

PLAN DE COURS

Centre d'études asiatiques
ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES EN CORÉE

AUTOMNE 2022
AES 2040-A

Thématique : La ligne et le rythme dans les arts coréens

Horaire: Les jeudi 08h30 – 11h30 (3 crédits.)

Local: **B-3225 au 3e étage du pavillon 3200 Jean-Brillant (Cours en présentiel)**

Chargée de cours : Mi-Jeong Lee, PhD

Courriel électronique : mi-jeong.lee@umontreal.ca

Bureau et disponibilité : Zoom / sur rendez-vous

Auxiliaires d'enseignement: Gabriel Remy-Handfield, Candidat PhD

Courriel électronique : gremyhandfield@gmail.com

Cours intégralement en présentiel et composé d'activités diverses. Il y aura une heure et demie de cours présenté par la chargée de cours tous les jeudis, suivi d'activités qui pourront se faire en petits groupes de discussions, présentations de chaque groupe, et visionnement de films ou de matériaux pédagogiques. Veuillez vérifier les détails dans [la démarche pédagogique](#).

DESCRIPTION

Ce cours explore les arts visuels et médiatiques de la Corée, leur histoire, leurs thèmes et leurs catégories à travers la thématique conceptuelle suivante : « La ligne et le rythme dans les arts de Corée ». Ce cours offre une introduction générale aux arts visuels coréens et vise à mieux comprendre, découvrir ou redécouvrir une culture singulière d'une histoire riche de plus de 5000 ans.

Ce cours examine les thèmes de la ligne et du rythme dans les caractéristiques des arts et de la culture coréenne en croisant les études ethnographiques et culturelles. Géographiquement, ce pays de l'Asie de l'Est est situé entre la Chine, le Japon et la Russie. La culture et les arts coréens ont tiré des influences des pays limitrophes un vocabulaire esthétique singulier, qui sera visualisé dans ses formes et ses contenus. Tout au long de ce cours, quelques questions fondamentales seront posées concernant les aspects ethnologiques, artistiques et philosophiques dans l'étude de la culture et des arts coréens, grâce à certains concepts introduits par Paul Klee, Chuang Tzu, Gilles Deleuze, Edward Said, Chung-Bong Choi ainsi que d'autres matériaux détaillés fournis par l'enseignante.

- Comment les arts visuels et médiatiques coréens interagissent-ils avec l'environnement géopolitique ?
- Comment se sont transformés la culture, les technologies et les arts coréens avant et après la guerre de Corée jusqu'à aujourd'hui ?
- Comment la ligne et le rythme se caractérisent-t-ils dans la culture et des arts coréens traditionnels et contemporains ?

Ces questions permettront de mieux comprendre et caractériser l'identité nationale et les philosophies qui ont influencés et été représentés dans les arts, la culture et la population coréenne, ainsi que les phénomènes culturels courants, telle que la culture pop *Hallyu*, en cette époque de mondialisation.

Dans ce contexte, ce survol des diverses caractéristiques des arts visuels coréens examinera plusieurs médiums artistiques. Chaque session thématique est construite dans un ordre chronologique depuis les temps anciens, en passant par les dynasties Goryeo, Joseon, avant et après la guerre de Corée, jusqu'à l'époque actuelle. Ainsi, le cours jettera une vision panoramique de différentes caractéristiques des arts et de la culture coréenne sous différents médiums : peinture, céramique, architecture, photographie, arts du spectacle, installations, cinéma et nouveaux médias. Nous aborderons également rapidement *Hallyu*, le phénomène de la culture populaire (K-Pop, K-Cinéma) ainsi que les arts de la Corée du Nord et les arts de la diaspora coréenne.

PRÉALABLE

Le cours est une introduction aux arts coréens sans exigences de connaissances pré-requises de la langue coréenne, de l'histoire de l'Asie de l'Est ou de son histoire de l'art. Néanmoins, ces connaissances peuvent être un atout.

ÉVALUATION

Il y aura trois moyens simples d'évaluer votre compréhension et participation dans ce cours. Les travaux, les lectures et les ateliers de groupe sont également des engagements à réfléchir. Ces occasions nous aideront à contempler, explorer et développer ensemble une meilleure compréhension des matériaux du cours, et ce, d'une manière plus autonome, créative et originale. **Tous les travaux** devront être déposés **dans StudiUM**.

Le cours de **la Séance 11, le 17 novembre**, comprendra **une période de questions et de réponses concernant les travaux finaux** à la fin du cours pendant environ une heure. Autrement, vous pouvez m'écrire un courriel.

