

FRENCH 330 - ART CULTURE AND HISTORY IN PARIS

Dr. Jean-Pierre Lalande

Comenius 103

Office hours: M-W- 11:30 – 12:30 and F 11:30 – 12:00 or by appointment

Tel: 610-861-1399

Email: mejpl01@moravian.edu

Les textes suivants seront lus intégralement pendant le cours du semestre :

Victor Hugo, *Notre-Dame de Paris*

Honoré de Balzac, *Le Père Goriot*

Emile Zola, *L'Assomoir*

Ernest Hemingway, *A Moveable Feast*

Des extraits seront lus de :

Montesquieu, *Les Lettres Persanes*

Camille Desmoulins, *La Chute de la Bastille*

Nous lirons aussi les poèmes suivants :

François Villon, *Balade des Dames du Temps Jadis*

Rutebeuf, *La Pauvreté Rutebeuf*

Charles Baudelaire, *Le Cygne*

Guillaume Apollinaire, *Sous le Pont Mirabeau*

D'autres textes courts seront ajoutés en fonction du temps et du contexte. En supplément à ces lectures, des notes seront régulièrement distribuées en classe sur le contenu des présentations qui seront faites. Ces notes constituent une partie importante du cours car leur but est de faciliter la rétention des connaissances acquises. Elles devront être appprises consciencieusement et régulièrement. Le but des interrogations écrites constituera précisément de s'assurer qu'elles ont bien été apprises.

Au cours du semestre nous essaierons de suivre le calendrier suivant en espérant que les circonstances et le temps nous seront favorables.

Lundi 14 janvier

Introduction: **la période romaine et la période mérovingienne**. Les légions romaines conquèrent la Gaule et développent Lutèce. Quelques vestiges subsistent : les Thermes de Cluny et les Arènes de Lutèce. Sainte-Geneviève, patronne de la ville. Clovis, chef des Francs, s'installe dans l'île, Lutèce devient Paris et la dynastie mérovingienne s'installe. Elle est suivie par Charlemagne et les Carolingiens. Commencer la lecture du roman de Victor Hugo : *Notre-Dame de Paris*.

Mercredi 16 janvier

La période médiévale (suite). Les Capétiens succèdent aux Mérovingiens. Présentation des premiers rois capétiens. Louis VII et la basilique de Saint-Germain-des-Prés, Philippe-Auguste et la construction de la première enceinte défensive autour de la ville et première construction du Louvre. Développement de l'Île de la Cité sous Saint-Louis qui fait construire la Sainte-Chapelle. Lecture de *Notre-Dame de Paris*.

Mercredi 23 janvier

Règne de Saint-Louis, l'Île-de-la-Cité devient le centre du pouvoir et de l'administration. Construction de la Sainte-Chapelle, aménagement du Palais royal (aujourd'hui Palais de Justice) et de la Conciergerie. L'architecture à Paris au Moyen-Age, architecture romane et gothique. Art et signification du vitrail. Construction de la cathédrale Notre-Dame. La ville de Charles V et celle de Louis XI – Le Louvre. Lecture de *Notre-Dame de Paris*.

Lundi 28 janvier

Culture et éducation sous au Moyen-Age sous Philippe-Auguste et Saint-Louis. Fondation de la Sorbonne, les collèges se multiplient et la logique et la théologie entrent en conflit. **Règnes de Charles V et de Louis XI**, la ville pendant ces deux règnes. Construction d'une nouvelle enceinte défensive. La peinture et la littérature – Rutebeuf et François Villon. Lecture des poèmes de Rutebeuf : *La Pauvreté Rutebeuf*, et de Villon, *Ballade des Dames du Temps Jadis*. Révision des notes qui ont été distribuées.

