

NYU Paris
SPRING 2020
ARTH-UA 9850 001,
Topics in Art History: The French
Contemporary Art World

Instructor Information

- Isabelle de Maison Rouge
- M 16.30-17.30

Course Information

- ARTH-UA 9850 001 (18834)
- Topics in Art History: The French Contemporary Art World
- In this course we explore the contemporary arts in France in their historic and social context. Beginning with current trends, we attempt to situate what's new within a longer tradition of artistic production. Themes studied include the nature of the object, the monochrome, the body, the idea of nature, personal mythologies, the importance of light. The course includes visits to contemporary galleries and museums.
- Conducted in French
- Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà suivi des cours d'histoire de l'art, mais ce cours est particulièrement recommandé aux étudiants de studio art et aux étudiants qui ont une pratique artistique personnelle.
- MW 15.00-16.30
- ROOM 413
- [Virtual (online) meeting days and times, if any]

Course Overview and Goals

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

- Ce cours vise deux optiques: une approche théorique en salle avec support de documents: textes,

diapositives, visuels complémentaires et un travail sur le terrain avec un contact direct avec les oeuvres et les acteurs du monde de l'art parisien sous forme de visite/ rencontre dans les musées, les galeries ou les ateliers d'artistes. Les objectifs pédagogiques sont d'apporter une bonne connaissance du contexte socio culturel propre à l'art contemporain en France pour le mettre en rapport avec la situation new yorkaise. A la fin de ce cours les étudiants posséderont une bonne maîtrise du langage artistique et des codes qui régissent le milieu de l'art parisien.

Course Requirements

Class Participation

La participation orale durant les séances en classe et au musées est notée

Assignment 1

MIDTERM, il se présente sous la forme d'un test de reconnaissance (10 oeuvres), puis au choix une dissertation autour d'une problématique particulière ou une étude d'oeuvre à partir d'un document

Assignment 2

FINAL EXAM, il se présente comme le MIDTERM sous la forme d'un test de reconnaissance (10 oeuvres), puis au choix une dissertation autour d'une problématique particulière ou une étude d'oeuvre à partir d'un document, mais il porte sur l'ensemble des connaissances acquises au cours du semestre entier

Tests & Quizzes

Plusieurs compte-rendu de visites à rendre à une date spécifiée à l'avance et envoyé par mail

Assigned Readings

Le TERM PAPER est un dossier personnel de 8 à 10 pages à rendre en deux temps à des dates spécifiées: le plan puis le dossier final. Le sujet est libre dans la mesure où il respecte le champ du cours et doit être discuté auparavant avec Isabelle de Maison Rouge

Journal visuel

Un journal de bord visuel à réaliser à l'issue de chaque cours et visite de musée rassemblant, cartes, images, croquis... des oeuvres vues ensemble est requis, il n'est pas noté mais il est obligatoire et entre dans les 10% de la class participation. Je demande de me remettre un journal visuel de nos visites et celles que vous allez faire durant le semestre vous pouvez le présenter comme vous souhaitez: carnet ou cahier avec dessins et collages, ou blog, ou site ou ppt...

Grading of Assignments

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

Assignments/Activities	% of Final Grade
------------------------	------------------

Class participation	10%
MIDTERM	25%
FINAL EXAM	25%
TERM PAPER	25%
compte-rendu de visites	15%

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
Week 1, M 3 février W 5 février	Pourquoi l'art contemporain? Notion de décryptage de l'art contemporain, le contexte parisien. Il faut posséder certaines clés pour s'ouvrir à l'art contemporain et avancer pas à pas dans une démarche thématique, géographique et contextuelle. Ce 1 ^o cours propose un décryptage des grandes notions qui permettent d'aborder l'art contemporain pour s'y familiariser.	Lire: 2017 art contemporain lexique + Lire: Élisabeth Couturier, <i>L'Art contemporain mode d'emploi</i> , p 22 à 25	Mercredi 5 février visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste
Week 2, M 10 février W 12 février	Le point de départ : Marcel Duchamp. Père de l'art contemporain, il est le point de mire des artistes des générations à venir. Il s'attaque aussi bien au statut de l'objet d'art qu'à celui de l'artiste lui-même.	Lire: l'art contemporain au-delà des idées reçues p 107 à 131	Mercredi 12 février visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste
Week 3, M 17 février W 19 février	Le marché de l'art, Galerie mode d'emploi: introduction au marché de l'art. Comment fonctionne les galeries? quelle est la géographie des galeries parisiennes? Nous définirons les différentes typologies de galeries et les replacerons dans le contexte plus général du marché de l'art, mais aussi de l'expansion et de la mondialisation de ce marché.	Lire: 10 clefs pour collectionner l'art contemporain, Archibooks, 2008, p 51 à 60	Mercredi 19 février visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste
Week 4, M 24 février W 26 février	L'œuvre dans son contexte. Il faut toujours remettre l'œuvre dans son	Lire: l'art contemporain au-delà	Mercredi 26 février

