

NYU Paris

FREN-UA 150

Versailles,

Life as art in the Age of Grandeur

Instructor Information

- Martial Poirson, Professeur des Universités
- Mercredi, 12h
- martial.poirson@yahoo.fr

Course Information

- FREN-UA-150
- Versailles, Life as art in the Age of Grandeur
- Ville d'art et d'histoire, Versailles est au cœur de la construction de l'État-Nation, mais également des polémiques qui traversent notre société. Elle est aussi emblématique d'une politique de la « grandeur » et du « rayonnement » visant à faire de la France un modèle pour l'Europe, voire pour le monde. Elle est enfin une pièce maîtresse dans la construction du « roman national », ce qui en fait aussi bien une source inépuisable d'inspiration artistique que la cible de récupérations militantes et politiques jusqu'à nos jours. Ce cours propose à la fois une traversée dans l'histoire sociale, économique et politique de la ville et une exploration de ses représentations au sein de l'histoire culturelle sur plusieurs siècles, selon différents médias (littérature, théâtre, cinéma, bande dessinée...).
- [Co-requisite or prerequisite, if any]
- Mardi, 13h-16h
 - Room 411

Course Overview and Goals

Upon Completion of this Course, students will be able to:

- Avoir de l'intérêt pour la civilisation française;
- Faire preuve de curiosité pour l'approche en termes de *Cultural Studies*;
- Etre capable d'analyser des représentations culturelles ou artistiques, à partir des outils présentés en cours.

Course Requirements

Class Participation

L'étudiant doit intervenir de façon régulière dans le cours, à l'occasion des discussions, des débats, des activités individuelles ou en groupe.

Assignment 1

Connaissance de l'environnement social, économique et politique de l'histoire de France; Maîtrise des principaux outils de réflexion et de modélisation des questions de société (sociologie, économie, sciences politiques).

Assignment 2

Aisance dans l'analyse des faits sociaux et de l'histoire culturelle ; Intérêt pour les représentations culturelles.

Tests & Quizzes

Points d'actualité réguliers; restitution des acquis; tests de connaissance

Assigned Readings

Chaque semaine, une 50aine de pages doivent être lues avant la séance de travail. Elles sont indiquées dans le syllabus.

Grading of Assignments

The grade for this course will be determined according to the following formula:

Assignments/Activities	% of Final Grade
Class participation	10%
Quiz (points d'actualité)	20%
Exposé en classe	20%
Paper 1	[25%]
Paper 2	[25%]

Letter Grades

Letter grades for the entire course will be assigned as follows:

Letter Grade	Points	Description
A	16-20	Outstanding
A-	15	Excellent
B+	14	Very Good
B	13	Good
B-	12	Satisfactory
C+	11	Above Average
C	10	Average
C-	9	Below Average
D+	8	Unsatisfactory
D	7	Low Pass
D-	6	Low Pass
F	5	Fail

