Caricatures and Digital Cultures (Montreal, 3-6 Oct 24)

Montréal, Québec, Canada, 03.–06.10.2024
Eingabeschluss : 15.03.2024

Dominic Hardy, Université du Québec à Montréal

++ March 1 2024: please note UPDATED contact information ++

[English version below]

Caricatures et cultures numériques II : « L'heure est grave »
Musée McCord Stewart et l'Université du Québec à Montréal

La caricature jouit d'une notoriété et d'une polyvalence croissantes en tant qu'action satirique de choix dans presque toutes les sociétés contemporaines. Lancinante, violente, drôle, désopilante, impudente, et parfois même sage, la satire visuelle porte aussi le poids de son histoire et des usages qu'en font ces sociétés.
Polémique, elle oscille entre le comique et le tragique, participant à la circulation d'actes et de pensées subversives face à l'autorité des gens et des institutions de pouvoir. Elle peut proposer consensus face aux transformations sociales, économiques, politiques, culturelles d'une collectivité. Elle est aussi œuvre artistique : elle joue sur la représentation mimétique virtuose et la pensée critique.

La caricature est à la fois œuvre matérielle et même immatérielle: dessinée sur papier, sur ordinateur, imprimée sur des feuilles volantes depuis la Renaissance, popularisée par la presse de masse depuis le XIXe siècle, et diffusée, depuis le tournant du XXIe siècle, dans Internet et sur les réseaux sociaux. Les images satiriques sont devenues des phénomènes de l'instantanéité des communications globales. Elles entrent dans le climat de violence sociale tout aussi globale, qui s'étend des discours jusqu'à la mise en danger de la vie des caricaturistes. Paradoxe ou non, leur importance croissante se mesure en proportion inverse au soutien de plus en plus fragile de l'industrie qui leur avait depuis longtemps été synonyme, l'industrie des médias de masse.

La satire visuelle participe à la mémoire collective : elle est devenue objet patrimonial et de valorisation par les musées, les archives et les bibliothèques. En même temps, ces institutions sont aussi en lutte permanente pour protéger les conditions de leurs fonctions essentielles. Elles adoptent l'inscription de leurs collections dans l'univers numérique afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible.

Comment pouvons-nous comprendre la volonté institutionnelle de conserver, de protéger et de rendre accessible les caricatures à l'époque des cultures numériques? Conserve-t-on l'œuvre caricature ou l'ensemble des comportements culturels qui s'y rattachent? Comment

l'environnement et les outils du numérique façonnent-ils les pratiques et la recherche? Quelle histoire et quelle actualité de la caricature sont favorisées par les volontés institutionnelles dans l'univers des Humanités numériques et pour quels usages? Quels impacts peut-on prévoir sur la création, la diffusion et la conservation des caricatures dans le contexte de l'intelligence artificielle?

Voilà la problématique que nous souhaitons aborder des points de vue des caricaturistes, des chercheur.es et des gens des institutions pour ce second volet dans le cycle de colloques internationaux « Caricatures et cultures numériques ». Après Lausanne en 2022, c'est à Montréal que les réflexions se poursuivent, cette fois-ci au Musée McCord Stewart, institution phare de la mise en collection, la numérisation et la valorisation des caricatures au Canada. Cette première rencontre dans les Amériques sera l'occasion d'inviter plus particulièrement des collègues des collectivités hispanophone, lusophone, anglophone et francophone des deux continents à partager leurs créations, leurs recherches, leurs expériences et leurs projets, en vue du développement de projets collaboratifs de mise en commun des pratiques et des recherches. En même temps, les organisateurs du colloque s'adresseront à la communauté internationale dans l'objectif de fonder un réseau d'études sur la satire visuelle qui pourra poursuivre ces efforts au-delà de l'horizon de ce cycle de colloques dont la prochaine édition se tiendra à Lyon en 2025.

