

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Département de sociologie

SOL 6453 – Sociologie visuelle

Automne 2021

Mercredi 16h – 19h
Local à venir

Guillaume Sirois
Bureau : C-5088-2
514-343-6111, p. 35504
guillaume.sirois@umontreal.ca

Présentation du séminaire

C'est devenu un lieu commun de le dire, la société contemporaine est marquée par la prolifération des images qui nous bombardent de toute part chaque jour. Corollairement, les sciences sociales ont manifesté un intérêt grandissant pour les images et le monde visuel au cours des dernières décennies, à la faveur d'un « tournant visuel » qui a donné lieu à un ensemble de pratiques de recherche et de réflexions. L'image est ainsi devenue un outil de connaissance de la société, un objet d'étude particulier et le lieu de développements théoriques qui permettent d'enrichir notre compréhension du monde contemporain. La sociologie visuelle, qui s'est fortement développée au cours des dernières décennies, prend désormais place au sein d'un ensemble de pratiques de recherche multidisciplinaires qui visent à mieux comprendre les différentes facettes du monde visuel.

Le séminaire constitue une initiation à la sociologie visuelle (ses positions épistémologiques, ses méthodes et ses grands questionnements) ainsi qu'une réflexion critique sur la société de l'image. Ainsi, les différentes séances du séminaire permettront de situer les grands concepts qui marquent l'étude de la relation entre les images et la société, de s'interroger sur le rôle de la sociologie dans une telle entreprise intellectuelle et de s'initier à certaines des méthodes de recherche qui lui sont propres. Le séminaire permettra par ailleurs d'étudier certains des concepts phares des études visuelles actuelles, notamment le concept de visibilité. Enfin, le séminaire fournira plusieurs exemples de terrains de recherche où les études visuelles se sont développées. Les étudiants auront ainsi l'occasion de se familiariser avec différentes approches et terrains d'étude du monde visuel, ce qui leur permettra de mieux comprendre en quoi le matériel visuel peut enrichir les études en sciences sociales.

Les principaux objectifs du séminaire sont les suivants :

- Permettre aux étudiants de se familiariser avec le domaine de la sociologie visuelle et ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs recherches
- Acquérir des outils conceptuels et méthodologiques, ainsi que des compétences analytiques pour aborder les images et le monde visuel contemporain
- Développer un regard critique sur la culture visuelle actuelle et l'omniprésence des images dans la société contemporaine

Le déroulement du séminaire est axé sur une participation active de tous les étudiants. Chaque séance sera composée d'un exposé de la part du professeur sur la thématique de la semaine, de présentations des étudiants, de discussions sur les textes à l'étude et de débats sur certains enjeux actuels. Pour assurer le dynamisme des séances, il est donc nécessaire que chaque étudiant(e) arrive bien préparé(e) à chacune des séances et qu'il/elle s'assure d'avoir fait les lectures obligatoires de la semaine.

Matériel du séminaire

Toutes les lectures obligatoires seront placées sur *Studium*. La plateforme sera également utilisée pour mettre à disposition des étudiants toutes les autres ressources qui pourront leur être utiles, notamment pour la réalisation des travaux.

Calendrier des séances

Mercredi 1er septembre 2021

Introduction : culture visuelle et sciences sociales

Mercredi 8 septembre 2021

La sociologie visuelle : tradition américaine et nouvelles pratiques francophones

Douglas HARPER. (2016). The Development of Visual Sociology: A View from the Inside. *Società Mutamento Politica* 7 (14), p.237-250.

Daniel VANDER GUCHT. (2017). *Ce que regarder veut dire : Pour une sociologie visuelle*. Bruxelles : Les impressions nouvelles. Chap. 1 : *Ce que regarder veut dire*, p. 11-70.

Mercredi 15 septembre 2021

Société de l'image, société du spectacle

Patrizia FACCIOLI. (2007). La sociologie dans la société de l'image. *Sociétés* 95, p. 9-18.

Maxime BOIDY. (2017). *Les études visuelles*. Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes. Chap. 5 : *Spectacle, observation, reconnaissance*, p. 83-99.

