

HST2013 - Histoire et muséologie

Hiver 2022, vendredi 8h30 à 11h30
Local : 3113 Pavillon Marguerite-d'Youville
Chargée de cours : Amélie Giguère, Ph. D. Muséologie
Disponible sur rendez-vous, les vendredis après-midis, au C-5049
(écrire à : amelie.giguere@umontreal.ca)

Description générale

Le cours HST2013 – *Histoire et muséologie* est une introduction à la muséologie en tant que champ d'étude multidisciplinaire et milieu de travail et de recherches historiques. Il porte sur l'histoire des musées et de la muséologie, sur les théories et pratiques de ses principales fonctions (collection, conservation, recherche, exposition, éducation et médiation), ainsi que sur ses principales responsabilités éthiques et missions scientifiques. Enfin, il aborde des enjeux actuels du monde des musées, notamment dans leurs dimensions politiques, sociales et économiques. Le cours HST2013 est un cours du Bloc 01E – *Méthode et pratique de l'histoire*.

Objectifs d'apprentissage

Au terme du cours, l'étudiante et l'étudiant devrait pouvoir :

- définir le musée, ses différents types et ses responsabilités éthiques;
- identifier les moments clés de la genèse du musée et de son évolution jusqu'à aujourd'hui;
- comprendre la nature des principales fonctions muséales et des enjeux théoriques et pratiques qui les façonnent;
- définir dans ses grandes lignes la muséologie, la nouvelle muséologie et les muséologies critiques;
- envisager le musée comme un lieu de la pratique historique, de recherche et de communication.

Approches pédagogiques

Les approches pédagogiques exploitées dans ce cours sont :

- des exposés interactifs;
- des lectures obligatoires, préparatoires et essentielles de textes, tous déposés sur StudiUM;
- des visites dans des musées et des rencontres avec des professionnelles et professionnels, chercheuses et chercheurs.

Frais liés aux sorties

Un petit budget pourrait être nécessaire pour couvrir les frais liés au transport et aux droits d'entrée des musées visités au cours de la session.

Communications

Chaque étudiante inscrite ou étudiant inscrit à l'Université de Montréal possède une adresse électronique et a la responsabilité de l'activer et de la consulter. Pour des questions simples ou la demande d'un rendez-vous, il est possible de joindre l'enseignante à son adresse courriel : amelie.giguere@umontreal.ca.

Description des activités d'évaluation

	Activités d'évaluation	Dates	%
1.1	Travail 1 ^{re} partie : choix de l'objet	Semaine 7 - 18 février	15 %
1.2	Travail 2 ^e partie : proposition du don et de l'expo	Semaine 13 - 1 ^{er} avril	45 %
2	Examen de synthèse	Semaine 16 - 22 avril	40 %

1 – Travail : proposition d'un don et d'une exposition (15% + 45%)

Objectif. Approcher la pratique historique en milieu muséal à travers la proposition fictive mais vraisemblable du don d'un objet et de sa mise en exposition.

Description. En solo, en équipe de deux ou de trois, les étudiantes et étudiants proposent une analyse historico-muséologique d'un objet de valeur qui n'appartient pas *encore* à une collection muséale. Cette analyse prend la forme d'une proposition d'un don à un musée **montréalais** et d'une mise en exposition de cet objet.

Les consignes détaillées et la grille d'évaluation sont présentées en classe et déposées sur StudiUM.

Remises du travail. 1re partie : semaine 7, 18 février 2022; 2e partie : semaine 13, 1er avril 2022.

Retard. Le retard pour la remise du travail est pénalisé à raison de **10% par jour ouvrable**. Une prolongation sans pénalité peut être accordée en cas de maladie ou d'urgence. Dans un tel cas, un échéancier approprié, discuté avant la date de la remise, pourra être établi.

Méthodologie. Se référer au *Guide méthodologique* du département d'histoire, disponible en ligne : https://histoire.umontreal.ca/public/FAS/histoire/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Guide-methodologique_2019_1er_cycle_version_finale.pdf

2 – Examen de synthèse (40%)

Objectif. Évaluer la capacité à développer une réflexion analytique et synthétique sur les notions et problématiques vues et discutées dans le cadre du cours et des visites d'expositions.