Sur le projet voir :
- Laurent Baridon, Dominic Hardy, Philippe Kaenel, « Caricatures et cultures numériques : un nouveau champ de recherche », Sociétés & Représentations, 2023/1 (N° 55), pp. 339-348https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2023-1-page-339.htm
- https://wp.unil.ch/caricaturedigitale/

Les propositions de communication, qui ne dépasseront pas 300 mots et qui seront accompagnées d'un court résumé bio-bibliographique (100 mots maximum), sont attendues pour le 15 mars 2024 à l'adresse suivante :
caricaculturnumeriqmtl@gmail.com
hardy.dominic@uqam.ca
Les décisions seront communiquées le 1er avril.

Il est l'intention du comité d'organisation de faire paraitre, au plus tard en 2026, une publication en ligne à partir de versions enrichies des textes des communications retenues.

Caricatures and Digital Cultures II: "It's Getting Serious"
McCord Stewart Museum and the Université du Québec à Montréal

Caricature enjoys growing notoriety and versatility as the satirical action of choice in almost all contemporary societies. Haunting, violent, funny, hilarious, impudent, and sometimes even wise, it is visual satire that also carries the weight of its history and the uses that these societies make of it.

Caricature is polemical, oscillating between the comic and the tragic, participating in the circulation of subversive acts and thoughts in the face of the authority of people and institutions

of power. It can offer consensus in the face of the social, economic, political and cultural transformations of a community. It is also an artistic work: it plays on virtuoso mimetic representation and critical thinking.

Caricature is material yet also immaterial: drawn on paper, on computer, printed on loose sheets since the Renaissance, popularized by the mass press since the nineteenth century, and disseminated, since the turn of the twenty-first century, on the Internet and on social networks. Satirical images have become phenomena of the immediacy of global communications. They are part of an equally global climate of social violence, which extends from speeches to the endangerment of the lives of cartoonists. Paradoxical or not, their growing importance is measured in inverse proportion to the increasingly fragile support of the industry that had long been synonymous with them, the mass media industry.

Visual satire is part of collective memory: it has become a heritage object and a promotional object for museums, archives, and libraries. At the same time, these institutions are also in a constant struggle to protect the conditions of their essential functions. They are embracing the digital world of their collections to make them accessible to as many people as possible.

How can we understand the institutional will to preserve, protect, and make accessible caricatures in the age of digital cultures? Is it the caricature or the set of cultural behaviours associated with it that is preserved? How do digital environments and tools shape practices and research? What history and topicality of caricature are fostered by institutional mandates in the world of Digital Humanities - and to what uses? How will AI impact the work and the profession of caricaturists?

These are the issues we wish to address from the points of view of cartoonists, research scholars, museum, library, and archive professionals for this second in the cycle of international conferences "Caricatures and Digital Cultures". After Lausanne in 2022, it is in Montreal that our work continues, this time at the McCord Stewart Museum, a leading institution for the collection, digitization, and promotion of caricatures in Canada. This first meeting in the Americas will be an opportunity to invite colleagues from Spanish, Portuguese, Anglophone, and Francophone communities on both continents to share their creations, research, experiences and projects, with a view to developing collaborative projects for the pooling of practices and research. At the same time, the organizers of the conference will address the international community with the aim of founding a network of studies on visual satire that will be able to continue these efforts beyond the horizon of this cycle of conferences, the next edition of which will be held in Lyon in 2025.

On the project, see:
- Laurent Baridon, Dominic Hardy, Philippe Kaenel, "Caricatures and Digital Cultures: A New Field of Research", Societies & Representations, 2023/1 (No 55), pp. 339-348https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2023-1-page-339.htm
- https://wp.unil.ch/caricaturedigitale/

Proposals for papers, which should not exceed 200 words and should be accompanied by a short bio-bibliographical abstract (100 words maximum), are due by 15 March 2024 at the following address:
caricaculturnumeriqmtl@gmail.com

hardy.dominic@uqam.ca

Decisions will be announced on April 1st.

It is the intention of the organizing committee to publish, by 2026 at the latest, an online project based on enriched versions of the texts of selected papers.

Quellennachweis:

CFP: Caricatures and Digital Cultures (Montreal, 3-6 Oct 24). In: ArtHist.net, 03.02.2024. Letzter Zugriff 09.11.2026. <https://arthist.net/archive/41128>.