

COLUMBIA UNIVERSITY
UNDERGRADUATE PROGRAMS IN PARIS

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

Prof. Catherine Marcangeli

Email : catherine.marcangeli@gmail.com

Tél : 06 25 13 80 80

Mercredi, 11h30-15h, Salle 4

Semestre Automne 2018

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 ? Quels types de structures (fondations privées, FRACs, « Cités ») se sont développés au cours des dernières décennies, et à quelles politiques culturelles correspondent-ils ? 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 certaines des questions que nous serons amenés à nous poser au cours du semestre.

Nous visiterons des institutions nationales, fruits d'une volonté politique forte (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou Metz, Musée du Quai Branly, Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration); nous verrons ce qui motive les politiques de décentralisation (Pompidou-Metz, Louvre-Lens); nous nous intéresserons à des institutions et Fondations à caractère privé ou relevant du mécénat d'entreprise (Fondation Cartier, Fondation Louis Vuitton).

Les discussions de groupe et exposés des étudiants constitueront une part importante de ce séminaire. Les séances auront lieu pour la plupart 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)

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 medical certificate
- Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by ½ point (i.e.: with two absences a 19 becomes an 18, 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

- Raymonde Moulin, *Le marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies Paris*, Flammarion, coll. Champs, 2003, 204 p.
- sur les politiques culturelles: <http://www.observatoire-culture.net/>
- sur les FRAC : <http://www.frac-platform.com/>
- sur l'exposition Jeff Koons à Versailles : <http://www.paris-art.com/photo-art/Jeff%20Koons%20Versailles/Koons-Jeff/4313.html>
- sur l'exposition Anish Kapoor à Versailles: <http://www.chateauversailles-spectacles.fr/spectacles/2015/anish-kapoor-versailles>
- 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/>

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

ASSIGNMENTS AND GRADING PROCEDURES / EVALUATIONS

Essais: 60% de la note finale

Exposé: 30% de la note finale

Participation: 10% de la note finale.

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

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. See your Program Director (Office 114) or Academic Advisor, Caitlin Bertin-Mahieux (Office 111). 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

Séance 1 : 26 septembre 2017, 11h30 à Reid Hall, salle 4

Institutions d'état et politiques culturelles

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

Pas de cours le mercredi 3 octobre

Séance remplacée par l'excursion à la FIAC le 19 octobre

Séance 2 : 10 octobre

Collections et fondations privées

Fondation Vuitton

Expositions Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat

Rendez-vous à 11h30 devant la billetterie du Musée

8 Avenue du Mahatma Gandhi

Métro Les Sablons (ligne 1).

Attention, le musée se trouve à 10-15 minutes à pied du métro.

Séance 3 : 17 octobre

Collections et fondations privées

Musée de l'Orangerie

Exposition: Les contes cruels de Paula Rego

Rendez-vous à 11h30 devant la billetterie du Musée

Métro: Concorde (lignes 1 ou 12)

Séance 4 : VENDREDI 19 octobre (11h45)

Collections et marché de l'art

Le Grand Palais : Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC)

Rendez-vous à 11h45 devant l'entrée de la FIAC

Avenue Winston Churchill, 75008

Metro : Champs Elysées Clemenceau (Lignes 1 ou 13)

Séance 5: 24 octobre

Collections et fondations privées

La Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert

Exposition: L'Envol

Rendez-vous à 11h30 à la billetterie de la Maison Rouge, 10 Boulevard de la Bastille

Métro: Quai de la Rapée (ligne 5)

VACANCES DE LA TOUSSAINT

PAS DE COURS DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

*COMMENCEZ VOS RECHERCHES POUR L'ESSAI
A RENDRE LE 14 NOVEMBRE*

(6 pages, point 12, espace 1.5)

Sujet : En vous basant sur vos recherches, vos lectures et sur les notes prises dans les musées visités 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 emprunts entre guillemets, et d'indiquer vos sources dans vos notes ainsi que dans votre bibliographie.

Séance 6 : 7 novembre

Collections et fondations privées

Fondation Cartier pour l'art contemporain

Exposition: Géométries Sud : du Mexique à la Terre de Feu

Rendez-vous à 11h30 devant la Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail, 14ème

Métro: Raspail ou Denfert-Rochereau (ligne 4)

Rédigez votre essai, à rendre pour le 14 novembre.

Séance 7 : 14 novembre

Centre et marge

Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou

Visite des collections permanentes

Rendez-vous à 11h30 à l'intérieur du Musée, au rez-de-chaussée, près de la billetterie.

Métro: Châtelet, les Halles ou Hôtel de Ville

ESSAI A RENDRE

Séance 8 : 21 novembre

Centre et marge

Musée de Montmartre

12 rue Cortot, 75018

Métro Lamark-Caulaincourt (ligne 12)

Rendez-vous à 11h30 à l'intérieur du musée, devant la caisse.

Puis nous nous rendrons ensemble à la **Halle Saint Pierre**

Exposition Art Brut japonais

2 rue Ronsard, 75018

Les étudiants choisissent leur **sujet d'exposé** (à présenter le 19 décembre)

Séance 9 : 28 novembre

Centre et marge

Musée du Quai Branly

Mémoire et représentations de l'Autre 1/ Exotismes

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.

Rendez-vous à 11h30 devant la billetterie du Musée, 37 Quai Branly, 75007 Métro : Pont de l'Alma (si la station de RER C est rouverte. Sinon, prendre la ligne 9 jusqu'à Alma-Marceau et traverser le pont).

Séance 10 : 5 décembre

Centre et marge

Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration

Mémoire et représentations de l'autre 2/ Multiculturalismes

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 où font rage les débats sur l'intégration, les inégalités socio-économiques, le respect des spécificités culturelles et l'identité nationale.

*Rendez-vous à 11h30 devant la billetterie du Musée, Palais de la Porte Dorée
293 avenue Daumesnil, 12ème arrondissement
Métro: Porte Dorée.*

NB : ESSAI à rendre sur papier le 12 décembre (6 pages, point 12, 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, impact sur le visiteur, etc.

Appuyez vos analyses sur vos observations ainsi que sur des lectures concernant les diverses controverses liées à ces deux institutions (n'oubliez pas d'indiquer vos sources et votre bibliographie à la fin de votre essai).

NB Relisez bien votre essai avec le soutien linguistique pour corriger les fautes de français.

Séances 11 : 12 décembre

Centre et marge

Musée du Jeu de Paume

Expositions: Dorothea Lange: Politiques du visible

+ Ana Mendieta: Le temps et l'histoire me recouvrent

Rendez-vous à 11h30 devant la billetterie, à l'intérieur du Musée, Métro: Concorde

ESSAIS A RENDRE

Séance 12 : 19 décembre, à Reid Hall, salle 4

Centre et marge - Paris Cosmopolite

Exposés : *Paris cosmopolite*

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, Dali, 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.).