Sarah H. AWAD. (2020). The social life of images. *Visual Studies* 35: 1, p. 28-39.

Mercredi 22 septembre 2021

La recherche avec les images

Luc PAUWELS. (2020). An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research. In Luc Pauwels & Dawn Mannay. (Eds.). *The Sage Handbook of Visual Research Methods*. London: Sage. En ligne

Douglas HARPER. (2012). *Visual sociology*. London; New York: Routledge. Chap. 6: *Ethnomethodology, Semiotics and the Subjective*, p. 111-140.

Gillian ROSE. (2016). *Visual Methodologies: an Introduction to Researching with Visual Materials*. London: Sage. Chap. 5 : Content Analysis and Cultural Analytics : Finding Patterns in What You See, p. 85-105.

Mercredi 29 septembre 2021

Donner la caméra aux acteurs : les méthodes visuelles participatives

Aline GUBRIUM & Krista HARPER. (2016). *Participatory Visual and Digital Methods*. London; New York: Routledge. Chap. 2: Participatory Visual and Digital Research in Theory and Practice, p. 27-43.

Fabio LA ROCCA & Matthijs GARDENIER. (2020). Téléphones portables et parcours migratoires : Mise en images de trajectoires de vie. *Revue française des méthodes visuelles* 4, p. 113-127

Stephen SPENCER & Andrew COX. (2017). Into the Divide: Community Identities and the Visualisation of Place. *Visual Studies* 32:2, p. 97-110.

Mercredi 6 octobre 2021

La ville, espace visuel, espace sociologique

Pedram DIBAZAR & Judith NAEFF. (2019). *Introduction: Visualizing the Street*. In Pedram Dibazar & Judith Naeff (Eds.). *Visualizing the Street: New Practices of Documenting, Navigating and Imagining the City*. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 9-26.

Timothy SHORTELL. (2020). *The Politics of Visibility: Gentrification and Immigration in East London*. In Jerome Kruse & Judith N. DeSena (Eds.). *Gentrification around the World*, vol. II. Cham: Palgrave Macmillan, p. 131-157.

Julien THIBURCE, Nicolas GUICHON & Justine LASCAR. (2021). Documenter les entretiens déambulés : Interactions filmées et interactivité filmique. *Revue française des méthodes visuelles* 5. En ligne.

Mercredi 13 octobre 2021

Circulation des images à l'ère numérique

Federico TARQUINI. (2017). Knowing with Images. Media and Everyday Life. *Sociétés* 136, p. 35-45.

Margot DÉAGE. (2018). S'exposer sur un réseau fantôme : Snapchat et la réputation des collégiens en milieu populaire. *Réseaux* 208-209, p. 147-172.

Jocelyn LACHANCE & Yann BRUNA. (2019). De la convivialité dans la ville à l'ère du numérique. *Revue du MAUSS* 54, p. 151-164.

SEMAINE DE LECTURE (18 AU 22 octobre 2021)

Mercredi 27 octobre 2021

Visibilité / invisibilité dans la société contemporaine

(Date de remise de l'essai court)

Olivier VOIROL. (2005). Visibilité et invisibilité: une introduction. *Réseaux*, 129-130, p. 9-36.

Claudine HAROCHE. (2011). L'invisibilité interdite. In Nicole Aubert & Claudine Haroche. *Les tyrannies de la visibilité*. Toulouse : ERES, p. 77-102.

Nathalie HEINICH. (2012). *De la visibilité : Excellence et singularité en régime médiatique*. Paris : Gallimard. Chap. 2 : *Dissymétrie dans la reconnaissance : La visibilité comme capital*, p. 33-52.

Mercredi 3 novembre 2021

Images et politique de la représentation

Erving GOFFMAN. (1988). *Les moments et leurs hommes*. Paris : Seuil/Éditions de minuit. Chap. 5 : *La ritualisation de la féminité*, p. 150-185.

Laura MULVEY. (1993 [1975]). Plaisir visuel et cinéma narratif. In Ginette Vincendeau et Bérénice Reynaud. (dir.) *20 ans de théories féministes sur le cinéma*. Condé-sur-Noireau : CinémAction-Corlet, p. 17-23.