Présence aux cours (10%)

La participation aux discussions est un aspect important de l'évaluation du cours (20%)

Un examen de mi-session en classe (30% de votre note finale) : 20 octobre 2022.

Un travail final (40%) : date de soumission de l'essai final est le jeudi 15 décembre 2022.

MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

- Les matériaux visuels, vidéos et littéraires seront annoncés pour visionnement à chaque cours. Les lectures et le matériel de cours seront accessibles sur StudiUM avant la date du cours. Du matériel additionnel pourra être recommandé occasionnellement.
- L'enregistrement, le téléchargement ou le transfert du cours sont interdits. La plupart des PPT et le matériel de cours seront accessibles seulement pendant le cours sauf exceptions.
*S'il vous plaît, respectez la singularité de ce cours, merci.

CALENDRIER DU COURS

*Le thème de chaque semaine ne changera pas mais les matériaux du calendrier du cours pourraient être sujet à changement. Le matériel de cours finalisé vous sera fourni à l'avance.

Séance 1 (8 septembre): Introduction générale

L'histoire des arts coréens dans la géographie de l'Asie de l'Est, la Corée entre la Chine et le Japon, et le concept de ligne.

- Tableau historique de la Corée. (*Timeline of Korean History and Art 2002*)
- Aperçu de la Corée du Sud. Une brochure, publiée par le Bureau du Québec à Séoul.
- *Corée "Pays du Matin Calme."* Le Courrier de l'Unesco, 1978. pp. 28-29.
- Klee, Paul. "Pedagogical Sketchbook", 1968.

Séance 2 (15 septembre): Objets, volumes et espace

Céramique, poterie et architecture

- Panorama de l'art coréen: <https://brewminate.com/a-history-of-korean-art-and-architecture/>
- Lee, Soyong, et.al., *Art of the Korean Renaissance 1400-1600*, The Metropolitan Museum of Art, NY, 2009 pp.39-60
https://www.metmuseum.org/toah/hd/kore/hd_kore.htm
https://www.ancient.eu/Korean_Pottery/
http://www.moco.or.jp/en/intro/history_c/korea.php
https://www.metmuseum.org/toah/hd/sila/hd_sila.htm

Séance 3 (22 septembre): La visualité dans le rythme (et le mouvement)

La danse et la musique de Choi Seung-hee

- Van Zile, Judy. "Performing Modernity in Korea: The Dance of Ch'oe Sŭng-hŭi", *Korean studies*, 2013. pp124-149. **FR.**
- Deleuze, Gilles. 1987. « Qu'est-ce que l'acte de création? » P. 167. **FA**
- Deleuze, Gilles. « Abécédaire » partie de *I et R*. **FA.**

- Van Zile, Judy. (2001). Perspectives on Korean Dance.
- Choi, Soo-Yon. (2006). "Expression of Korean Identity Through Music for Western Instruments." (Ph.D. diss., Florida State University, 2006)

Séance 4 (29 septembre): Formes et Compositions 1

Peinture et calligraphie coréennes classiques.

- Lee, Dongju. (2005) *The Beauty of Old Korean Painting: A History and Appreciation*, Robert Carruba et Kim Kyungsook (trad.), Seoul: Saffron Book, 2005, pp.9-21 **FA**
- *Corée: Le Pays du Matin Calme*. "Le Courrier de l'Unesco", p28-29
- Lee, Soyong, et.al., *Art of the Korean Renaissance 1400-1600*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2009.

Séance 5. (6 octobre): Formes et Compositions 2

Peinture contemporaine et installation

- *Korean Art from 1953: Collision, Innovation, Interaction*, 2020, Yeon Shim Chung (ed), Sunjung Kim (ed), Kimberly Chung (ed), Keith B. Wagner (ed), Phaidon Press, 360p.
- *K-Art*, Korean Culture # 10, Korean Culture and Information Service, 2013.
- Horlyck, Charlotte, *Korean Art from the 19th Century to the Present*, Reaktion Books, London, 2017.

Séance 6. (13 octobre): Image et société

Photographie coréenne : Contexte socio-culturel

- Krauss, Rosalind, *A Note on Photography and the Simulacral*, October, Vol. 31, hiver 1984, pp. 49-68.
- *K-Art*, Korean Culture # 10, Korean Culture and Information Service, 2013. pp. 64-73. **FR**
- JeeYoung Lee: <http://www.opiomgallery.com/fr/artistes/oeuvres/17/jeeyoung-lee> **FR**
- Ji Yeo: <https://jiyeo.com/> **FR**
- Turbulent transition, Photographic messages from Korea, Dossier de presse, 2016.