Course Schedule

Topics and Assignments

Week/Date	Topic	Reading	Assignment Due
Session 1 Mardi 5 fév.	Politique de la Grandeur et système de Cour	Norbert Élias, <i>La Société de cour</i> , Paris, Flammarion, 2008 ; <i>La civilisation des mœurs</i> , Paris, Agora, 2003.	Genèse d'un modèle culturel pour l'Europe. Comparaison France-Allemagne.
Session 2 Lundi 11 fév. 17h30	La Comédie-Française, exception culturelle ? <u>Invité</u> : Kim Pham, directeur général des services.	Agathe Sanjuan et Martial Poirson, <i>Comédie-Française. Une histoire du théâtre</i> , Paris, Seuil, 2018, intro, chap. 1	Présentation d'une institution culturelle dominante en lien direct avec la monarchie absolue.
Session 3 Mardi 12 fév.	Une société de spectacle	<i>Fêtes et divertissements de Cour</i> , catalogue d'exposition, Paris, Gallimard, 2016 ; Jean-Marie Apostolidès, <i>Le Roi-Machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV</i> , Paris, Minuit, 1981 ; <i>Le Prince sacrifié. Théâtre et politique au temps de Louis XIV</i> , Paris, Minuit, 1985. Sacha Guitry, <i>Si Versailles m'était conté</i> (1954); Patrice Leconte, <i>Ridicule</i> (1996); Thierry Binisti, <i>Versailles, le rêve d'un roi</i> (2008); Gérard Corbiau, <i>Le Roi danse</i> (2000)	Présentation des mises en scènes du quotidien dans la société d'Ancien Régime.
Sessions 4 et 5 Vendredi 15 février, 10h-16h <u>Rendez-vous</u> : Versailles rive droite, terminus de la ligne, départ de la gare Saint-Lazare	Journée exploratoire : Versailles à travers l'Histoire et les cultures. Réappropriations 10h30 : Visite commentée du château Déjeuner sur place dans le parc 14h: Sugimoto Versailles Domaine de Trianon		Pour sa onzième édition d'art contemporain, le château de Versailles invite Hiroshi Sugimoto cet automne dans un nouveau lieu emblématique: le domaine de Trianon
Session 6 Lundi 18 fév. 18h30	Politique de la grandeur et rayonnement culturel : de l'impérialisme versaillais au colonialisme	Agathe Sanjuan et Martial Poirson, <i>Comédie-Française. Une histoire du théâtre</i> , Paris, Seuil, 2018 ; Pascal Blanchard <i>et alii</i> , <i>Sexe, race et colonies</i> , Paris, La Découverte, 2018.	Présentation de la politique de rayonnement française, de sa démocratie d'influence (<i>soft power</i>) et de son pouvoir de coercition.
Session 7 Mardi 19 fév.	Une société en spectacle	Saint-Simon, <i>Mémoires, Anthologie</i> , par François Raviez, Paris, « Pochotèque », 2007: Saint-Simon, "Cette pute me fera mourir..." ; Paris, Le Livre de poche, "La lettre et la plume", 2011 ; La Fontaine, <i>Fables</i> , 1668-1694, La Bruyère, <i>Caractères</i> , 1688 ; La	Présentation de la politique de la représentation sous l'Ancien Régime.

Week/Date	Topic	Reading	Assignment Due
		Rochefoucauld, <i>Maximes</i> , 1665. <u>Document d'appui</u> : Laurent Tirard, <i>Molière</i> (2007); Alain Corneau, <i>Tous les matins du monde</i> (1991)	
Session 8 Mardi 26 fév.	Versailles en Révolutions : de l'événement à ses réceptions européennes	Chamfort, <i>Maximes et pensées, caractères et anecdotes</i> , Paris, Garnier-Flammarion, 1968 ; Jules Michelet, <i>Histoire de la Révolution française</i> , par Gérard Walter, Paris, Gallimard, Folio, 2007; Jules Michelet, <i>Les Femmes de la Révolution française</i> , Paris, 2017 ; Martial Poirson (dir.), <i>Amazones de la Révolution</i> , Gourcuff, 2016, p. 11-38; 101-138; 173-193 ; Chantal Thomas, <i>La Lectrice-adjointe</i> , Paris, Mercure de France, 2003 et <i>Les Adieux à la Reine</i> , Paris, Seuil, 2002 ; Arlette Farge, <i>La Révolte de Madame Monjean</i> , Paris, Albin Michel, 2016. <u>Document d'appui</u> : Jean Renoir, <i>La Marseillaise</i> (1936); Jacques Demy, <i>Lady Oscar</i> (1979)	Présentation de la crise de conscience de la fin du XVIIIe siècle, dans le sillage de la philosophie des Lumières, et de la remise en cause du pouvoir et des symboles de la Monarchie absolue.
Session 9 Mardi 5 mars	MID-TERM EXAM		<u>Type d'épreuve</u> : Commentaire de document.
Session 10 Mardi 12 mars	Versailles en Révolution 2 : Cultures populaires, mondialisation et Révolution française	Martial Poirson (dir.), <i>La Révolution française et le monde d'aujourd'hui : mythologies contemporaines</i> , Paris, Classiques Garnier, 2014. <u>Document d'appui</u> : Sofia Coppola, <i>Marie-Antoinette</i> (2006) ; Benoit Jacquot, <i>Les Adieux à la Reine</i> (2012) ; Georges Gillot, <i>Marat-Corday</i> (2018) ; Pierre Schöller, <i>Versailles</i> (2008) ; Pierre Schöller, <i>Un peuple et son roi</i> (2018).	Présentation des échos de la Révolution française dans la conscience nationale et de sa présence dans l'art, les médias et les cultures populaires jusqu'à nos jours.
Session 11 Lundi 18 mars, 18h	Au cœur des politiques de la ville		Présentation de l'urbanisme et de la politique culturelle de la