Anna SCHOBER. (2013). Picturing "Gender": Iconic Figuration, Popularization, and the Contestation of a Key Discourse in the New Europe. In Regev Nathansohn & Dennis Zuev. (Eds.). *Sociology of the Visual Sphere*. London; New York: Routledge, p. 57-80.

Mercredi 10 novembre 2021

L'image dans notre rapport à l'histoire

Jean-Noël TARDY. (2007). Visibilité, invisibilité : Voir, faire voir, dissimuler. *Hypothèses* 1 (10), p. 15-24.

Steve WATSON. (2010). *Constructing Rhodes: Heritage, Tourism and Visuality*. dans Emma Waterton & Steve Watson (dir.). *Culture, Heritage and Representation: Perspectives on Visuality and the Past*. London; New York: Routledge, p. 249-270.

Chloé ROUBERT. (2013). Les visiteurs photographes autour de la pierre de Rosette au British Museum. In Serge Chaumier, Anne Krebs & Mélanie Roustan (dir.). *Visiteurs photographes au musée*. Paris : La documentation française, p. 151-165.

Mercredi 17 novembre 2021

Changer le monde avec des images

Philippe DESPOIX. (2020). Le médium cinématographique à l'épreuve de la propagande : Un dialogue interrompu entre Siegfried Kracauer et Walter Benjamin. *Germanica* 66, p. 117-132.

Dorna SAFAIAN & Simon TEUNE. (2021). Visual Framing in the German Movement for Gay Liberation and against Nuclear Energy. *Visual Studies*. Online First.

Ève LAMOUREUX. (2009). *Art et politique : nouvelles formes d'engagement artistique au Québec*. Montréal : Éditions Écosociété. Chap. 3 : *Analyse d'œuvres : modes d'inscription d'une dimension politique en art*, p. 91-128.

Mercredi 24 novembre 2021

Les images pour rendre compte des réalités sociales

Pierre NOCERINO. (2016). Ce que la bande dessinée nous apprend de l'écriture sociologique. *Sociologie et sociétés* 48 (2), p.169-193.

Luc PAUWELS. (2015). *Reframing Visual Social Science: Towards a More Visual Sociology and Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press. Chap. 8: *Social Scientific Filmmaking and Multimedia Production: Key Features and Debates*, p. 167-189.

Émilie BALTEAU. (2021). Le sociologue et le sensible : Écrire la sociologie en images.
Revue française des méthodes visuelles 5. En ligne.

Mercredi 1er décembre 2021

Présentation des étudiants

Évaluation des apprentissages

• Participation	10 %
• Présentation critique de deux textes en classe	20 %
• Essai court	25 %
• Recherche thématique et présentation	45 %

Participation

Le séminaire se nourrit de l'apport de tous ses participants. Ainsi, il est attendu que tous les étudiants participent activement à chacune des discussions que nous aurons au cours des semaines. Il est impératif de bien se préparer et d'avoir lu tous les textes à l'étude avant chacune des séances du séminaire.

Chaque séance du séminaire s'amorcera par une courte discussion autour d'une ou plusieurs « image(s) de la semaine ». Ainsi, chaque participant au séminaire est invité à proposer au cours de la session au moins une image reliée à l'actualité de la semaine qui pourra faire l'objet d'une discussion. Ces images devront être déposées sur la plateforme Studium au plus tard à 13h le jour du séminaire.

Présentation critique de deux textes en classe

Au cours de la session, chaque étudiant devra présenter deux textes choisis dans la liste des lectures obligatoires. L'objectif de ces présentations (max. 15 min) est d'amorcer la discussion sur le texte choisi. Aussi, il est inutile de résumer le texte puisque tous les participants l'auront préalablement lu. Votre présentation devrait plutôt s'attarder aux éléments suivants :

- Une brève présentation de l'auteur et de ses liens avec la sociologie visuelle ou les études visuelles
- Un commentaire critique sur le texte (ex. établir des liens avec les autres textes de la semaine ou d'autres notions discutées dans le séminaire, soulever des questions épistémologiques ou méthodologiques posées par le texte, poser un regard critique sur les arguments proposés par l'auteur, etc.)
- Une ou deux questions de discussion soumises aux participants du séminaire qui visent à amorcer la discussion, voire à susciter le débat

Essai court

Les étudiants devront écrire un court essai (max. 2000 mots) de sociologie visuelle en prenant pour objet principal l'environnement bâti à Montréal. Votre essai devra montrer en quoi certains éléments du paysage urbain (bâtiments, infrastructures, rues/ruelles, mobilier urbain, etc.) sont révélateurs de dynamiques sociales à l'œuvre dans la ville.