Séance 7. (20 octobre): Examen de mi-session, amuse-gueule coréens, visionnement et/ou une conférence.

Séance 8. (27 octobre) : Semaine de lecture

Période d'activités libres : il est recommandé de visiter ou de participer à des activités touchant à la culture coréenne : par exemple, la visite de lieux ou en ligne d'événements, d'expositions, de performances, etc.

Séance 9. (3 novembre) : Cinéma 1

L'émergence du cinéma coréen jusqu'à 1962

- Beaucage, Paul, *Cinéma coréen - Entre la tradition et la modernité*, “Ciné-Bulles”, Vol.16 #2, 1997, pp. 44-49.
- Rist, Peter, Corée : *le cinéma des grandes promesses*, “Séquences La revue de cinéma”, (198), 32–37. <https://www.erudit.org/en/journals/sequences/1998-n198-sequences1138778/49181ac.pdf>
- Stamatovich, Clinton, 2014, *A Brief History of Korean Cinema, Part One: South Korea by Era*, <https://www.hapskorea.com/brief-history-korean-cinema-part-one-south-korea-era/>
- 100 Years of Korean Cinema, <https://kccuk.org.uk/en/koreaonline/100-years-korean-cinema/>

Chronique de l'histoire du cinéma coréen: fichiers PDF.

- La présentation d'images animées et l'avènement du cinéma coréen 1897~1925
- La période coloniale japonaise, l'apogée des films muets 1926-1934
- Le film sonore et le militarisme 1935~1945
- La libération et la guerre de Corée 1945~1953
- La renaissance de l'industrie cinématographique 1954~1962

Séance 10. (10 novembre): Cinéma 2

Modernité et cinéma contemporain (cinéma d'auteurs et de genre)

- Beaucage, Paul, *Cinéma coréen - Entre la tradition et la modernité*, “Ciné-Bulles”, Vol.16 #2, 1997, pp. 44-49.
- Gateward, Frances, et.al., *Seoul Searching - Culture and Identity in Contemporary Korean Cinema*, State University of New York Press, 2007.
- Lee, Nam, *The Films of Bong Joon Ho*, Global Film Directors, Rutgers University Press, 2020, 254p.
- Kim, Soyoung, *Korean Cinema in Global Contexts*, Amsterdam University Press, 2022, 212p.
- Noh, Kwangwoo; Lee, Mi-Jeong, *Photo-Essay: Women's Film and New Film Trends After Major Political Change in Contemporary South Korea*, 2020. https://www.researchgate.net/publication/346562292_Photo-Essay_Women%27s_Film_and_New_Film_Trends_After_Major_Political_Change_in_Contemporary_South_Korea
- Vous pourrez trouver sur ces sites plusieurs contenus liés aux arts visuels et médiatiques de la culture coréenne et sur ce thème spécifique « Narratives Beyond Borders : Women's Perspectives on Korean Cinema and beyond » :
<https://asianartpublication.com/art-talks>
<https://koreanfilm.ca/fr/archives/art-talks/2020>

Chronique de l'histoire du cinéma coréen: fichiers PDF.

- La Renaissance du cinéma coréen et les films de genre 1963~1971
- Le mouvement du nouveau cinéma coréen 1988~1995
- Croissance et perspectives du cinéma coréen 1996~aujourd'hui

Séance 11 (17 novembre): *Hallyu 1*

K-Médias: K-Pop / K-cinéma / K-Arts

- Choi, Jung Bong, *Hallyu (The Korean Wave): A Cultural Tempest in East and South East Asia*
http://history.thiscenturysreview.com/HALLYU_THE_KOREAN_WAV.hallyu.0.html
- **FR**
- Choi, Jung Bong, *Hallyu Versus Hallyu-hwa*
https://www.academia.edu/2440100/Hallyu_vs_Hallyu-hwa
- Hong-Mercier, Seok-Kyeong, *Les études culturelles et le phénomène de Hallyu*, MEI, nos 24-25 (« Études culturelles / Cultural Studies »), 2006, pp. 165-173.
- **Une période de ce cours sera dédiée aux questions concernant les travaux finaux.**

Séance 12 (24 novembre): *Hallyu 2*

Représentation des hommes et des femmes, performance et rythme

(Séries télévisées, vidéos musicales, manhwa, littérature et jeux vidéos)

- Lee, Jiyoung, *Art Revolution: BTS Meets Deleuze (Veins of the Earth)*, Parrhesia. 2019.
- Kim, Youna, *The Soft Power of the Korean Wave - Parasite, BTS and Drama*, 2021, Routledge, 252p.
- Kim, Youna, *Women, Television and Everyday Life in Korea*, Routledge, 2006, 248 p.
- Kiaer, Jieun, Yates-Lu, Anna, *Korean Literature Through the Korean Wave*, Routledge, 2019, 240p.