Mercredi 30 janvier

La Renaissance à Paris, A la mort de Louis XI les Valois arrivent au pouvoir avec Charles VIII. Sa campagne en Italie est un échec militaire mais un succès en matière culturelle et artistique. La cour quitte Paris et s'installe sur les bords de la Loire. Quelques innovations architecturales de l'époque subsistent encore dans la ville, notamment dans le Marais avec l'Hotel de Sens et au Quartier latin avec l'Hotel de Cluny et le Collège de France. Le pouvoir royal revient à Paris avec François Ier. **Règne de François Ier**, le Gothique devient flamboyant avec l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Le roi finance la construction de l'église Saint-Eustache et s'entoure d'artistes pour faire de la ville une ville royale. Reconstruction du Louvre. Discussion de Notre-Dame de Paris.

Lundi 4 février

Interrogation écrite. Cette interrogation comportera surtout sur des identifications qui porteront sur les lectures distribuées en classe et les illustrations montrées pendant les classes. Discussion de Notre-Dame de Paris.

Mercredi 6 février

Fin de Notre-Dame de Paris.

Lundi 11 février

L'éducation sous la Renaissance. Fondation du Collège des Lecteurs Royaux (actuellement Collège de France). Le **règne de Henri II** constitue l'apogée de la Renaissance à Paris. Architecture et sculpture sous Henri II. La mort du roi plonge la ville dans les guerres de religion. Avec les règnes calamiteux des trois fils d'Henri II se termine la dynastie des Valois. Massacres de la Saint-Barthélémy à Paris. La ville ne retrouve l'apaisement qu'avec l'arrivée de Henri IV et l'Edit de Nantes.

Mercredi 13 février

Règne de Henri IV, développement de la ville et début d'une urbanisation moderne, construction du Pont-Neuf, de la Place des Vosges, et de la Place Dauphine. Le zoning urbain dans la première moitié du 17ème. Sous Richelieu la construction du Palais Royal commence, ainsi que celle de l'église de la Sorbonne. Richelieu fonde l'Académie française. Eglise du Val-de-Grâce. Début du règne personnel de Louis XIV et installation de la troupe de Molière au Palais-Royal. Lecture : Montesquieu, extraits des Lettres persanes

Lundi 18 février

Règne de Louis XIV, quelques exemples de l'architecture des Hôtels. Installation de la cour à Versailles et construction de l'Hôtel des Invalides. Les fortifications de la ville font progressivement place à des boulevards. Construction des Portes (Saint-Martin, Saint-Denis, etc.). L'héritage de Mazarin, le Collège des Quatre-Nations, conflit entre le style français et italien au Louvre. Les débuts de la mode. Révision des notes distribuées et commencement de la lecture de Balzac, *Le Père Goriot*.

Mercredi 20 février

Louis XIV est à Versailles, Colbert s'occupe de Paris. Les tapisseries des Gobelins. Une nouvelle conception des places publique apparaît avec l'inauguration de la Place de la Victoire et de la Place Vendôme. Le classicisme français triomphe au Louvre ainsi qu'à l'occasion de la construction de l'Hôtel des Invalides. La décoration intérieure à la fin du règne de Louis XIV. Architecture des hôtels particuliers et style rococo sous la Régence. La peinture avec Watteau, Chardin, et Boucher. Lecture de Balzac, *Le Père Goriot* (suite).

Lundi 25 février

Règne de Louis XV, l'architecture sous Louis XV, construction de la Place Louis XV (aujourd'hui Place de la Concorde), du Panthéon, de l'Ecole Militaire, et de l'Hôtel des Monnaies; un coup d'oeil sur les demeures privées. Avec la construction de l'Odéon les théâtres commencent à se multiplier à Paris. Les cafés se multiplient aussi. Le Palais Royal à la fin du siècle. Les folies, et la peinture de Boucher, Fragonnard, Greuze. Lecture : Balzac, *Le Père Goriot* (suite).

Mercredi 27 février

Interrogation écrite

Règne de Louis XVI et Révolution, la ville pendant la période révolutionnaire jusqu'à l'installation de Napoléon aux Tuileries. Napoléon à Paris, le Premier Empire. Couronnement de l'empereur, la construction de l'Arc de Triomphe du Carrousel, l'inauguration de la colonne de la Place Vendôme. Chute de Napoléon et retour de la monarchie. L'éclairage arrive dans les rues de Paris. La peinture voit le triomphe de David. Discussion de Balzac, *Le Père Goriot*, et lire Camille Desmoulins, Correspondance, *La Chute de la Bastille*.

