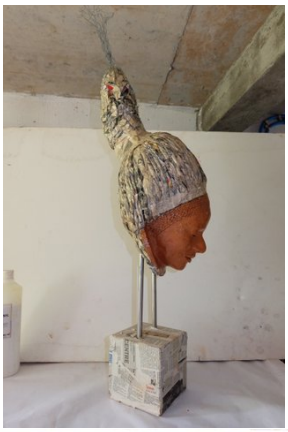
Barème
Participation : 40%
Rédaction : 30%
Examen (Synthèse) : 30%

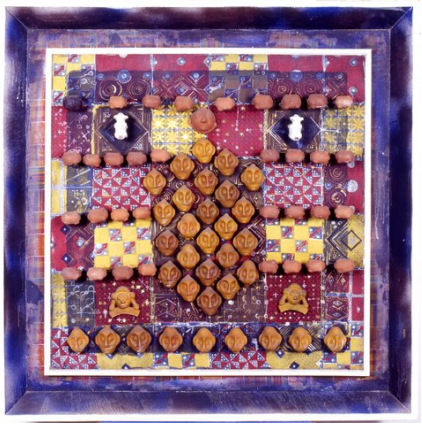
Textes
Certains textes figurent au Dossier de cours tandis que d'autres sont sur Blackboard.

Comment lire les textes
Ce cours contient de nombreux textes et la lecture est intense.
Pour chaque texte (littéraire et théorique) : faites un résumé. Ensuite, dégagez les grandes idées, les grands thèmes, les détails critiques, l'essentiel du texte. Relevez les citations, les parties, les idées sur lesquelles vous aimeriez avoir une discussion en cours. Enfin, posez deux questions (questions de fond ou de compréhension) sur le texte et préparez à l'écrit les réflexions critiques que vous inspirent le texte.
En faisant la lecture, il vous vient des impressions, des idées, des questions. Alors écrivez-les, cela constituera déjà un point de départ pour la discussion et assurera votre participation.
Conseil : vous pouvez aussi préparer les textes avec un camarade de classe. La dynamique de groupe vous aidera sans doute à mieux cerner les questions, à aller plus en profondeur. (Voir « Conseils pour la lecture » à la fin du Dossier de cours)

Participation active en cours
Il est attendu de chacun de vous que vous preniez la parole spontanément ou tout au moins que vous disiez à haute voix vos idées, vos remarques, vos impressions toutes les fois où vous en avez. N'attendez pas que je vous interroge. Il vous suffit de lever le doigt et la parole vous sera donnée. (Voir document à la fin de Dossier de cours)

Ordinateur, cellulaire et nourriture
Pour des raisons de cohérence, de cohésion, de sérénité et de respect mutuels et collectifs ni les ordinateurs, ni les cellulaires ni la nourriture ne seront acceptés dans la classe. Il est très désagréable et gênant d'avoir un téléphone qui sonne en plein cours ou un étudiant qui utilise son ordinateur sans permission ou mange alors que quelqu'un d'autre s'exprime. Cela constitue une distraction qui n'est pas favorable à la bonne marche du cours. Si vous devez absolument manger, n'hésitez pas à m'en parler au préalable afin que nous trouvions ensemble une bonne approche à ce besoin.





PROGRAMME

Septembre
Mercredi 4
Prise de contact
L'esthétique » - « Objet et méthode de l'esthétique ». Voir texte dans dossier. Discussion préliminaire

EUROPE

Lundi 9

- Lisez et répondez aux questions : Dossier Europe, « *Le beau chez les Grecs* », Socrate-Platon-*Le banquet*

Mercredi 11
Nous reviendrons sur la vision de Platon et de Socrate. Revoyez vos notes du cours précédant notamment sur *Le Banquet.*

- Lisez et répondez aux questions : « La sculpture grecque », « La sculpture grecque à la conquête du corps humain »

Invitée. Prof. Van Tu, spécialiste de l'esthétique et de la métaphisique, philosophie morale

Lundi 16

- Lisez et répondez aux questions : Les philosophes après Socrate et Platon sur l'art et le Beau grecs (Kant, Hegel, Nietzche)

Mercredi 18

- Lisez et répondez aux questions : Dossier littérature et peinture XVeme-XVIIeme siècles. « Ronsard »

Les questions sont dans le dossier et les textes sur Blackboard.