	<p>contexte : l'art quel qu'il soit, s'inspire de la société duquel il est issu, il est essentiel d'en retracer le contexte historique, géographique, géopolitique, social... sans oublier le milieu culturel et artistique mais aussi personnel, afin d'en saisir l'expression la plus complète. Pour comprendre comment l'œuvre se positionne dans un jugement critique il est fondamental d'en tenir compte.</p>	<p>des idées reçues p 23 à 29</p>	<p>visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p>
<p>Week 5, M 2 mars W 4 mars</p>	<p>La citation dans l'art contemporain. Les artistes actuels ne sont pas oublieux du passé. Ils entament des dialogues féconds avec leurs aînés ou avec l'art du passé, qu'ils se réapproprient ou qu'ils détournent</p>	<p>Lire: Élisabeth Couturier, <i>L'Art contemporain mode d'emploi</i>, p 28 à 31 + p 134 à 141</p>	<p>Mercredi 4 mars visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p>
<p>Week 6, M 9 mars W 11 mars</p>	<p>La question du corps. Le corps devient parfois le matériau principal de la création. L'artiste le met en scène sous forme de performance ou le transforme l'artiste est l'œuvre.</p>	<p>Lire: l'art contemporain au-delà des idées reçues p 29 à 43</p>	<p>Mercredi 11 mars visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p>
<p>Week 7, M 16 mars W 18 mars</p>	<p>Midterm Exam</p>	<p>Réviser tous les cours de la mi-semestre</p>	<p>Mercredi 18 mars visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p>
<p>Week 8, M 23 mars W 25 mars</p>	<p>Les mythologies personnelles. Autoportrait, autofiction, quête d'identité... la personnalité n'est pas unique, sa multiplicité devient objet de recherche de l'artiste. Il</p>	<p>Lire : <i>Mythologies personnelles</i>, coll. « Tableaux choisis », Scala, 2004</p>	<p>Mercredi 25 mars visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p>

	la présente comme un puzzle éclaté qu'il traite dans son rapport avec la banalité de la vie quotidienne. Ce regard sur soi réactualisé soulève le problème du vrai faux vrai.		
Week 9, M 30 mars W 1° avril	<p>Une idée de nature. La nature a toujours été au centre des préoccupations des artistes. Quittant l'imitation du paysage ou de la nature morte, l'artiste depuis les années 60, en donne une version nouvelle</p> <p>6 au 13 avril</p> <p>semester break</p>	Lire: Élisabeth Couturier, <i>L'Art contemporain mode d'emploi</i> , p 92 à 95	<p>Mercredi 1° avril visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p> <p>Mercredi 15 avril visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p>
Week 10, M 20 avril W 22 avril	<p>La lumière dans l'art contemporain. L'installation lumineuse, éphémère ou pérenne introduit la poésie dans notre environnement urbain ou non. Il nous offre la possibilité de regarder autrement la vie.</p>	Lire: Alain Bourdie, Dominique Benard, Anne-Marie Houdeville, <i>Découvrir et comprendre l'art contemporain</i> , Eyrolles, 2010	Mercredi 22 avril visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste
Week 11, M 27 avril W 29 avril	<p>Le street art ou art urbain, est à la mode, afin de comprendre ce phénomène que d'aucuns perçoivent comme un nouveau mouvement pictural, il convient d'en connaître les limites historiques et géographiques et connaître les grands nom.</p>	Lire: l'art contemporain au-delà des idées reçues, coll. « Idées reçues », Le Cavalier Bleu, p 43 à p 54	Mercredi 29 avril visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste
Week 12, M 4 mai W 6 mai	<p>Le monochrome. Dans le monochrome, la couleur, unique et uniforme, posée la</p>	Lecture l'art contemporain au-delà des idées reçues, coll.	Mercredi 6 mai visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste

	<p>plupart du temps en aplat ramène l'œuvre à un geste radical. Son vocabulaire volontairement restreint au strict minimum : planéité du tableau, frontalité de la toile, spécificité de sa matière résumée à un seul ton s'affirme comme un mode d'expression</p>	<p>« Idées reçues », Le Cavalier Bleu, p à p 115 à 123</p>	
<p>Week 13, M 11 mai W 13 mai</p>	<p>FINAL EXAM</p>	<p>Réviser tous les cours de la mi-semester</p> <p>apporter le journal visuel</p>	<p>Mercredi 13 mai visite d'une galerie rencontre avec l'artiste ou le galeriste</p>

Course Materials

Required Textbooks & Materials

- **Sur l'art contemporain en général :**
- Élisabeth Couturier, *L'Art contemporain mode d'emploi*, Flammarion, 2009,
- Alain Bourdieu, Dominique Benard, Anne-Marie Houdeville, *Découvrir et comprendre l'art contemporain*, Eyrolles, 2010
- Catherine Millet, *L'Art contemporain. Histoire et géographie*
- Flammarion, 2009 publié en poche
- Christophe Domino, *L'Art contemporain*, Éditions Scala, 2005 [1994]
- *L'Aventure de l'art au XXe siècle*, dirigé par Jean-Louis Ferrier,
- aux Éditions du Chêne (2009 [1995])
- Pascale Le Thorel, *Le Nouveau Dictionnaire des artistes contemporains*, Larousse 2010
- Jean-Claude Gérodez, *50 exercices pour aborder l'art contemporain*, Eyrolles 2013

- **Sur le marché de l'art :**
- Don Thompson : L'Affaire du requin qui valait douze millions.
- L'étrange économie de l'art contemporain, Éditions Le mot et le
- reste, 2012.
- Françoise Benhamou, Nathalie Moureau & Dominique Sagot-Duvaurox, *Les Galeries d'art contemporain en 1999*, La Documentation Française, 2001 Dominique Sagot-Duvaurox et Nathalie Moureau, *Le Marché de l'art contemporain*, La Découverte, coll. « Repères », 2010 [2006].
- Harry Bellet, *Le marché de l'art s'écroule demain à 18h30*, NIL éditions, 2001

- Judith Benhamou-Huet, Art Business, Assouline, 2001
- Raymonde Moulin, Le marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies, Flammarion, 1967
- **Ouvrages d'Isabelle de Maison Rouge :**
- Mythologies personnelles, coll. « Tableaux choisis », Scala, 2004.
- 10 clefs pour s'ouvrir à l'art contemporain, Archibooks, 2007.
- 10 clefs pour collectionner l'art contemporain, Archibooks, 2008.
- L'art contemporain au-delà des idées reçues, coll. « Idées reçues », Le Cavalier Bleu, édition actualisée et augmentée. Octobre 2014
- Le mythe de l'artiste au-delà des idées reçues , coll. « Idées reçues », Le Cavalier Bleu, édition actualisée et augmentée. Octobre 2017

Optional Textbooks & Materials

- Consultez le plus possible les catalogues d'exposition et les monographies d'artistes

Resources

- **Access your course materials:** [NYU Classes](http://nyu.edu/its/classes) (nyu.edu/its/classes)
- **Databases, journal articles, and more:** [Bobst Library](http://library.nyu.edu) (library.nyu.edu)
- **Assistance with strengthening your writing:** [NYU Writing Center](http://nyu.mywconline.com) (nyu.mywconline.com)
- **Obtain 24/7 technology assistance:** [IT Help Desk](http://nyu.edu/it/servicedesk) (nyu.edu/it/servicedesk)
- Pour vos recherches vous pouvez consulter les sites internet des institutions (musées, fondations, centres d'art...) ceux des artistes et des galeries, attention aux blogs et aux sites peu sérieux...

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

PHD in art and art sciences from La Sorbonne, Isabelle de Maison Rouge is an art historian and an art critic. She writes numerous contemporary art essays and texts for art catalogues. She actively contributes to contemporary art magazines (artpress, Optical Sound, Possible, Point Contemporain). She is Secretary-Genral of AICA France.

She is also a teacher for contemporary art at New York University Paris, HEC and Audencia Business School.

As a freelance curator, she explores themes she studies (such as Business model, le paradoxe du cartel) and artists she supports.

As a researcher, she focuses on the artist economy, artist business, art world, collectors, duo artists, art and law, bridges between art and management, art and geopolitics or art and care.