

COLUMBIA UNIVERSITY
UNDERGRADUATE PROGRAMS IN PARIS

PARIS NOIR
Printemps 2019

PROFESSEUR: Stéphanie Bérard
COURRIEL DU PROFESSEUR: steberard@yahoo.com
HORAIRES DU COURS: Mardi, 16:15-18:15pm & Jeudi, 11:05-12:35pm

Ce cours vise à dévoiler un nouveau visage de Paris lié à son passé colonial et qui permet de relire le paysage historique, politique, social et culturel de la capitale. En visitant les hauts lieux d'une histoire parisienne noire où se sont croisés les intellectuels africains et caribéens de la Négritude (Césaire, Senghor, Damas) durant l'entre-deux guerres, où la culture noire célébrée hier dans les cabarets de jazz s'impose aujourd'hui dans les musées et les théâtres, les étudiants découvriront Paris comme l'héritière d'un passé colonial souvent méconnu et que la France a encore parfois du mal à reconnaître.

Ce cours interdisciplinaire aborde des questions postcoloniales liées à l'immigration, l'intégration, l'assimilation, la discrimination pour mieux cerner les enjeux sociaux et politiques contemporains, ainsi que les notions de multiculturalisme et de race en France. Il entremêle des lectures d'œuvres d'historiens, de sociologues à l'analyse de textes littéraires et de productions cinématographiques et artistiques.

La représentation des artistes noirs sur la scène culturelle parisienne sera tout particulièrement mise en valeur en allant voir des spectacles (pièces de théâtre), des expositions (Musée de l'Immigration, Musée d'Orsay) et en rencontrant des écrivains, metteurs en scène et comédiens africains et caribéens qui seront invités dans le cours pour discuter avec les étudiants de ce que signifie être un artiste noir à Paris aujourd'hui. Paris capitale culturelle, intellectuelle et artistique du monde noir des années 30 est-elle encore aujourd'hui une ville cosmopolite ouverte au monde ?

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

- Aimé Césaire, *Cahier d'un retour au pays natal*. Paris: Présence Africaine, 1983 (1939).
- Léon Gontran Damas, *Black-Label*. Paris: Gallimard, NRF, 1956, pp. 9-28.
- Léopold Sédar Senghor, "Femme nue femme noire", in *Chants d'ombre*, Paris, Le Seuil, 1945 et "Ce que l'homme noir apporte" in *L'homme de couleur* (1939)
- Edouard Glissant, *Soleil de la conscience*, Paris, Gallimard, 1956.
- Frantz Fanon, *Peau noire masques blancs*, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1952.
- **Pap Ndiaye, *La condition noire, essai sur une minorité française*, Paris, Gallimard, Folio actuel, 2011.**
- **Maryse Condé, *Le Cœur à rire et à pleurer*, Paris, Pocket, 2001.**
- Ousmane Sembène, *La noire de....* by in *Voltaïque. Nouvelles*. Paris, Présence Africaine, 1962.

Un recueil d'articles (Course pack).

Les livres qui figurent en gras sont disponibles à l'achat à la Librairie Tschann.

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

EVALUATIONS

Préparation et participation

La participation active au cours est requise non seulement en classe mais aussi à tous les événements ayant lieu à l'extérieur (musées, théâtres). Les étudiants doivent venir en classe préparés c'est-à-dire en ayant fait les devoirs à la maison afin de prendre part aux discussions et aux échanges dans le respect de l'opinion d'autrui et dans un esprit de partage et de curiosité intellectuelle.

Exposés

Des exposés de 10-15 minutes environ auront lieu sur la vie et l'œuvre des auteurs. Ils seront suivis d'une discussion avec la classe qui aura préalablement fait des recherches. Possibilité d'utiliser powerpoint et des documents audio et vidéo.

Examen en classe (mi-semestre): Des questions spécifiques sur les œuvres et sujets étudiés en classe et un court essai.

Critique (3-5 pages)

Un essai critique sur une œuvre théâtrale ou une exposition.

Essai final (6-8 pages)

En essai sur un sujet libre en lien avec le cours accompagné de recherches bibliographiques.

Participation	10 %
Exposé	20 %
Essai de mi-semestre	20 %
Critique	20 %
Essai final	30 %

ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECTATIONS

Students needing academic adjustments or accommodations because of a documented disability should contact the administrative staff directly or see Enyi Koene in 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**

SESSION DES COURS

Semaine 1 : 4 - 8 février

- 5 février : Introduction et présentation du cours
- 7 février : L'histoire des populations noires en France du XVIIIe au XXe siècle

Lectures :

Pap Ndiaye, *La condition noire, essai sur une minorité française*. Paris: Gallimard, Folio actuel, 2011. "Vers une histoire des populations noires de France", pp. 131-188.

Semaine 2 : 11 – 15 février

Paris de l'entre-deux guerres: capitale culturelle et intellectuelle

- 12 février : Etre un étudiant noir à Paris : Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas, les trois pères de la Négritude

Exposé sur Aimé Césaire

Lectures :

Pap Ndiaye, *La condition noire*, "La négritude" et "Présence Africaine", pp. 376-388.

- 14 février : La poésie de la négritude

Lectures :

- Aimé Césaire, *Cahier d'un retour au pays natal*. Paris: Présence Africaine, 1983 (1939). Extraits.

- Léon Gontran Damas, *Black-Label*. Paris: Gallimard, NRF, 1956, pp. 9-28.

- Léopold Sédar Senghor, "Femme nue femme noire", in *Chants d'ombre*. Paris: Le Seuil, 1945.