Pour réaliser cet exercice, les étudiants devront d’abord documenter les éléments du paysage urbain qu’ils ont choisi d’étudier en produisant une série d’au moins 5 photographies. La série de photos à réaliser pourrait par exemple documenter les processus d’embourgeoisement dans certains quartiers de la métropole, la relation de la société québécoise à son passé catholique, l’accélération du développement urbanistique au cours des années 60, les variations historiques dans l’implantation de logements sociaux à Montréal, etc. À partir du matériel photographique rassemblé, les étudiants devront écrire un essai qui montre en quoi cette documentation visuelle est révélatrice des dynamiques sociales à l’œuvre dans la ville.

L’essai devra présenter les 5 images retenues ainsi qu’un texte argumentatif proposant une lecture des dynamiques sociales, historiques, politiques ou culturelles observées. Votre argumentation doit être soutenue par quelques sources bibliographiques.

Votre essai devra être déposé sur *Studium*.

Date de remise : **27 octobre 2021**

Recherche thématique et présentation

Chaque étudiant devra produire un travail final sur une thématique connexe à celles abordées dans le séminaire. La thématique est au choix de l’étudiant et devrait lui permettre d’étudier un aspect du monde visuel lié à ses intérêts de recherche. Votre recherche pourrait aborder, par exemple, une problématique sociale de votre choix étudiée à l’aide d’un matériel visuel, un aspect particulier de la culture visuelle actuelle que vous souhaitez approfondir, un enjeu théorique lié à la société de l’image, etc. Votre travail final doit comporter une synthèse des lectures faites sur la thématique choisie ainsi qu’une analyse sociologique du phénomène étudié.

La thématique choisie devra être développée dans un essai écrit (max. 20 pages) et une présentation orale (max. 15 min). La présentation de la recherche aura lieu à la dernière séance du séminaire (1er décembre). La présentation orale comptera pour 5 % de la note finale, alors que le texte écrit comptera pour 40 % de la note finale.

Les étudiants sont fortement encouragés à discuter de leur sujet de recherche avec le professeur avant de se lancer.

Votre travail final devra être déposé sur *Studium*.