Week/Date	Topic	Reading	Assignment Due
	<u>Invité</u> : Jean-Marie Guinebert, responsable culture de la Mairie de Versailles		ville de Versailles par un de ses grands acteurs.
<p>Sessions 12 et 13 Mardi 2 avril, 10h-16h <u>Rendez-vous</u>: Versailles rive droite, terminus de la ligne, départ de la gare Saint-Lazare.</p>	<p>Journée exploratoire « Ville et jardins » 10h : Visite-conférence autour des collections du Musée Lambinet Déjeuner en ville et parcours architectural dans la ville 14h : Versailles, ville verte</p>	<p>Michèle Péna, <i>Petite histoire des jardins et du paysage en ville à travers les âges</i>, Paris, Alternatives, 2012 ; Philippe Prévot, <i>Histoire des jardins</i>, Paris, Sud Ouest, 2006. <u>Document d'appui</u>: Alan Rickman, <i>Les Jardins du roi</i> (2014)</p>	<p>Par-delà les jardins du château, qui ont participé au rayonnement culturel de l'établissement, Versailles est une des villes au plus fort ratio de végétation par habitant. Elle héberge une prestigieuse école de jardiniers et accueille des initiatives citoyennes de jardins partagés.</p>
<p>Session 14 Mardi 16 avril <u>Rendez-vous</u>: Musée d'Orsay, 1 rue de la Légion d'Honneur. Paris 7</p>	<p>Représentations hégémoniques et déconstruction du modèle esthétique Exposition <i>Le modèle noir de Géricault à Matisse</i></p>		<p>Cette exposition se penche sur des questions esthétiques, politiques, sociales et raciales ainsi que sur l'imaginaire que révèle la représentation des figures noires dans les arts visuels, de l'abolition de l'esclavage en France (1794) jusqu'à nos jours. Elle s'intéresse à la question du modèle et du dialogue entre l'artiste qui peint, sculpte, grave ou photographie et le modèle qui pose. Elle explore la manière dont la représentation des sujets noirs dans des oeuvres majeures évolue.</p>
<p>Session 15 Mardi 30 avril</p>	<p>Scandales et controverses artistiques internationales FINAL EXAM <u>Type de sujet</u>: Dissertation</p>	<p>Dossier distribué en cours <u>Document d'appui</u>: Powerpoint sur les grands scandales artistiques, de Koons à Kapoor.</p>	<p>Présentation des grandes controverses de Versailles à travers les démarches d'artistes internationaux, parfois subversifs, et de leurs effets de réception.</p>

Course Materials

Required Textbooks & Materials

Ralph Albanese, *Molière à l'école républicaine : de la critique universitaire aux manuels scolaires*, Stanford French and Italian Studies, 1992.

Maurice Aghulon, Pierre Bonté, *Marianne, les visages de la République*, Paris, Gallimard Découverte, 1992.

Décolonisons les arts? Paris, L'Arche, 2018.

Norbert Élias, *La Société de cour*, Flammarion, 2008.

Norbert Élias, *La civilisation des mœurs*, Agora, 2003.

Saint-Simon, *Mémoires, Anthologie*, par François Raviez, « Pochotèque », 2007.

Saint-Simon, « Cette pute me fera mourir... », Le Livre de poche, « La lettre et la plume », 2011.
 La Fontaine, *Fables*, 1668-1694.
 La Bruyère, *Caractères*, 1688.
 La Rochefoucauld, *Maximes*, 1665.
Fêtes et divertissements de Cour, catalogue d'exposition, Gallimard, 2016.
 Jean-Marie Apostolidès, *Le Roi-Machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV*, Minuit, 1981.
 Jean-Marie Apostolidès, *Le Prince sacrifié. Théâtre et politique au temps de Louis XIV*, Minuit, 1985.
 Chamfort, *Maximes et pensées, caractères et anecdotes*, Garnier-Flammarion, 1968.
 Jules Michelet, *Histoire de la Révolution française*, par Gérard Walter, Gallimard, Folio, 2007.
 Jules Michelet, *Les Femmes de la Révolution française*, 2017.
 Martial Poirson (dir.), *Amazones de la Révolution*, Gourcuff, 2016.
 Martial Poirson et Agathe Sanjuan, *Comédie-Française. Une histoire du théâtre*, Paris, Seuil, Beaux Livres, 2018.
 Martial Poirson (dir.), *La Révolution française et le monde d'aujourd'hui : mythologies contemporaines*, Paris, Classiques Garnier, 2014.

