

PLU6042
Problématique de l'intermédialité

Paysages à bascule

Paysage et intermédialité (XVIe-XXIe s.)

Peter Greenaway, *The Draughtsman's Contract*, 1982.

Professeur : Denis Ribouillault (denis.ribouillault@umontreal.ca)
Été 2023 | mardi et jeudi | 13h-16h
Première séance : jeudi 4 mai 2023. Colloque de fin de séminaire : 20 juin

**Université de Montréal, Département d'histoire de l'art et d'études
cinématographiques, C-2117**
Heures de réception : sur rendez-vous.

Description

Ce séminaire propose d'aborder la notion de paysage à partir des problématiques de l'intermédialité. On y développera et testera l'hypothèse selon laquelle ce qui donne naissance au paysage, ce qui fonde l'idée de paysage est une opération de transformation, d'oscillation, de glissement, voire de transfiguration ; soit le passage d'une forme à une autre, d'un état à un autre : d'un paysage mental à un paysage littéraire ou pictural par exemple, de l'*in visu* à l'*in situ* d'un média à un autre média, ou encore d'une expression

artistique à une autre (de la poésie à la peinture, de la peinture au jardin ou du paysage à la carte, etc.). Je propose d'appeler cela des paysages à bascule. Le paysage est toujours la « traduction » de quelque chose qui lui préexiste. C'est le point de basculement, l'événement de la traduction, qui nous intéressera. Une telle hypothèse a été posée et développée (bien que diversement) dans le champ de l'anthropologie par Philippe Descola dans la série de cours intitulés « Les formes du paysage » qu'il a délivrés il y a une dizaine d'années au Collège de France au sein de la chaire « Anthropologie de la nature ». On la retrouve déjà dans la notion influente d'« artialisation » développée par Alain Roger dans son *Court traité du paysage* (1997) où le suffixe employé indique une action transformative.

Le paysage, concept à la définition incertaine et toujours changeante, apparaît en ce sens comme un terrain particulièrement propice à l'étude des interactions entre médias et formes de création, et plus généralement l'étude des relations qui définit le champ de l'intermédialité. Pour un autre penseur important, W. J. T. Mitchell, le paysage est d'ailleurs un médium en soi. Dans *Landscape and Power*, il affirme que « Le paysage n'est pas un genre artistique mais un médium ». Avec Gilles Tiberghien et Augustin Berque notamment, nous réfléchirons aussi au paysage comme milieu dynamique, qui doit être considéré « comme une relation ». Cette approche « relationnelle » du paysage qui rejoint les préoccupations de l'intermédialité sera abordée tant sur le plan matériel et médiatique que sur le plan ontologique, psychologique et mnémonique.

Partant de ces prémisses historiographiques et théoriques, le séminaire se penchera, dans un second temps, sur un certain nombre de dispositifs spécifiques, optiques, architecturaux ou technologiques, qui enclenchent la dynamique relationnelle du paysage: le cadre et la fenêtre (et autres instruments optiques ou numériques), la question des échelles, le point de vue, le mouvement (approche phénoménologique), etc. Enfin, la troisième partie du séminaire sera structurée autour de représentations paysagères et de leur inscription dans des médiums spécifiques : paysage et jardin, paysage et poésie, paysage et théâtre, paysage et cartographie, paysage-visage (le paysage anthropomorphe), paysage et photographie, paysage sonore, enfin paysage et cinéma.

Les réflexions du séminaire s'appuieront sur des textes choisis, mais aussi sur un corpus de cas d'études issus de mes propres recherches dans ce domaine qui datent pour la plupart des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, rappelant que les approches intermédiaires, contrairement à ce que l'on pense souvent, ne sont nullement une prérogative des chercheuses et chercheurs travaillant sur les périodes contemporaines et actuelles. Sur ces périodes plus proches de nous, plusieurs invité.e.s viendront apporter leurs expertises.

Chaque étudiant.e sera amené à développer un projet précis en lien avec la thématique du séminaire en fonction de ses propres intérêts de recherche. Ces projets seront présentés lors d'un colloque de clôture du séminaire.

Lectures / forum de discussion

Les lectures, disponibles sur STUDIUM, sont obligatoires car elles feront l'objet de discussions et alimenteront les études de cas proposés par chaque étudiant.e. Les étudiant.e.s doivent, avant chaque séminaire, poser un certain nombre de questions et de remarques sous forme écrite sur le forum de STUDIUM. Ce forum est, comme le séminaire physique, un lieu de partage et d'entraide, notamment concernant la bibliographie.