❖ ***Le cours se déroule au Musée d'art de Bowdoin. Nous visiterons la collection d'art européen ancien***

Lundi 23

- Lisez et répondez aux questions : Grenailles et Faret. « L'honnête fille », « L'honnête homme ». Les questions sont dans le dossier et les textes sur Blackboard.

Mercredi 25

- Lisez et répondez aux questions : XVII. « La princesse de Clèves ». Les engagements du cœur et de l'esprit. Le mythe du Roi Soleil.

Lundi 30

- Lisez les textes set répondez aux questions : Dossier de littérature et peinture XVIII-XXeme siècles. Lisez Montesquieu et Baudelaire.

Octobre

Mercredi 2

Dossier de cours : *L'Autre et le Beau européen*.

- Lisez : « Traités, relations et positionnement idéologique ». Répondez aux questions [Texte dans le dossier]
- Lisez et répondez aux questions : *Encountering the Other: Aesthetics, Race and Relationality* [Texte dans le dossier]

Lundi 7

- Lisez : « L'image du noir dans l'art européen »
- Analysez les peintures de Théodore Géricault, de Chassériau et les portraits de Jeanne Duval (la maîtresse de Baudelaire). Lisez les commentaires et commentez-les. Dans le dossier du XXème siècle, regardez aussi p.XXV « Images des années folles ». Analysez les trois représentations. Quels sont les contrastes ? Quel est le discours symbolique ou politique que tiennent ces représentations ?
- Lisez et répondez aux questions: « La négresse blonde ».

AFRIQUE : ART ET IDÉE DE L'ART

Mercredi 9

- Visionnez : L'influence de l'art africain dans l'art européen https://www.youtube.com/watch?v=7iZyfG6teeA
- Lisez : Guillaume Apollinaire, « Opinion sur l'art nègre » in *Action : Cahier de philosophie et d'art, 1919.*
- Lisez et répondez aux questions : Abiodun Rowland, « African Aesthetics » in *The Journal of Aesthetic Education*

❖ *Rédaction I à remettre. Sujet et consignes sur Blackboard*

Vacances d'automne - 12-15

Mercredi 16

- Lisez et répondez aux questions : « Considérations sur l'esthétique négro-africaine francophone d'hier et d'aujourd'hui »

Lundi 21

- Lisez et répondez aux questions : « Les symboles des arts africains » in *L'art nègre*. Présence africaine [Texte sur Blackboard]

Mercredi 23

- Invitée. Dr. Allison Martino. Commissaire au Musée d'art de Bowdoin. Spécialiste de l'art africain. Présentation sur le textile africain [Adinkra], son histoire, son sens, ses symboles

Lundi 28

- Lisez et répondez aux questions : « La jeune fille à la jambe unique »

« Le diable et la beauté », « Sira et le sorcier »

Mercredi 30

- Visionnez : « Le marché de l'art africain », Arte, 2015 par Peter Heller - https://www.youtube.com/watch?v=GzjqSUCnA1E
  Faites l'analyse sérieuse des informations procurées par ce documentaire.
- Faites une recherche sur Léopold Sédar Senghor. Qui est-il ? Quelles sont ses idées principales ? Sélectionnez une citation qui traduit ses idées.
- Lisez : Léopold Sédar Senghor, « Prières aux masques » et « Masque nègre » in *Chant d'ombre*. Faites l'analyse détaillée des poèmes. Quel discours le poète tient-il sur la beauté par rapport au masque ? Comment est-ce que tout ce que vous avez appris théoriquement sur l'art vous permet de comprendre les poèmes ?
- Vous pouvez lire en texte subsidiaire [non obligatoire] : Afrique.Art comtemporain.KilouiDossou.

Novembre

Lundi 4

- Lisez et répondez aux questions : « Le Sénégal inaugure un Musée des civilisations noires à Dakar » in LeMonde Afrique, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/12/05/le-senegal-inaugure-un-musee-des-civilisations-noires-a-dakar_5392879_3212.html

- Lisez et répondez aux questions : « L'objet d'art africain contemporain : présence et représentation » in *Revue européenne des sciences sociales*

Mercredi 6

❖ ***[Le cours se déroule au Musée d'art de Bowdoin. Nous visiterons la collection d'art africain ancien et contemporain]***

- Lisez : Felwin Sarr et Bénédicte Savoy, « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle », p.37-43. Analysez cette partie. Que disent les auteurs du rapport sur la restitution des œuvres d'art africains spoliées par la France.