Spring recess

Lundi 10 mars

Premier devoir

Discussion du roman de Balzac *Le Père Goriot*. Commencer la lecture de Zola, *L'Assomoir*

Mercredi 12 mars

La Restauration, construction de l'église de la Madeleine et de la Bourse. **La Monarchie de Juillet** termine la construction de l'Arc de Triomphe. Les passages couverts deviennent à la mode et le premier grand magasin, *La Belle Jardinière*, ouvre ses portes. Les chemins de fer se développent et les gares se construisent à Paris. En peinture Delacroix et Corot s'imposent. Naissance de la photographie et les premières vues des rues de la ville. Terminer la lecture de *L'Assomoir*. Continuer la lecture de *L'Assomoir*.

Lundi 17 mars

La Deuxième République et le Second Empire. Louis Napoléon est élu président, puis se proclame empereur. La restauration du Palais du Louvre commence. Haussmann transforme complètement le paysage urbain. Le Paris médiéval disparaît. Construction de l'Opéra Garnier et de l'église de la Trinité et reconstruction de l'Hôtel de Ville. Débuts de l'architecture métallique avec les halles de Baltard et la construction de l'église Saint-Eugène et Sainte-Cécile. Les villages entourant Paris sont progressivement intégrés dans la ville. Lire Théophile Gautier, *Soleil couchant* et Charles Baudelaire, *Le Cygne*.

Mercredi 19 mars

Discussion du roman de Zola, *L'Assomoir*

Mercredi 26 mars

Le drame de la Commune. Création de **la Troisième République et la Belle Époque** : la révolution industrielle transforme le paysage parisien et fait exploser sa population. La Troisième République poursuit l'urbanisation commencée avec Haussmann. Les expositions internationales deviennent à la mode et Paris en accueille plusieurs. Les peintres impressionnistes exposent pour la première fois et donnent une nouvelle représentation de la ville. Discussion du roman de Zola, *L'Assommoir*.

Lundi 31 mars

Interrogation écrite

Inauguration de l'Hôtel de Ville et ouverture du premier cabaret à Montmartre. Vie artistique et vie de bohème à Montmartre. Les Impressionnistes peignent l'urbanisation et l'industrialisation de Paris; leur inspiration et leur influence. Les expositions internationales de 1878 et 1889, les pavillons chinois et japonais rencontrent un succès populaire. Création d'une mode et naissance d'un mouvement : le Japonisme. Définition du Japonisme.

Mercredi 2 avril

Le Japonisme (suite) : ouverture de tea-shops à Paris et apparition d'articles chinois et japonais dans les magasins. La peinture japonaise inspire les artistes de l'époque. Apparition de motifs japonais (estampes, kimonos, screen decoration) dans les tableaux d'artistes de l'époque. Dans leurs représentations de la vie parisienne, Manet, Van Gogh, Monet, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Degas, Bonnard et bien d'autres empruntent certaines techniques telles que le mélange et la juxtaposition des perspectives, aux peintres japonais (angles obliques, objets ou corps humains coupés en diagonale ou tronqués, grilles, ponts, portraits circulaires, etc.). Commencer la lecture de Hemingway : *A moveable Feast*

Lundi 7 avril

Paris s'orientalise à Montmartre où se déroule une vie de bohème. La fin du siècle : les cafés populaires se multiplient ainsi que les cabarets et les restaurants, Toulouse-Lautrec immortalise le Moulin Rouge et le French can-can. Les expositions universelles de 1889 et de 1900. L'architecture métallique est en plein essor, construction de la Tour Eiffel, du

Grand Palais, du Petit Palais, et du Pont Alexandre III. Construction du Métro et de l'église Saint-Jean-de-Montmartre, le style Guimard et l'Art Nouveau. Lire Hemingway, *A moveable Feast (Paris est une fête)*.