Optional Textbooks & Materials

Ouvrages suggérés:

Gérard Noiriel, *Histoire populaire de la France*, Paris, Agone, 2018.
 Sylvain Venayre, *Paris, théâtre des opérations*, Paris, Seuil, 2017.
 Claire Constans, *Versailles : Château de la France et orgueil des rois*, Gallimard, 1989.
 Claudine Chevrel et Béatrice Cornet, introduction de Christian Amalvi, *L'histoire de France racontée par la publicité*, Paris, Actes Sud, 2013.
 Éliane Viennot, *Et la modernité fut masculine*, Perrin, 2016.
 Georges Vigarello, *Le Sentiment de soi*, Seuil, 2016.
La ville fertile, Catalogue de la cité de l'architecture, 2011.
 Georges Vigarello (dir.), *Histoire du corps*, Seuil, 2005, 3 vol.
 Georges Vigarello (dir.), *Histoire de la virilité*, Seuil, 2011, 3 vol.
 Adrienne Mayor, *Les Amazones. Quand les femmes étaient les égales des hommes*, La Découverte, 2017.
 Hélène Tréchand et Gérard Wattelet, *La Grande histoire de la Comédie-Française*, Télémaque, 2011.
 Alain Decaux, *La Belle histoire de Versailles*, Perrin, 2000.
 Frédéric Lacaille, *400 ans d'histoire de Versailles*, Gallimard, 2012.
 Frédéric Lacaille, *Versailles, château, domaine, collections*, Guide, 2017-11-22
 Bruno Jacquet, *Versailles privé*, 2015.
 Jean-François Solnon, *Histoire de Versailles*, Perrin, 2003.
 Jean-François Solnon, *Versailles. Vérités et légendes*, Perrin, 2016.
 Pierre Breillat, *Une ville pas comme les autres, Versailles*, 1973.
 Henri Lemoine, *Versailles, cité royale*, 1955.
 André Damien et Jean Lagny, *Versailles, deux siècles de vie municipale*, L'Univers du livre, Versailles, 1980.
 Jacques Levron, *Versailles, ville royale*, éditions La Nef de Paris, collection « Villes de France », 1964.
 Stephen Bann, *The Inventions of History: Essays on the Representation of the Past*. Manchester & New York: Manchester University Press, 1990.
 William Dray, *History as Re-Enactment: R.G. Collingwood's Idea of History*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
 Stephanie Jordan (ed), *Preservation Politics: Dance Revived, Reconstructed, Remade*. London: Dance Books, 2002.
 Ian McCalman & Paul A. Pickering, *Historical Reenactment: From Realism to the Affective Turn* (Basingstoke: Palgrave MacMillan), 2012.
 Freddie Rokem, *Performing History: Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre*. Iowa City: University of Iowa Press, 2000.

Rebecca Schneider, *Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment*. New York: Routledge, 2011.

Chantal Thomas, *La Lectrice-adjointe*, Mercure de France, 2003.

Chantal Thomas, *Les Adieux à la Reine*, Seuil, 2002.

Vidéos suggérées (en-dehors de celles visionnées en cours)

Série *Versailles* Canal Plus, saisons 1 à 3

Alain Corneau, *Tous les matins du monde* (1991)

Laurent Tirard, *Molière ou le comédien malgré lui* (2007)

Pierre Schöller, *Versailles* (2008)

Alan Rickman, *Les Jardins du roi* (2014)

Sofia Coppola, *Marie-Antoinette* (2006)

Benoit Jacquot, *Les Adieux à la Reine* (2012)

Marat-Corday (2018).