Date de remise : **10 décembre 2021**

Références supplémentaires

- Adams, Jacqueline. (2012). *Surviving Dictatorship: A Work of Visual Sociology*. New York; London: Routledge.
- Ali, Erkan. (2018). *Interpreting Visual Ethnography: Texts, Photos and the Construction of Sociological Meanings*. London; New York: Routledge.
- Barthes, Roland. (1980). *La chambre claire: Note sur la photographie*. Paris: Cahiers du cinéma; Gallimard; Seuil.
- Becker, Howard. S. (1974). Photography and Sociology. *Studies in Visual Communication*, 1(1), 3-26.
- Becker, Howard. S. (1995). Visual sociology, documentary photography, and photojournalism: It's (almost) all a matter of context. *Visual Studies*, 10(1-2), 5-14.
- Belting, Hans. (2004). *Pour une anthropologie des images* (J. Torrent, Trad.). Paris: Gallimard.
- Cardi, François. (2015). Une démarche inductive en sociologie visuelle: le commentaire analytique. *Approches inductives en anthropologie*, 2(2), 67-94.
- Chauvin, Pierre-Marie & Reix, Fabien. (2015). Sociologies visuelles: Histoire et pistes de recherche. *L'Année sociologique*, 65(1), 15-41.
- Davis, Whitney. (2011). *A General Theory of Visual Culture*. Princeton: Princeton University Press.
- Debray, Régis. (1992). *Vie et mort de l'image: une histoire du regard en Occident*. Paris: Gallimard.
- Dyer, Richard. (2002). *The matter of images: Essays on representation*. New York; London: Routledge.
- Eco, Umberto, Marc Augé & Georges Didi-Huberman. (2011). *L'expérience des images*. Bry-sur-Marne : INA Éditions
- Elkins, James. (2003). *Visual Studies: a Skeptical Introduction*. London; New York: Routledge.
- Freund, Gisèle. (1974). *Photographie et société*. Paris: Seuil.
- Garrigues, Emmanuel. (2000). *L'écriture photographique: Essai de sociologie visuelle*. Paris: L'Harmattan.
- Gervereau, Laurent. (2003). *Histoire du visuel au XXe siècle*. Paris: Seuil.
- Hall, John R., Blake Stimson & Lisa Tamaris Becker. (eds.). (2005). *Visual Worlds*. New York; London: Routledge.
- Honneth, Axel. (2004). Visibilité et invisibilité: Sur l'épistémologie de la « reconnaissance ». *Revue de MAUSS*, 1(23), 137-151.
- Howells, Richard & Negreiros, Joaquim. (2012). *Visual Culture* (2nd ed.). Malden: Polity Press.
- Jay, Martin. (2002). That Visual Turn. *Journal of Visual Culture*, 1(1), 87-92.
- Joly, Martine. (2015). *Introduction à l'analyse de l'image*. Paris: Armand Colin.
- Joly, Martine. (2011). *L'image et les signes* (2e édition). Paris : Armand Colin.
- La Rocca, Fabio. (2007). Introduction à la sociologie visuelle. *Sociétés*(95), 33-40.

- Lavoie, Vincent. (2008). Le fardeau des mots, le choc des photos: L'écriture photojournalistique ou la préséance de l'image sur le texte. *Protée*, 36(3), 89-97.
- Maresca, Sylvain & Michaël Meyer. (2013). *Précis de photographie à l'usage des sociologues*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Marion, Jonathan S., & Crowder, Jerome W. (2013). *Visual Research: A Concise Introduction to Thinking Visually*. London; New York: Routledge.
- Mirzoeff, Nicholas. (1999). *An Introduction to Visual Culture*. London; New York: Routledge.
- Mirzoeff, Nicholas. (2002). *The Visual Culture Reader*. London; New York: Routledge.
- Mirzoeff, Nicholas. (2015). *How to See the World*. London: Pelican Books.
- Mitchell, W.J.T. (2014 [2005]). *Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle*. Dijon : Les presses du réel.
- Mubi Brighenti, Andrea. (2010). *Visibility in Social Theory and Social Research*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- O'Neill, Maggie, & Roberts, Brian. (2020). *Walking Methods: Research on the Move*. London; New York: Routledge.
- Pauwels, Luc. (2015). *Reframing Visual Social Science: Towards a More Visual Sociology and Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sauter, Catherine. (2003). *Images et sociétés*. Montréal: Presses de l'université de Montréal.
- Smith, Marquard. (2008). *Visual Culture Studies: Interviews with Key Thinkers*. Los Angeles: SAGE.
- Sontag, Susan. (2008). *Sur la photographie*. Paris: Christian Bourgeois.
- Spencer, Stephen. (2011). *Visual Research Methods: in the Social Sciences*. New York; London: Routledge.
- Toti, Anna Maria Paola. (2012). Analyse visuelle et représentation de la réalité. *International Review of Sociology*, 22(2), 323-339.
- Trépos, Jean-Yves. (2015). Des images pour faire surgir des mots: Puissance sociologique de la photographie. *L'Année sociologique*, 65(1), 191-224.
- Veneti, Anastasia, Jackson, Daniel, & Lilleker, Darren G. (Eds.). (2019). *Visual Political Communication*. New York: Palgrave MacMillan.
- Williams, Raymond. (1990). Publicité: Le système magique. *Réseaux*, 8(42), 73-95.
- Williams, Roman. R. (Ed.) (2015). *Seeing Religion: Toward a Visual Sociology of Religion*. New York; London: Routledge.