Description. De manière individuelle, l'étudiante ou l'étudiant répond à quelques questions ouvertes à moyen ou à long développement qui portent sur les notions et problématiques discutées en classe, dans les textes et lors des visites. Dernière séance : 22 avril 2022. Durée : 3h.

Qualité de la langue. Pour toutes les évaluations, une attention particulière est portée à l'orthographe, à la grammaire et à la syntaxe qui assurent l'expression d'une pensée claire. Jusqu'à **10%** peut être retiré.

Tricherie et plagiat. Il n'y a aucune tolérance pour les actes de tricherie ou de plagiat. Voir <https://integrite.umontreal.ca/reflexion-sur-lintegrite/lintegrite-a-luniversite-de-montreal/>

Note finale. L'évaluation des travaux se conforme aux directives établies pour le département d'histoire : https://histoire.umontreal.ca/public/FAS/histoire/Documents/1-Programmes-cours/Echelle_Notation.pdf

Calendrier des rencontres (les contenus pourraient être révisés)

Une ou des lectures obligatoires sont proposées chaque semaine : les textes sont déposés sur StudiUM.

Semaines	Contenus
Semaine 1 7 janvier	Présentation générale du cours, de son contenu et de ses modalités d'évaluation
Semaine 2 14 janvier	Introduction générale : définitions du musée et de l'objet de musée Typologies et structures des musées et champ muséal québécois
Semaine 3 21 janvier	Histoire des musées 1 – Antiquité, Renaissance et Siècle des Lumières : les origines du musée
Semaine 4 28 janvier	Histoire des musées 2 – « Âge d'or » du musée et nationalisme Regard sur la fonction politique du musée
Semaine 5 4 février	Collection : définitions, pratiques et enjeux actuels
Semaine 6 11 février	Histoire des musées 3 – Nouvelle muséologie Regard sur la fonction sociale du musée
Semaine 7 18 février	VISITE à l'Écomusée du fier monde (2050, rue Atateken, Montréal) Conférence d'Éric Giroux, directeur adjoint
Semaine 8 25 février	Conservation : définitions, pratiques et enjeux actuels * Remise du travail - première partie *
Semaine 9 4 mars	Semaine de lecture
Semaine 10 11 mars	Exposition : définitions, pratiques et enjeux actuels
Semaine 11 18 mars	VISITE au Musée McCord (2175, rue Victoria, Montréal) Rencontre avec les médiatrices et médiateurs du musée
Semaine 12 25 mars	Éducation et médiation muséales : définitions, pratiques et enjeux actuels
Semaine 13 1 ^{er} avril	VISITE au Musée des beaux-arts de Montréal, exposition Arts du Tout-Monde Rencontre avec les conservatrices et commissaires
Semaine 14 8 avril	Musées d'aujourd'hui et enjeux actuels Regard sur la fonction économique du musée * Remise du travail – deuxième partie *
Semaine 15 15 avril	Vendredi saint
Semaine 16 22 avril	* Examen de synthèse *

Bibliographie

Ouvrage de référence

Desvallées, André et François Mairesse (dir.). *Dictionnaire encyclopédique de muséologie*, Paris, Armand Colin, 2011, 776 p.

Histoire et théorie des musées : ouvrages classiques ou généraux

Alexander, Edward Porter et Mary Alexander. *Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums*, Lanham, AltaMira Press, 2008, 352 p.

Anderson, Gail (dir.). *Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift*, Lanham, AltaMira Press, 2004, 308 p.

Bennett, Tony. *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*, London, Routledge, 1995, 278 p.

Bergeron, Yves, Octave Debary et François Mairesse (dir.). *Écrire l'histoire des musées à travers celle de ses acteurs : Enjeux et responsabilités de l'histoire biographique l'histoire des musées*, Paris, ICOFOM, 2020, 147 p.

Bourdieu, Pierre et Alain Darbel, *L'amour de l'art : Les musées d'art européens et leur public*, Paris, Éditions de Minuit, 1969, 248 p.

Duncan, Carol. *Civilizing rituals inside public art museums*, Londres, Routledge, 1995, 178 p.

Gob, André, et Noémie Drouguet. *La muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels*, Paris, A. Colin, 2014, 348 p.