Venez aussi avec vos notes et fiches de lecture! Qu'avez-vous retenu de telle ou telle lecture? Quel est le sujet? Quels sont les concepts mobilisés? Avez-vous des critiques? Des questions spécifiques en lien avec vos propres intérêts de recherche ont-elles émergé à la lecture de ce texte? Etc... Ce travail préalable est essentiel et vous permettra de participer activement et utilement aux discussions. Cet exercice compte pour 10 % de la note finale au séminaire. Un minimum de 2 lectures (annotées et critiques) est attendu pour chaque séance. Des lectures supplémentaires seront régulièrement ajoutées.

Évaluations

- Participation au forum du séminaire avant chaque séance sous forme de questions et remarques. 10 %
 - Participation et écoute active en classe. 15 %
 - Présentation orale du projet envisagé pour le séminaire (le texte de la présentation sera remis rédigé et accompagné d'une bibliographie commentée à l'issue de la présentation). Le projet doit comporter une problématique claire et s'appuyer sur une étude de cas. 15 %
 - Présentation au colloque de clôture du 20 juin. Présentation de 20 minutes suivie d'une période de questions avec support Powerpoint. 20 %
 - Essai final (De 20 à 25 pages, interligne 1,5, avec références et bibliographie complète) : 40 %
-

Règlement

- Les retards et les absences non justifiés auront un impact sur les notes de participation.
 - Plagiat : toujours consulter le site <http://www.integrite.umontreal.ca>. Les logiciels comme Antidote sont tolérés (et recommandés!) pour améliorer la qualité de l'écrit. L'utilisation de tout autre logiciel et application numérique, notamment des logiciels de traduction comme Deepl.com, doit être clairement signalée.
 - L'utilisation de ChatGPT en contexte d'évaluation est totalement interdite par l'UdeM.
-

Calendrier

4 mai : Introduction. Présentation du séminaire et des participant.e.s.

Qu'est-ce qu'un médium? Qu'est-ce que l'intermédialité?

- Marshall McLuhan, « The medium is the message », dans *Understanding Media*, MIT Press, 1994 (1965)
- Dick Higgins, « Intermedia » (1965-1981), *Leonardo*, vol. 34, no 1, février 2001, p. 49-54.
- Jürgen Müller, « L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à l'exemple de la vision de la télévision », *CiNéMAS*, vol. 10, no. 2-3, printemps 2000, p. 105-134.
- Eric Méchoulan, « Intermédialité : le temps des illusions perdues », *Intermédialités*, no 1, printemps 2003, p. 9-27.
- Silvestra Mariniello, « Commencements », *Intermédialités*, no 1, printemps 2003 p. 47-62.
- Eric Méchoulan, « Intermédialité : ressemblances de famille », *Intermédialités*, no. 16, automne 2010, p. 233-259.

9 mai : Qu'est-ce que le paysage? Origine, invention, définition(s).

- Jean-Marc Besse, « Les Cinq portes du paysage. Essai d'une cartographie des problématiques paysagères contemporaines », dans *Le goût du monde. Exercices de paysage*, Arles, Actes Sud, 2009, p. 15-69.
- Serge Briffaud, « De l'invention du paysage. Pour une lecture critique des discours contemporains sur l'émergence d'une sensibilité paysagère en Europe », *Comparaison. An International Journal of Comparative Literature*, 2, 1998, p. 35-56.

11 mai : Le paysage comme transfiguration (Descola)

Le paysage comme medium (Mitchell)

- Philippe Descola, Cours d'introduction du cycle de cours « Les formes du paysage », 29 février 2012, Paris, Collège de France (1 heure) <https://www.college-de-france.fr/agenda/cours/les-formes-du-paysage/les-formes-du-paysage-1>
- Il cite son ouvrage *Les lances du crépuscule*, Paris, 1977, version numérique 2014 <https://www.cairn.info/les-lances-du-crepuscule--9782259023511.htm>

- Philippe Descola : « Landscape as Transfiguration », *Suomen antropologi*, 41, 1, 2016, p. 3-14 (synthèse en anglais).
- W. J. T. Mitchell, « Imperial Landscape », dans *Landscape and Power*, 2e éd., Chicago, 2002, p. 5-34.

16 mai : Le paysage comme relation

- Augustin Berque, « Comment parler du paysage? », dans *Les raisons du paysage de la Chine aux environnements de synthèse*, Paris, Hazan, 1995, p. 11-38.
- Augustin Berque, « La relation perceptive en mésologie : du cercle fonctionnel d'Uexküll à la trajection paysagère », *Revue du Mauss*, 2016, 1, 47, p. 87-104.
- Hervé Brunon, « Amitiés respectueuses. Pour une archéologie de la relation jardinière », *Jardins*, n° 6, « Le soin », 2015, p. 19-38.
- Hervé Brunon et Denis Ribouillault, « Ut pictura hortus », dans *De la peinture au jardin*, ed. Hervé Brunon et Denis Ribouillault, Florence, Olschki, 2016, p. 1-26.
- Myriam Suchet, « Introduction ». *Intermédialités / Intermediality* n° 27 (2016), Traduire. <https://doi.org/10.7202/1039808ar>

18 mai : Dispositifs de bascule 1 : le cadre et le point de vue.

