

COLUMBIA UNIVERSITY
UNDERGRADUATE PROGRAMS IN PARIS

Paris-Mus(é)e: politiques culturelles d'une capitale

Prof. Catherine Marcangeli

Email : catherine.marcangeli@gmail.com

Tél : 06 25 13 80 80

Mercredi, 10h-13h30

Semestre Automne 2019

Ce séminaire examine la façon dont les musées et structures artistiques participent d'enjeux culturels, politiques et économiques qui vont au-delà de motivations purement esthétiques ou artistiques.

Dans quelle mesure l'institution artistique peut-elle être utilisée pour affirmer le statut d'un monarque ou servir l'image que l'état veut donner de lui-même et de son histoire ? Quelles principes guident les politiques de décentralisation (Pompidou-Metz, Louvre-Lens) ?

Quels types de structures (fondations privées, FRACs, « Cités ») se sont développées au cours des dernières décennies, et à quelles politiques culturelles correspondent-elles ? Quelles représentations de la capitale et de son patrimoine culturel nous donne-t-on ainsi à voir ? Quelle est l'image de Paris présentée dans les œuvres d'art françaises et étrangères ? Quelle place occupe Paris sur la scène artistique internationale ? Quelle est la part de l'Étranger, artiste ou non, dans la constitution d'une identité parisienne et française ? Et quel regard les artistes français et les institutions parisiennes portent-ils sur l'Autre ? Telles sont les questions que nous serons amenés à nous poser au cours du semestre.

Les discussions de groupe et exposés des étudiants constituent une part importante de ce séminaire. La majorité des séances auront lieu dans des musées ou galeries, et ces visites sont donc obligatoires (toute absence non excusée sera pénalisée, ainsi que les retards répétés - voir *Course policies and expectations*, ci-dessous).

Nous visiterons des institutions nationales, fruits d'une volonté politique forte (Centre Pompidou, Musée du Quai Branly, Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration...) et des Fondations à caractère privé ou relevant du mécénat d'entreprise (Fondation Cartier, Fondation Ricard, Fondation Lafayette Anticipations...).

COURSE POLICIES AND EXPECTATIONS

- Attendance and participation are mandatory
- Each student is allowed one unjustified absence for the entire length of the course, with the exception of religious holidays
- Medical absences must be justified by a dated medical certificate from a French medical professional
- Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by 1 point (i.e.: with one absence a 16 becomes a 15, etc.)
- In addition to attendance students should plan on being punctual. Please note that 3 lateness (10 minutes or more) are equivalent to 1 full absence
- All assignments handed in late without the authorization of the instructor will be penalized
- In addition to punctuality and motivation, students should do their best to be engaged critics and scholars, by participating actively in class, producing original work, and having pleasure in reading, writing and thinking

COURSE MATERIALS / BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

- <http://www.observatoire-culture.net/>
- <https://www.lesechos.fr/2018/06/pourquoi-la-politique-culturelle-francaise-est-a-la-peine-997751>
- <https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-57.htm>
- Philippe urfalino, *L'invention de la politique culturelle*. Paris, La Documentation Française, 1996
- Raymonde Moulin, *Le marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies*. Paris, Flammarion, coll. Champs, 2003, 204 p.

D'autres références et documents seront fournis pendant le semestre.

ASSIGNMENTS AND GRADING PROCEDURES / EVALUATIONS

NB La qualité de votre français est prise en compte dans la notation, veuillez toujours à vous laisser le temps de relire vos essais avec l'aide du **soutien linguistique**.

Essais : 60% de la note finale

Exposé : 30% de la note finale

Participation : 10% de la note finale.

Students' participation grade will be based on attendance, lateness, in addition to active contribution to in-class discussions.

ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECTATIONS

Students needing academic adjustments or accommodations because of a documented disability should contact the administrative staff directly. All discussions will remain confidential.

COLUMBIA UNIVERSITY FACULTY STATEMENT ON ACADEMIC INTEGRITY

The intellectual venture in which we are all engaged requires of faculty and students alike the highest level of personal and academic integrity. As members of an academic community, each one of us bears the responsibility to participate in scholarly discourse and research in a manner characterized by intellectual honesty and scholarly integrity. Scholarship, by its very nature, is an iterative process, with ideas and insights building one upon the other. Collaborative scholarship requires the study of other scholars' work, the free discussion of such work, and the explicit acknowledgement of those ideas in any work that inform our own. This exchange of ideas relies upon a mutual trust that sources, opinions, facts, and insights will be properly noted and carefully credited.