Hooper-Greenhill, Eileen. *Museums and the Shaping of Knowledge*, London, Routledge, 1992, 232 p.

Macdonald, Sharon (dir.). *A Companion to Museum Studies*, Oxford, Blackwell, 2006, 570 p.

Mairesse, François. *Le musée, temple spectaculaire : une histoire du projet muséal*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2002, 215 p.

Marstine, Janet (dir.). *New Museum Theory and Practice: An Introduction*, Malden, MA, Blackwell, 2006, 332 p.

McClellan, Andrew. *The Art Museum from Boullée to Bilbao*, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 2008, 351 p.

McClellan, Andrew. *Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris*, Berkeley, University of California Press, 1994, 289 p.

McClellan, Andrew. (dir.). *Art and its publics: Museum studies at the millennium*, Malden, MA, Blackwell, 2003, 213 p.

Collectionnisme et naissance des musées

Aronsson, Peter, et Gabriella Elgenius. *National Museums and Nation-building in Europe, 1750-2010 : Mobilization and Legitimacy, Continuity and Change*, London, Routledge, 2014, 226 p.

Gob, André. « Le Mouseion d'Épictète. Considérations sur la polysémie du mot musée », *Les Cahiers de muséologie*, 2016, 15 p.

Hoffman, Sheila K. « The Origins of Puritan Politics in US Museums : Nation Building and « The Arts » from 1776-1806 », *ICOFOM Study Series*, n° 46, 2018, p. 131-145.

Maget, Antoinette. *Collectionnisme public et conscience patrimoniale*, Paris, Harmattan, 2009, 605 p.

Moncond'huy, Dominique (dir.). *La licorne et le bézoard : une histoire des cabinets de curiosités d'hier à aujourd'hui*, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2013, 511 p.

Pomian, Krzysztof. *Le musée, une histoire mondiale : I. Du trésor au musée*, Paris, Gallimard, 2020, 687 p.

Pomian, Krzysztof. *Le musée, une histoire mondiale : II. L'ancrage européen, 1789-1859*, Paris, Gallimard, 2021, 546 p.

Pomian, Krzysztof. *Le musée, une histoire mondiale : III. À la conquête du monde, 1850-2020*, Paris, Gallimard, [à venir].

Pomian, Krzysztof. *Des saintes reliques à l'art moderne : Venise-Chicago : XIIIe – XXe siècle*, Paris, Gallimard, 2003, 369 p.

Pomian, Krzysztof. *Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise : XVIe – XVIIIe siècle*, Paris, Gallimard, 1987, 367 p.

Objet de musée, collection et conservation

Altshuler, Bruce (dir.). *Collecting the New: Museums and Contemporary art*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2005, 195 p.

Brandi, Cesare. *Théorie de la restauration*, Paris, Éditions Allia, 2011, 134 p.

Clavir, Miriam. *Preserving What is Valued: Museums, Conservation, and First Nations*, Vancouver, University of British Columbia Press, 2002, 295 p.

Cornu, Marie, Jérôme Fromageau, Jean-François Poli et Anne-Christine Taylor (dir.). *L'inaliénabilité des collections, performances et limites ?*, Paris, L'Harmattan, 2012.

König, Viola, Benoît de L'Estoile, Paula López Caballero, Vincent Négri, Ariane Perrin, Laurella Rinçon et Claire Bosc-Tiessé. « Les collections muséales d'art « non-occidental » : constitution et restitution aujourd'hui », *Perspective. Actualité en histoire de l'art*, n° 1, 2018, p. 37-70.

Ladkin, Nicolas. « Gestion des collections », dans *Comment gérer un musée : manuel pratique*, sous la direction de Patrick Boylan, Paris, ICOM, UNESCO, 2006, p. 17-30.

Pearce, Susan M. *Museums, Objects and Collections : a cultural study*, Leicester, Leicester University Press, 1992, 296 p.

Pearce, Susan M. *On Collecting an Investigation into Collecting in the European Tradition*, Londres, Routledge, 1995, 440 p.

Interprétation

Chaumier, Serge et Daniel Jacobi. « Nouveaux regards sur l'interprétation et les centres d'interprétation », *La lettre de l'OCIM*, n° 119, septembre-octobre, 2008, p. 4-11.