Séance 13 (1 décembre) : Nouveaux Médias

Art vidéo, arts interactifs, arts médiatiques (réseaux) et Cinéma Expérimental

- Kim, Miki Wick, *Korean contemporary art*, Prestel, 2012.
- Theresa Hak Kyung Cha, *Dictee*, University of California Press, 2009, 192p.
- Yoo, Kyong, *Digital Media and Culture in Korea*, 2018,
https://www.researchgate.net/publication/323247514_Digital_Media_and_Culture_in_Korea
- Ok, Hyeryoung, *New Media Practices in Korea*, “International Journal of Communication” 5, 2011, pp.320–348.
<https://escholarship.org/content/qt3292g385/qt3292g385.pdf?t=nc3r9f>
- Nam June Paik : <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/nam-june-paik>
- <https://americanart.si.edu/artist/nam-june-paik-3670>

Séance 14 (8 décembre): L’art à distance

Corée du Nord et Diaspora artistique coréenne

“...la question de l'identité et de l'esthétique a acquis une nouvelle dimension à l'ère de la mondialisation...” - Jungmann, Burglind, 2018. pp 311

- Portal, Jane, *Art under control in North Korea*, Reaktion Books, 2005.
- Son, Hijoo, *Decentering Korean Identity with Diasporic Art: A Conversation with Y. David Chung*, Cross-Currents 29, 2018.
- The Migrant's Time
<https://www.x-traonline.org/article/traces-of-exile-somewhere-elsewhere-homage-to-edward-said>

Séance 15 (15 décembre): Hors cours, dépôt des travaux finaux en PDF le 15 décembre dans StudiUM.

Bibliographie

- Beaucage, Paul, *Cinéma coréen - Entre la tradition et la modernité*, "Ciné-Bulles", Vol.16 #2, 1997.
- Blouin/Gong Li, Marie, *100 Golden Hair* (2013):
<https://koreanfilm.ca/aapl/art-talks/marie-blouin-gong-li>
- Burglind, Jungmann. 2018. *Identity and Aesthetics: Some Thoughts about the 'Koreanness' of Korean Art*, 2018,
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002425852)
- Choi, Jung Bong, *Hallyu (The Korean Wave): A Cultural Tempest in East and South East Asia*
http://history.thiscenturysreview.com/HALLYU_THE_KOREAN_WAV.hallyu.0.html
- Choi, Jung Bong, *Hallyu Versus Hallyu-hwa*
https://www.academia.edu/2440100/Hallyu_vs_Hallyu-hwa
- Choi, Soo-Yon. (2006). "Expression of Korean Identity Through Music for Western Instruments." (Ph.D. diss., Florida State University, 2006)
Corée: Le Pays du Matin Calme. "Le Courrier de l'Unesco".
- Coté, André-Anne *These Words Have Been Replaced From My Mouth*
<https://koreanfilm.ca/aapl/art-talks/andre-anne-cote>
- Deleuze, Gilles. 1987. « Qu'est-ce que l'acte de création? » .
- Deleuze, Gilles. « Abécédaire » partie de "I et R"
<https://thefunambulist.net/philosophy/deleuze-abecedaire>
- Gateward, Frances, et.al., *Seoul Searching - Culture and Identity in Contemporary Korean Cinema*, State University of New York Press, 2007.
- Hong-Mercier, Seok-Kyeong, *Les études culturelles et le phénomène de Hallyu*, MEI, nos 24-25, 2006, pp. 165-173.
- Ji Yeo: <https://jiyeo.com/>
- K-Art*, Korean Culture # 10, Korean Culture and Information Service, 2013.
- Horlyck, Charlotte, *Korean Art from the 19th Century to the Present*, Reaktion Books, London, 2017.

Kiaer, Jieun, Yates-Lu, Anna, *Korean Literature Through the Korean Wave*, Routledge, 2019.

Kim, Hyon-Sob, *The appearance of Korean architecture in the modern West*, "History", Vol.14, #4, 2010, pp. 349-361.

Kim, Miki Wick, *Korean contemporary art*, Prestel, 2012.

Kim, Soyoun, *Korean Cinema in Global Contexts*, Amsterdam University Press, 2022.