➤ In practical terms, this means that, as students,

- you must be responsible for the full citations of others' ideas in all of your research papers and projects
- you must be scrupulously honest when taking your examinations
- you must always submit your own work and not that of another student, scholar, or internet agent
- **In case of plagiarism, the student's assignment will be directly sent to the Director of the program and an F will be attributed to that particular assignment**

COURSE SCHEDULE / PLANNING DES COURS

Semaine 1 : 25 septembre à Reid Hall

Introduction: ART ET POUVOIR

Institutions d'état et politiques culturelles

- l'art et le Musée comme manifestation du pouvoir royal ou étatique : classicisme
- l'Académie comme véhicule de valeurs idéologiques : néo-classicisme
- institutions culturelles et politiques de décentralisation depuis les années 1980 : les Grands Travaux, les Fonds Régionaux d'Art Contemporain (FRAC), Pompidou à Metz, le Louvre à Lens et à Abu Dhabi.

Homework :

- lire la documentation sur les FRAC : <http://www.frac-platform.com/>
- sur l'exposition Jeff Koons à Versailles : <http://www.jeffkoonsversailles.com/fr/>
et <http://www.paris-art.com/photo-art/Jeff%20Koons%20Versailles/Koons-Jeff/4313.html>
- sur Pompidou Metz, visiter le site du musée : <http://www.centrepompidou-metz.fr/>
- sur le Louvre à Lens, visiter le site du musée : <http://www.louvre-lens.fr/>

PART I

PUBLIC ET PRIVE

Semaine 2 : 2 octobre

Centre Pompidou, Musée National d'art moderne

Visite des collections permanentes

Rdv à 11h à l'intérieur du Centre Pompidou, près de la billetterie

Semaine 3 : 9 octobre

Public - Privé

- **Musée Zadkine**, exposition temporaire : *Le rêveur de la forêt*

100 bis, rue d'Assas, 75006 Paris

Métros : Notre-Dame des Champs (ligne 12), Vavin (ligne 4)

Rendez-vous à 10h devant l'entrée du musée.

+ **Fondation Cartier**, exposition temporaire : Nous les arbres

261 boulevard Raspail, 14ème

Métros: Raspail ou Denfert-Rochereau (ligne 4)

Semaine 4 : 16 octobre

Public - Privé

- **Musée de l'Orangerie**, exposition temporaire : *Fénéon*

Métro Concorde

Rendez-vous à 10h devant l'entrée du musée.

+ **Fondation Ricard** : *Prix 2019*

12 Rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Semaine 5 : 23 octobre

Public - Privé

- **Galleries privées du Marais**

Rdv à 10h devant la Galerie Daniel Templon, 30 Rue Beaubourg, 75003 Paris

+ **Fondation d'entreprise Lafayette Anticipation** : Katinka Bock, *Tumulte à Hygienopolis*

9 rue du Plâtre 75004 Paris

VACANCES DE REID HALL DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE INCLUS

ESSAI 1, à rendre le 6 novembre (5 pages, 12pt, espace 1.5)

Sujet : En vous basant sur vos recherches, vos lectures et sur les notes prises dans les institutions visitées pendant la première partie du semestre, examinez l'évolution du **secteur privé** dans le paysage culturel français: son importance croissante (sous quelle forme, à partir de quand, etc.), les modes de coexistence ou de complémentarité des institutions publiques et privées, le rôle de l'Etat, de la philanthropie, et les différents types d'institutions (Musées et Fondations, mécénat privé et d'entreprise, foires...).

Appuyez vos développements sur l'analyse d'exemples précis, en vous concentrant sur une ou deux institutions pour expliquer en quoi elles exemplifient ces évolutions. Vous pouvez aussi vous référer à d'autres modèles culturels (ex: le NEA et la tradition philanthropique aux USA, le Guggenheim à Venise, Bilbao et Abu Dahbi...).