Semaine 3 : 18 – 22 février

Sur la trace de Césaire : écrivains martiniquais en exil

- 19 février : Edouard Glissant

Exposé sur Edouard Glissant

Lecture :

- Edouard Glissant, *Soleil de la conscience*. Paris: Gallimard, 1956. Chapitre: "Du regard au langage", pp. 11-28.

- 21 février : Frantz Fanon

Exposé sur Frantz Fanon

Lecture :

Frantz Fanon, *Peau noire masques blancs*. Paris: Gallimard, Folio Essais, 1952. Chapitre: "L'expérience vécue du noir", pp. 90-114.

Semaine 4 : 25 février – 1er mars

26 février : Visite de Paris noir (Kévi Donat) / visionner le documentaire "Nos lumières noires"

28 février : **Examen de mi semestre en classe**

Semaine 5 : 4 mars – 8 mars

Maryse Condé, une "écrivaine-monde" I

- 12 mars : La vie et l'œuvre de Maryse Condé

Exposé sur Maryse Condé

Lecture : *Le Coeur à rire et à pleurer* (chapitres 1 à 8)

- 14 mars :

Lecture : *Le Coeur à rire et à pleurer* (chapitres 9 à 17)

Semaine 6 : 11 mars – 15 mars

Maryse Condé, une écrivaine-monde II

- 12 mars : Documentaire : *Maryse Condé, une voix singulière* (2011)

SOIRÉE : événement spécial sur la pièce de théâtre *Sur la route* d'Anne Voutey : lecture et rencontre avec dramaturge, metteuse en scène et comédiennes

- 14 mars : *Victoire des saveurs et des mots* (extraits)

Préparation de la conférence sur Maryse Condé

Conférence (Facultatif) : 13 mars : conférence sur la nourriture Emeka Ogboh Institute for Ideas and Imagination

Semaine 7 : 18 mars – 22 mars

Théâtre noir

Sur la route

- 19 mars : Théâtre documentaire : recréer au théâtre un événement réel

Lecture : *Sur la route* d'Anne Voutey

- 21 mars : *Sur la route*

Analyse de la pièce et des enjeux sociaux, politiques, dramatiques.

SORTIE THEATRE

Mercredi 21 mars, en soirée (heure à déterminer) : spectacle *Sur la route*, Les Plateaux sauvages, 5 rue des Plâtrières, 75020 Paris, Métro Gambetta, Père Lachaise ou Ménilmontant.

Semaine 8 : 25 mars – 29 mars

Essai critique sur la pièce *Sur la route* (à rendre)

- 26 mars: Conférence de Maryse Condé (tout l'après-midi)
- 28 mars : **SORTIE MUSÉE** : Visite guidée de l'exposition "Le modèle noir de Géricault à Matisse" au **Musée d'Orsay** (tbc).

Semaine 9 : 1er avril – 5 avril

Migrations africaines et caribéennes (années 60-80)

- 2 avril : Analyse comparée des mouvements migratoires des Antilles vers la métropole et des anciennes colonies africaines vers la France.

Lecture :

- Pap Ndiaye, *La condition noire*, « Les grandes migrations : Les ultramarins et les Africains », pp. 188-221.

- 4 avril: LE BUMIDOM
- *Noirs de France* (volume 2)
- Documentaire: *L'avenir est ailleurs* d'Antoine Maestrati

Lectures :

- Marc Tardieu, "Exode massif", in *Antillais à Paris. D'hier à aujourd'hui*. Paris. Editions du Rocher, 2005, pp. 117-136.

- Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau, *Peyi en nou*, Steinkis, Paris, 2017, pp. 3-15.

Semaine 10 : 8 avril – 12 avril

Ousmane Sembène, *La noire de...*

- 9 avril : La vie et l'oeuvre d'Ousmane Sembène
Exposé sur Ousmane Sembène
- 11 avril : De la page à l'écran : adaptation cinématographique de *La noire de...* (1965)

Lectures:

- *La noire de...* by Ousmane Sembène, in *Voltaïque. Nouvelles*. Paris, Présence Africaine, 1962.
- Stéphanie Bérard, « *La noire de...* d'Ousmane Sembène : quel est le mot de la fin ? », in *Images et mirages des migrations dans les littératures et le cinéma d'Afrique francophone*, Françoise Naudillon and Jean Ouédraogo (ed.), Montréal, Mémoire d'encrier, 2011, pp. 57-66.

SORTIE MUSÉE (le vendredi 12 avril)

Visite au musée national de l'histoire de l'immigration, Palais de la porte dorée, 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris. Métro Porte dorée.

Semaine 11 : 15 avril – 19 avril

Les discriminations

- 16 avril : Discriminations raciales

Lectures :

- Pap Ndiaye, "Penser les discriminations raciales", in *La Condition noire* (2008), 286-357.
- *Noire n'est pas mon métier* (collectif), Paris, Seuil, 2018 (Extraits).

Documentaire : *Ouvrir la voix* d'Amandine Gay (2017).

- 18 avril : Discrimination raciales sur la scène culturelle et artistique

Lectures:

- Leïla Cukierman, Gerty Dambury et Françoise Vergès (dir.), *Décolonisons les arts !*, Paris, l'Arche, 2018 (extraits).
- Françoise Alexander, "Pas de noirs sur scène. Le théâtre français est-il raciste ?", *Le Monde*, 16 octobre 2015.
- Sylvie Chalaye, « Les acteurs français noirs sont hors jeu », *Le Monde*, 16 octobre 2015.

Intervenante : Gerty Dambury (tbc)

Documentaire (facultatif)

- *Mariannes Noires* de Mame-Fatou Niang (2016)

Lien sur Vimeo: <https://vimeo.com/ondemand/mariannesnoires/255394897>

Essai final à rendre

Vacances de printemps

Lundi 22 avril au vendredi 26 avril inclus