Mercredi 9 avril

Les post-Impressionnistes et les Cubistes représentent la modernisation de la ville (Marquet, Signac, Delaunay, de Vlaminck, Derain, Vuillard, Picasso, Braque, Matisse). La Grande Guerre et les années turbulentes. Les artistes à Paris, le Bateau Lavoir, la Ruche, etc. Lire le poème d'Apollinaire, *Sous le Pont Mirabeau*. Après la guerre les artistes quittent Montmartre pour Montparnasse. Le mouvement surréaliste domine la vie culturelle parisienne. Le Paris des Surréalistes, le réveil de Paris selon André Breton dans *Les Vases Communicants*, (L. et M. p. 346) et comparaison avec le réveil de Paris selon Jacques Dutronc, *Il est cinq heures*.

Lundi 14 avril

Des artistes du monde entier sont à Paris, les « Ritals » arrivent d'Italie, suivis par les Polonais. Les Espagnols arrivent aussi fuyant le franquisme. L'exposition internationale de 1937. La déclaration de guerre et Paris sous l'occupation. Film *La Traversée de Paris*. La libération, De Gaulle descend les Champs-Élysées. La vie culturelle se déplace à Saint-Germain-des-Prés. Le Café de Flore, les Deux magots, et la Brasserie Lipp. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Boris Vian (chanson de Boris Vian, *Le Déserteur*). Parmi les quartiers populaires la Bastille se distingue avec le Ballajo. Discussion du roman d'Hemingway.

Mercredi 16 avril

Discussion du film *La Traversée de Paris*. L'après-guerre et la croissance économique. Nouvelle vague d'immigration à Paris. De nombreux Français rentrent d'Algérie, les Portugais et les Maghrébins arrivent. Les cités se multiplient, bon marché et trop peuplée, elles créent vite des problèmes sociaux, Sarcelles et La Courneuve. Chansons Melina Mercouri, *Le Portugais*, et Enrico Macias, *Paris tu m'as pris dans tes bras*.

Lundi 21 avril

Interrogation écrite

Les Grands Travaux : le Trou des Halles, le Centre Pompidou, l'Institut du Monde arabe, et la Gare/Musée d'Orsay. Nouvelle vague d'immigration, des réfugiés arrivent du Vietnam et du Cambodge fuyant la chute de Saigon et les Khmers Rouges. Chanson populaire de Jacques Brel, *Les Prénoms de Paris*.

Mercredi 23 avril

Le deuxième devoir est à rendre aujourd'hui.

Les Grands Travaux : le Grand Louvre et sa Pyramide, la Défense et son Arche, Bercy et son parc, la nouvelle Bastille et son Opéra, la Cité des Sciences et des techniques. L'administration centrale et le « retour des Pharaons. Les principaux quartiers d'immigration à Paris et un coup d'oeil sur les parcs et jardins (Parc Montceau. Jardin des Plantes, Jardin du Luxembourg, Buttes Chaumont).

EXAMEN FINAL !

REMINDER (in English to avoid confusion or misinterpretation!)

Students are expected to attend class and to participate in class discussion. They are also expected to make an effort to be on time and to stay awake for the whole duration of each class. Since it is an afternoon class there should be no problem, even though the after lunch period may sometime be difficult! You will be entitled **two unexcused absences** and that's it. This is the equivalent of one week of work. After two absences, I'll have no choice but penalize you by dropping your final grade. Let's assume your final grade is a B+, a third unexcused absence will bring your final grade down to a B, a fourth absence will result in a B-, etc. I hope this will not happen.

Also, papers will have to be turned in on time, unless you have a very valid excuse. Do not use any of the translation engines you may find on-line. First, such practice is called cheating, and those translation engines are so bad that I will notice immediately that you are using them. The same penalty as the one applying to plagiarism will be enforced. So refrain from using them because I can assure you that you can do a much better job on your own.

The final exam will account for 25% of the final grade, the averaged four quizzes will account for 40%, the first paper 15% and the second paper 20%. Good class participation will give your final grade a slight boost and, likewise, a poor participation will drop it slightly.

I wish you all a good and productive semester.