La qualité de votre français est prise en compte dans la notation, Prévoyez assez de temps pour relire vos essais avec l'aide du **soutien linguistique**

Attention à la paraphrase et au plagiat - n'oubliez pas de mettre vos citations entre guillemets, et d'indiquer vos sources dans vos notes ainsi que dans votre bibliographie

PART II

CENTRE ET MARGES

Semaine 6 : 6 novembre

Mémoire et représentations de l'Autre 1/ Exotismes

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Grand projet très parisien voulu par le Président Chirac, ce musée a suscité de nombreuses polémiques dont nous débattons lors de la visite : choix de son nom même (arts « premiers » ou « primitifs » ?), implantation géographique (au pied de la Tour Eiffel), architecture du bâtiment, choix scientifiques qui ont déterminé la manière de représenter les civilisations « indigènes », scénographie et mise en scène des œuvres, etc.

37 Quai Branly, 75007, métro : Pont de l'Alma

RENDRE L'ESSAI 1

Semaine 7 : 13 novembre

Centre et Marges

Mémoire et représentations de l'autre 2/ Multiculturalismes

Cité de l'Histoire de l'Immigration

Situé sur le site de l'ancien musée des arts d'Afrique et d'Océanie, cette « Cité » participe d'une volonté politique de reconnaître l'importance pour la France des communautés issues de l'immigration, et ce dans un climat social tendu (la crise des banlieues) où font rage les débats sur l'intégration, les inégalités socio-économiques, le respect des spécificités culturelles et l'identité nationale.

*Rendez-vous à 10h devant la billetterie du Musée, Palais de la Porte Dorée
293 avenue Daumesnil, 12ème arrondissement, métro Porte Dorée.*

ESSAI à rendre le 27 novembre (4 pages, 12 points, espace 1.5) :

Sujet : Après avoir visité le Quai Branly et la Cité de l'Immigration, comparez les deux approches muséographiques – scénographies, contenus pédagogiques, présentation de l'information, a priori idéologique, enjeux politiques et civiques de tels musées à Paris, portée symbolique, etc.

NB Il est essentiel de demander de l'aide aux tuteurs pour éviter les fautes de français, qui seront pénalisées.

20 novembre

Pas de cours (séance remplacée par l'excursion à Montmartre)

Semaine 8 : 27 novembre

Centre et Marges

Musée d'art moderne de la ville de Paris : Collection La Fayette Anticipation —
Fonds de dotation Famille Moulin (Paris)

Rendez-vous à 10h à l'intérieur du Musée, près de la billetterie.

*11 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Métro Iena*

(ESSAI A RENDRE - BRANLY / IMMIGRATION)

Semaine 9 : 4 décembre

Centre et Marges

Jeu de Paume, exposition *Peter Hujar, Speed of Life*

Rdv à 10h devant l'entrée du Musée

Métro Concorde

+ **Hôtel de La Monnaie**, exposition *Kiki Smith*

Semaine 10 : vendredi 6 décembre à 10h

Centre et Marges

- **Musée de Montmartre**

12 rue Cortot, 75018

Métro Lamark-Caulaincourt (ligne 12)

Rdv à 10h devant le musée

+ **Halle Saint Pierre**

2, rue Ronsard, 75018 Paris, Métro Anvers (ligne 2) ou Abbesses (ligne 12)

et/ou (en fonction du temps) **Musée Gustave Moreau**

14 rue de La Rochefoucauld, 75009, métro Trinité (ligne 12)

Semaine 11 : 11 décembre

Centre et Marges

MacVal, exposition *Persona Grata*

Place de la Libération

94400 Vitry-sur-Seine

Rdv à 10h à Reid Hall

Semaine 12 : 18 décembre

PARIS COSMOPOLITE

Exposés :

Présentations powerpoint de 25 minutes sur un ou plusieurs artistes étrangers qui se sont installés, ou ont travaillé, à Paris au 19ème ou 20ème siècles.

Vous pouvez faire votre choix parmi les artistes suivants, ou d'autres : Mary Cassatt, Hopper, Picasso, Chagall, Dalí, Max Ernst, Joseph Stella, Brancusi, Modigliani, Soutine, Giacometti, Meret Oppenheim, Man Ray, Calder, etc.

Il ne s'agit pas de faire un exposé sur toute la carrière de l'artiste. On s'intéressera plus particulièrement aux raisons et conditions de son arrivée à Paris, au cercle d'artistes, d'écrivains ou d'intellectuels qu'il/elle a fréquentés une fois en France, à l'impact de Paris sur son œuvre, à l'impact de son œuvre sur la culture et l'art « français », etc.

Vous illustrerez vos propos par des analyses d'œuvres spécifiques (thèmes, couleurs, compositions, styles, etc.).