Tilden, Freeman. *Interpreting of our heritage*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 4e édition, 2007, 212 p.

Exposition

Barker, Emma (dir.). *Contemporary Cultures of Display*, New Haven, Yale University, 1999, 266 p.

Chaumier, Serge. *Traité d'expologie : Les écritures de l'exposition*, Paris, La Documentation française, 2012, 111 p.

Davallon, Jean. *L'exposition à l'œuvre : stratégie de communication et médiation symbolique*, Paris et Montréal, L'Harmattan, 1999, 378 p.

Davallon, Jean. *Claquemurer, pour ainsi dire, tout l'univers la mise en exposition*, Paris, Centre Georges Pompidou, 1986, 302 p.

Étienne, Noémie, et Nadia Radwan, « L'art du diorama (1700-2000) », *Culture & Musées*, n° 32, 2018.

Glicenstein, Jérôme. *L'art : une histoire d'expositions*, Paris, Presses universitaires de France, 2009, 256 p.

Merleau-Ponty, et Jean-Jacques Ezrati. *L'exposition, théorie et pratique*, Paris, L'Harmattan, 2005, 204 p.

Montpetit, Raymond. « Une logique d'exposition populaire : les images de la muséographie analogique », *Publics et Musées*, n° 9, 1996, p. 55-103.

Staniszewski, M. A. *The Power of Display : A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art*. Cambridge, Mass., The MIT Press, 1998, 370 p.

Éducation, évaluation muséale, médiation et publics

Allard, Michel. « Les origines du Groupe d'intérêt spécialisé en éducation muséale (GISEM) dans la perspective de l'histoire de l'éducation muséale au Québec », *Éducation et francophonie*, vol. 43, n° 1, 2015, p. 180-196.

Allard, Michel, et Anik Landry (dir.). *Le musée à la rencontre de ses visiteurs*, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, 2003, 435 p.

Cardin, Jean-François, Marc-André Éthier et Anik Meunier (dir.). *Histoire, musées et éducation à la citoyenneté*, Québec, Éditions MultiMondes, 2010, 381 p.

Daignault, Lucie (dir.). *L'évaluation muséale : savoirs et savoir-faire*, Québec, Presses de l'Uni. du Québec, 2011, 328 p.

Daignault, Lucie, et Bernard Schiele (dir.). *Les musées et leurs publics : savoirs et enjeux*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2014, 367 p.

Eidelman, Jacqueline, Mélanie Roustan et Bernadette Goldstein (dir.). *La place des publics : de l'usage des études et recherches par les musées*, Paris, La documentation française, 2007, 334 p.

Hooper-Greenhill, Eileen. *Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance*, London, Routledge, 2007, 231 p.

Meunier, Anik. « L'éducation muséale, un rapport au savoir », *Recherches en communication*, n° 29, 2008, p. 102-124.

Meunier, Anik et Anik Landry (dir.). *La recherche en éducation muséale : Actions et perspectives*, Québec, MultiMondes, 2008, 470 p.

Paquin, Maryse. « Médiation culturelle au musée : essai de théorisation d'un champ d'intervention professionnelle en pleine émergence », *ATPS*, n° 8, 2015, p. 103-115.

Schiele, Bernard. « L'invention simultanée du visiteur et de l'exposition », *Publics et Musées*, n° 2, 1992, p. 71-98.

Simon, Nina. *The participatory museum*, Santa Cruz, Museum 2.0., 2010.

Muséologie, nouvelles muséologies & nouvelles perspectives

Andreacola, Florence (dir.). « Musées et mondes numériques », *Culture & Musées*, n° 35, 2020.

Bergeron, Yves, et Michèle Rivet. *Décoloniser la muséologie 2. La Décolonisation de la Muséologie : Musées, Métissages et Mythes d'Origine*, Paris, ICOM-ICOFOM, 245 p.

Bergeron, Yves, Daniel Arsenault et Laurence Provencher St-Pierre (dir.). *Musées et muséologies : au-delà des frontières. Les muséologies nouvelles en question*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2015, 383 p.

Brulon Soares, Bruno. « L'invention et la réinvention de la Nouvelle Muséologie », *ICOFOM Study Series*, vol. 43a, 2015, p. 57-69.