❖ Rédaction II à remettre. Sujets et consignes sur Blackboard

Penser et produire l'art dans la Caraïbe

Lundi 11

- Lisez et répondez aux questions : Carlo Avierl Celius, « Introduction aux idées caribéennes sur l'esthétique » in *RACAR, Revue d'art canadienne*
- Lisez les introductions et informations du site de « Les ateliers Jérôme », Art haïtien. Consultez les biographies et travaux de quelques artistes, sélectionnez-en deux et dites pourquoi leurs œuvres vous semblent intéressantes. http://www.lesateliersjerome.com/accueil/

Mercredi 13

- Lisez et répondez aux questions : Carlo Avierl Célius, « L'avènement de l'art naïf en Haïti. La portée instauratrice d'un jugement esthétique » in *RACAR, Revue d'art canadienne*
- Lisez les introductions et informations du site « Le centre d'art ». Consultez les biographies et travaux de quelques artistes, sélectionnez-en deux sur chaque site et dites pourquoi leurs œuvres vous semblent intéressantes. https://www.lecentredart.org/le-centre-dart/qui-sommes-nous/

Lundi 18

- Lisez : Marie-Flore Domond, « Le peintre Préfète Duffaut et la genèse de son œuvre » in *Potomitan* [Prêtez attention à ses peintures inserees dans le texte] **http://www.potomitan.info/ayiti/duffaut.php**
- Jean-Herald Legagneur, **«** Les *Villes imaginaires* de Préfète Duffaut Ou les modalités de résolution du problème de chaos urbanistique haïtien » in *Sciences (et) imaginaires* **https://journals.openedition.org/aes/338**

Mercredi 20

- Visionnez : *Dans l'œil de la spirale*. Relevez de ce documentaire toutes les informations permettant de comprendre le Spiralisme, l'art caribéen et l'art haïtien en particulier
- Lisez : le dossier « Frankétienne », La biographie de Frankétienne (ile en ile), « Le spiralisme de Frankétienne » (Saint-John Kauss), « Le dire du spiralisme », « Frankétienne, maître du chaos » (Marie-Edith Lenoble)
- Lisez l'extrait de la pièce de théâtre « Foukifoura » (Frankétienne) et faites-en une analyse détaillée.

Lundi 25

- Lisez : Patricia Donatien-Yssa, *Fwomajé and Totem: The Beginnings and Consolidation of an Artistic Language in Martinique* in *Small Axe*
- Visionnez : Ann Armstrong Scarboro, « Victor Anicet : céramiste et artiste martiniquais ». Commencez le visionnage à 6mn. https://www.youtube.com/watch?v=qzAucTYRODQ&feature=youtu.be

27 novembre-2 décembre Thanksgiving

Décembre

Lundi 2

- Lisez : Valérie Loichot, « Victor Anicet: *Le pays-Martinique ou le plus bleu de la restitution* »

- Entretien Skype avec Monsieur Victor Anicet. Préparez des questions sur la base de la vidéo « Victor Anicet : céramiste et artiste martiniquais », de l'article de Valérie Loichot et de ce que vous avez appris jusqu'ici

Mercredi 4

- Lisez et répondez aux questions: Dominique Brebion, *Memory and the Contemporary Visual Arts of the Francophone Caribbean* in *Small Axe*
- Visionnez: « L'œil du lézard: Valérie John ». Écoutez attentivement et relevez toutes les informations importantes permettant de comprendre la philosophie de la peintre Valérie John. https://www.youtube.com/watch?v=hEcg9m7CXH4&feature=youtu.be

Lundi 9

- Entretien Skype avec Valérie John
- Lisez : *Introduction à une poétique du divers. Esthétique I.* Texte sur Blackboard
  Lisez attentivement le texte. Synthétisez les idées principales du texte.
  Relevez deux idées importantes et commentez-les. Préparez-vous à en parler en classe.
  Relevez deux citations importantes selon vous. Préparez-vous à les commentez et à en expliquer l'importance.
  Qu'est-ce que le divers ? En quoi est-ce que le divers constitue-t-il une esthétique ? La proposition de Glissant est-elle emblématique de ce que vous avez compris de l'art caribéen ?

Mercredi 11

- ❖ Rédaction III à remettre. Sujets et consignes sur Blackboard

Retour sur *Introduction a une poétique du divers.*
SYNTHESE du cours

EXAMEN-(10 pages) à remettre le 19 décembre à 11h30 dans la boîte sur la porte de mon bureau. (Voir « Dossier synthèse »)