Sacha Guitry, *Si Versailles m'était conté* (1954)

Patrice Leconte, *Ridicule* (1996)

Thierry Binisti, *Versailles, le rêve d'un roi* (2008)

Thierry Binisti, *Louis XV, le soleil noir* (2009)

Thierry Binisti, *Louis XIV, l'homme qui ne voulait pas être roi* (2011)

Jean Renoir, *La Marseillaise* (1936)

Jacques Demy, *Lady Oscar* (1979)

Daniel Vigne, *Jean de La Fontaine* (2006)

Louis Garrel, *Les Amants réguliers* (2004)

Gérard Corbiau, *Le Roi danse* (2000)

Edouard Molinaro, *Beaumarchais l'insolent* (1998)

Marc Dugain, *L'échange des princesses* (2017)

Resources

- **Access your course materials:** [NYU Classes](https://nyu.edu/its/classes) (nyu.edu/its/classes)
- **Databases, journal articles, and more:** [Bobst Library](https://library.nyu.edu) (library.nyu.edu)
- **Assistance with strengthening your writing:** [NYU Writing Center](https://nyu.mywconline.com) (nyu.mywconline.com)
- **Obtain 24/7 technology assistance:** [IT Help Desk](https://nyu.edu/it/servicedesk) (nyu.edu/it/servicedesk)

Course Policies

Attendance and Tardiness

- Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. Learning in such an environment depends on the active participation of all students. And since classes typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a significant portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the centers is mandatory, and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction from the student's final course grade for every week's worth of classes missed. Students

are responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a course may result in harsher penalties including failure.

- Unexcused absences affect students' grades: unexcused absences will be penalized with a 2% deduction from the students' final course grade.
- Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies.

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor's note, at the discretion of the Associate Director of Academics. In the case of two consecutive absences, students must provide a doctor's note. Exams, quizzes, and presentations will not be made up without a doctor's note.

Religious Observance: Students observing a religious holiday during regularly scheduled class time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is for the holiday only and does not include the days of travel that may come before and/or after the holiday. Students must notify their instructor and the Academic Office in writing via email one week in advance before being absent for this purpose. If exams, quizzes, and presentations are scheduled on a holiday a student will observe, the Associate Director, in coordination with the instructor, will reschedule them.

Please note: if you are unable to attend class, you are required to email your professors directly to notify them.

Late Assignment

Late submission or work will be accepted only with justifiable reasons of health or family emergency.

Academic Honesty/Plagiarism

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.

Plagiarism: *presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, as though it were one's own. Plagiarism is a form of fraud. We all stand on the shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works that we incorporate into products that we call our own. Some examples of plagiarism:*

- *a sequence of words incorporated without quotation marks*
- *an unacknowledged passage paraphrased from another's work*
- *the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by others as though it were one's own*
- *submitting evaluations of group members' work for an assigned group project which misrepresent the work that was performed by another group member*
- *altering or forging academic documents, including but not limited to admissions materials, academic records, grade reports, add/drop forms, course registration forms, etc.*

For further information, students are encouraged to check www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html

Disability Disclosure Statement

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out to the Moses Center as early as possible in the semester for assistance.

Instructor Bio

Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud, agrégé de sciences économiques et sociales, Martial Poirson est professeur d'histoire culturelle, de littérature et d'études théâtrales à l'Université Paris 8, dont il dirige l'équipe « Histoire, politique et socio-économie des arts, de la culture et de la création » (E.A. 1773). Il est également *visiting professor* en *Cultural Studies* à New York University, intervenant dans plusieurs grandes écoles (Sciences Po, ESSEC, Audencia). Il a été chargé de mission à la Bibliothèque Nationale de France, la Comédie-Française et l'Agence nationale pour la recherche. Il a publié plusieurs ouvrages, dont *Spectacle et économie à l'âge classique* (Classiques Garnier, 2011), *Les Audiences de Thalie* (Classiques Garnier, 2013), *Économie du spectacle* (Puf, « Que-sais-je ? », 2013 avec I. Barbéris), *Politique de la représentation* (Champion, 2014), *Comédie-Française : une histoire du théâtre* (Seuil, « Beaux Livres », 2018, avec Agathe Sanjuan) et *Théâtre en temps de crise* (à paraître en 2019). Il prépare actuellement un *Manuel des études théâtrales* et *La campagne à la ville. Histoire culturelle des espaces verts urbains (XVII-XXIe siècles)*. Il a coordonné plus d'une trentaine d'ouvrages sur le théâtre, la littérature, le cinéma, les musées, l'économie politique ou les cultures populaires. Il est également commissaire d'exposition (Musée de la Révolution française, Musée de Versailles), dramaturge et conseiller artistique. Il est conseiller scientifique de la ville de Versailles, où il a dirigé plusieurs expositions et d'événements. Il enseigne dans les programmes sous-gradué et gradués de NYU depuis 2002.