Brulon Soares, Bruno (dir.). « Le futur de la tradition en muséologie », *ICOFOM Study Series*, n° 48-1, 2020.

- Brulon Soares, Bruno, et Anna Leshchenko. « Museology in Colonial Contexts : A Call for Decolonisation of Museum Theory », *ICOFOM Study Series*, n° 46, 2018, p. 61-79.
- « Decolonizing Art Institutions », *On Curating*, n° 35, décembre 2017.
- Desvallées, André (dir.). *Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie*, Maçon, Éditions W; Sauvigny-le-Temple, Éditions M.N.E.S, vol. 1, 1992, 529 p.
- Desvallées, André (dir.). *Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie*, Maçon, Éditions W; Sauvigny-le-Temple, Éditions M.N.E.S, vol. 2, 1994, 530 p.
- Hein, Hilde Stern. « Redressing the Museum in Feminist Theory », *Museum Management and Curatorship*, vol. 22, n° 1, 2007, p. 29-42.
- Foucher-Zarmanian, Charlotte, et Arnaud Bertinet (dir.). « Musées au prisme du genre », *Culture & Musées*, n° 30, 2017.
- Gob, André. *Le musée, une institution dépassée?*, Paris, Armand Colin, 2010, 159 p.
- Lorente, Jesus Pedro, et Nicole Moolhuijsen. « La muséologie critique: entre ruptures et réinterprétations », *La Lettre de l'OCIM*, n° 158, 2015, 11 p.
- Mairesse, François. « La muséologie à la croisée des chemins », *Complutum*, 2015, vol. 26, n° 2, p. 29-37.
- Mairesse François. « La belle histoire, aux origines de la nouvelle muséologie », *Publics et Musées*, n° 17-18, 2000, p. 33-56.
- Mairesse, François (dir.). *Nouvelles tendances de la muséologie*, Paris, La Documentation française, 2016, 246 p.
- Mairesse, François (dir.). « Nouvelles tendances de la muséologie », *ICOFOM Study Series*, n° 43a et 43b, 2015.
- Mairesse, François, et Ann David (dir.). « Le musée prédateur », *ICOFOM Study Series*, n° 45, 2017.
- Mairesse, François, et André Desvallées (dir.). *Vers une redéfinition du musée?*, Paris, L'Harmattan, 2007, 225 p.
- Meunier, Anik et Jason Luckerhoff (dir.). *La muséologie, champ de théories et de pratiques*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2012, 277 p.
- Rivière, Georges-Henri. *La muséologie selon Georges-Henri Rivière : cours de muséologie, texte et témoignages*, Paris, Dunod, 1989, 402 p.
- Tobelem, Jean-Michel. *Le nouvel âge des musées : Les institutions culturelles au défi de la gestion*, Paris, Armand Colin, 2010.

Associations et organismes de référence

- AAM. American Alliance of Museums (revue *Museum*)
- AMC. Association des musées canadiens (revue *Muse*)
- CCQ. Centre de conservation du Québec
- ICC. Institut canadien de conservation (*Bulletin de l'ICC*)
- IKT. International Association of Curators in Contemporary Art
- ICOFOM. Comité international pour la muséologie (*ICOFOM Studies series*)
- ICOM. Conseil international des musées (revue *Nouvelles de l'ICOM*)
- MCCQ. Ministère de la Culture et des Communications du Québec
- OCIM. Office de coopération et d'information muséales (revue *Lettre de l'OCIM*)
- RCIP. Réseau canadien d'information sur le patrimoine (Artefacts Canada)
- SMQ. Société des musées du Québec (revue *Musées* et liste de publications)

Périodiques supplémentaires (une sélection)

- Cahiers du musée d'art moderne, Les*
- Cahiers de muséologie, Les*
- Culture et musées et Publics et musées (anciens numéros)*
- CeORArt, conservation, exposition, restauration d'objets d'art (revue électronique)*
- Gradhiva, Revue d'anthropologie et d'histoire des arts du Musée du Quai Branly*
- ICOFOM Studies Series*
- Journal of Curatorial Studies*
- Muséologies, les cahiers d'études supérieures*
- Museum History Journal*
- Museum Management and Curatorship*
- Museum Practice*
- On-Curating.org*
- Tate's Online Research Journal*
- Thema. La revue du Musée de la civilisation*