Kim, Youna, *The Soft Power of the Korean Wave - Parasite, BTS and Drama*, 2021, Routledge.

Kim, Youna, *Women, Television and Everyday Life in Korea*, Routledge, 2006.

Klee, Paul. "Pedagogical Sketchbook", Faber & Faber, 1968.

Krauss, Rosalind, « A Note on Photography and the Simulacral », *October*, vol. 31, hiver 1984, pp. 49-68.

Kyung Cha, Theresa Hak, *Dictee*, University of California Press, 2009.

Lee, Soyoun, et.al., *Art of the Korean Renaissance 1400-1600*, New York : The Metropolitan Museum of Art, 2009.

Lee, Dongju. (2005), *The Beauty of Old Korean Painting: A History and Appreciation*, trans. Robert Carruba and Kim Kyungsook. Saffron Book, Seoul.

Lee, Jiyoung, *Art Revolution: BTS Meets Deleuze (Veins of the Earth)*, Parrhesia. 2019.

Lee Jungjin, *Le cœur immobile des choses*, Camera 10, 2015.

Lee, Nam, *The Films of Bong Joon Ho*, Global Film Directors, Rutgers University Press, 2020.

Lee, Soyoun, et.al., *Art of the Korean Renaissance 1400-1600*, The Metropolitan Museum of Art, NY, 2009

Lee Ufan, *Le langage du vide*, <https://cahierdeseoul.com/lee-ufan/>

Moes, Robert J., *Korean Art From the Brooklyn Museum Collection*, Universe books, 1987.

Noh, Kwangwoo; Lee, Mi-Jeong, *Photo-Essay: Women's Film and New Film Trends After Major Political Change in Contemporary South Korea*, 2020.
https://www.researchgate.net/publication/346562292_Photo-Essay_Women%27s_Film_and_New_Film_Trends_After_Major_Political_Change_in_Contemporary_South_Korea

Portal, Jane, *Art under control in North Korea*, Reaktion Books, 2005.

Québec en Corée du Sud, brochure:
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/Brochure_CoreeSud_FR-LR.pdf

Sea Hyun Lee, *L'impossibilité d'une île*, <https://cahierdeseoul.com/sea-hyun-lee-limpossibilite-dune-ile/>

Son, Hijoo, *Decentering Korean Identity with Diasporic Art, A Conversation with Y. David Chung*, Cross-Currents 29, 2018.

Suh Do-Ho, *La cause et l'effet*, <https://cahierdeseoul.com/suh-do-ho-art-coreen/>

Van Zile, Judy. "Performing Modernity in Korea: The Dance of Ch'oe Sŭng-hŭi", *Korean studies*, 2013. pp124-149.

Van Zile, Judy. (2001). *Perspectives on Korean Dance*.

White, Patricia, *Women's Cinema, World Cinema - Projecting Contemporary Feminisms*, Duke University Press Books, 2015.

Yeon Shim Chung (ed), Sunjung Kim (ed), Kimberly Chung (ed), Keith B. Wagner (ed), *Korean Art from 1953: Collision, Innovation, Interaction*, Phaidon Press, 2020, 360p.

Yoo, Kyong, *Digital Media and Culture in Korea*, 2018, https://www.researchgate.net/publication/323247514_Digital_Media_and_Culture_in_Korea

Ok, Hyeryoung, *New Media Practices in Korea*, “International Journal of Communication” 5, 2011, pp.320–348.

Zamanian, P., Kasiri, M., Investigation of stage photography in Jee Lee’s works and comparing them with the works of Sandy Skoglund, *Acta Electronica Malaysia*, 2018, https://www.researchgate.net/publication/323417685_INVESTIGATION_OF_STAGE_PHOTOGRAPHY_IN_JEE_LEE%27S_WORKS_AND_COMPARINGTHEM_WITH_THE_WORKS_OF_SANDY_SKOGLUND

<https://www.creationcontemporaine-asie.com/pages/artistes-sud-coreens.html>

<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111117000764>

<https://brewminate.com/a-history-of-korean-art-and-architecture/>

https://www.metmuseum.org/toah/hd/kore/hd_kore.htm

https://www.ancient.eu/Korean_Pottery/

http://www.moco.or.jp/en/intro/history_c/korea.php

https://www.metmuseum.org/toah/hd/sila/hd_sila.htm

<https://www.souslecieldecreee.fr/comment-est-construit-un-hanok/>

<https://search.proquest.com/docview/1242477985?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true>

<https://asianartpublication.com/art-talks>

<https://koreanfilm.ca/fr/archives/art-talks/2020>