- Georges Teyssot, « Fenêtres et écrans : entre intimité et extimité », *Appareil*, 2010, URL : <http://journals.openedition.org/appareil/1005>.
- Denis Ribouillault, « Paesaggio dipinto, Paesaggio reale: notes sur une fenêtre de la Villa d'Este », dans *Delizie in villa. Il giardino rinascimentale e i suoi committenti*, éd. Gianni Venturi, Francesco Ceccarelli, Florence, Olschki, 2008, 269-287.
- Denis Ribouillault, « Artiste ou espion? Dessiner le paysage dans l'Italie du XVIe siècle », *Les Carnets du paysage*, 24, 2013, p. 168-185.
- Michael Jakob, « Regarder à travers et la genèse du paysage », dans *L'arrière-paysage. Des origines technologiques du paysage*, Genève, 2019, p. 96-107.
- Michael Jakob, *Poétique du banc*, Paris, 2014.

23 mai : Paysage et photographie (Invitée : Suzanne Paquet)

- Suzanne Paquet, « Du document aux flux : sites et temporalité(s) de quelques œuvres d'art », *Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques*, 33, printemps 2019.

25 mai : Dispositifs de bascule 2 : l'échelle, le mouvement, paysage anthropomorphe.

- Jean-Marc Besse, *Face au monde : atlas, jardins, géoramas*, Paris, Desclée de Brouwer, 2003, p.
- Gilles Tiberghien, « la marche et l'approche hodologique », dans *Le paysage est une traversée*, Paris, Parenthèses, 2020, p. 15-35.
- Marc Desportes, *Paysages en mouvement : transports et perception de l'espace XVIIIe-XXe siècle*, Paris, Gallimard, 2005, p.
- Françoise Dastur, « Phénoménologie du paysage », *Projets de paysage* 5, 2011, URL : <http://journals.openedition.org/paysage/21559>
- Michel Weemans, *Voir double. Pièges et révélations du visible*, Paris, Hazan, 2016, p.
- Bertrand Prévost, « Visage-paysage. Problème de peinture », *The Anthropomorphic Lens*, éd. Walter S. Melion, Bret Rothstein and Michel Weemans, Leiden, Brill, 2015, p. 379-399.

30 mai : Paysage, territoire, jardin

- Baldine Saint-Giron, « Jardins et paysages : une opposition catégorielle », dans Jackie Pigeaud éd., *Histoires de jardins. Lieux et imaginaire*. Presses Universitaires de France, 2001, p. 49-83. <https://doi.org/10.3917/puf.entre.2001.01.0049>
- Denis Ribouillault, « De la réunion des arts dans le jardin au jardin partagé », *Intermédialités* 35, 2020, <https://www.erudit.org/fr/revues/im/2020-n35-im05945/>
- Denis Ribouillault, *Rome en ses jardins. Paysage et pouvoir au XVIe siècle*, Paris, INHA-CTHS, 2013, introduction, p. 21-31.
- Hervé Brunon et Monique Mosser, « L'enclos comme parcelle et totalité du monde : pour une approche holistique de l'art des jardins », *Ligeia, dossiers sur l'art*, 2007, p. 59-75.

- Michel Foucault, « Des espaces autres », dans *Dits et écrits 1954-1988*, vol. IV : 1980-1988, Paris, 1994, p. 752-762. Accessible en ligne <https://www.cairn.info/revue-empan-2004-2-page-12.htm>

1er juin : Le paysage et la carte

- Jean-Marc Besse, « Entre géographie et paysage, la phénoménologie », dans *Voir la Terre : six essais sur le paysage et la géographie*, Arles/Versailles 2000, p.
- Gilles Tiberghien, « Le bout du monde », dans *Le paysage est une traversée*, p. 77-94.

6 juin : Présentation des projets

8 juin : Paysage sonore (Invité : Serge Cardinal) à confirmer

- R. Murray Schafer, *Le Paysage Sonore*, Paris, 1979.
- Alain Corbin, *Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle*, Paris, 1994.

13 juin : Paysage et cinéma (Invité : Richard Bégin) à confirmer

20 juin : colloque de fin de séminaire

Bibliographie (très) sélective

Sur l'intermédialité

Tous les numéros d'*Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques* : <http://intermedialites.com/category/numeros/>

Notamment :

Jardiner / Gardening, numéro 35, printemps 2020, sous la direction de Denis Ribouillault
<https://www.erudit.org/fr/revues/im/2020-n35-im05945/>

Traduire / Translating, numéro 27, 2016, sous la direction de Myriam Suchet,
<https://www.erudit.org/fr/revues/im/2016-n27-im03060/1039808ar/>

+

Rémy Besson, « Prolégomènes pour une définition de l'intermédialité à l'époque contemporaine », 2014, <https://hal.science/hal-01012325/>

Dick Higgins, « Intermedia » [1965], *Leonardo*, vol. 34, no 1, février 2001, p. 49-54.

Jürgen E. Müller, « L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à l'exemple de la vision de la télévision », *CiNéMAS*, vol. 10, no 2-3, printemps 2000.

Jürgen Müller, « Vers l'intermédialité : histoire, positions et options d'un axe de pertinence », *Médiamorphoses*, vol. 16, 2016, p. 99-110.

Éric Méchoulan, *D'où nous viennent nos idées ? Métaphysique et intermédialité*, Montréal, VLB, 2010.

—, « Intermédialités : le temps des illusions perdues », *Intermédialités*, no 1, printemps 2003.

—, « Intermédialités : ressemblances de famille », *Intermédialités*, no 16, automne 2010.

—, « Intermédialité, ou comment penser les transmissions », *Acta Fabula*, 2017, <https://www.fabula.org/colloques/document4278.php>

Eric Méchoulan, Elsa Tadier, « Études intermédiales. À la rencontre de l'école de Montréal », *Communications & langages*, no 208-209, juin-septembre 2021.

Silvestra Mariniello. « Commencements », *Intermédialités*, no 1, printemps 2003.

Johanne Villeneuve, « Intermédialité, cinéma, musique : la symphonie-histoire d'Alfred Schnittke », *Intermédialités*, no 2, automne 2003.

Marshall McLuhan, *Understanding Media. The Extensions of Man*, Cambridge, Mass., The MIT Press, 1994 [1964].

Une bibliographie supplémentaire est disponible ici :

<https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-unites-de-recherche/unite/is/ur13626/>

Sur le paysage (quelques titres choisis dans ma bibliothèque)

La revue *Les Carnets du paysage*, éditée depuis 1998 est disponible à la faculté d'Aménagement.

Des auteurs et autrices importants (je signale seulement une ou quelques-unes de leurs publications parmi les plus citées), mais ils ont tous beaucoup écrit et marqué

l'historiographie sur la question du paysage dans divers champs (histoire de l'art, histoire de l'architecture, architecture du paysage, littérature, géographie, philosophie, etc.). Nombre des ouvrages écrits par ces auteurs et autrices sont disponibles en version numérique auprès de votre bibliothèque. Utilisez [SOFIA](#) pour en savoir plus.

Malcolm Andrews, *Landscape and Western Art*, Oxford, 1999.

Jean-Marc Besse, *Le goût du monde. Exercices de paysage*, Arles, 2009.

Hervé Brunon, <https://cnrs.academia.edu/Herv%C3%A9Brunon>

Hervé Brunon et Denis Ribouillault, *De la peinture au jardin*, Florence, 2016.

Anne Cauquelin, *L'invention du paysage*, Paris, 1989.

Michel Collot (dir.), *Les enjeux du paysage*, Bruxelles, 1997.

——, *La pensée-paysage : philosophie, arts, littérature*, Arles, 2011.

Denis Cosgrove, *The Iconography of Landscape*, Cambridge, 1988 (avec Stephen Daniels).

Frédéric Cousinié, *L'attention au monde. Paysages graves du XVIIe siècle*, Paris, 1 :1, 2022.

Dianne Harris, « The Postmodernization of Landscape: A Critical Historiography. », *Journal of the Society of Architectural Historians*, 58, 1999, 3, p. 434-443.

Anne-Laure Imbert (dir.), *Regardeurs, flâneurs et voyageurs dans la peinture*, Paris, 2015.

Michael Jakob, *Poétique du banc*, Paris, 2014.

Suzanne Paquet, *Le paysage façonné. Les territoires postindustriels, l'art et l'usage*, Québec, 2009.

Denis Ribouillault, *Rome en ses jardins. Paysage et pouvoir au XVIe siècle*, Paris, 2013.

Alain Roger, *Court traité du paysage*, Paris, 1997.

Simon Schama, *Le paysage et la mémoire*, Paris, 1995.

Ch. Waldheim, *Is Landscape...? Essays on the Identity of Landscape*, New-York, 2016.

Estelle Zhong Mengual, *Apprendre à voir: le point de vue du vivant*, Arles, 2021.

Ma bibliographie

Consulter mon site : <https://umontreal.academia.edu/DenisRibouillault>

Concernant mes travaux antérieurs et pour une bibliographie sur plusieurs thèmes abordés dans ce séminaire :

Denis Ribouillault, « Paysage, jardin, architecture, peinture: la logique d'un emboîtement », *Être historien de l'architecture dans la France des XXe et XXIe siècles*, Arnaud Timbert (dir.), préface Agnès Callu, Turnhout, Brepols, 2021, p. 422-441.