
PARIS VU PAR SES PHOTOGRAPHES in Spring 2021 (AR2046)

Course Code	AR2046	Professor(s)	Nathalie Debroise, Michael Mccarthy
Prerequisites	None	Office Number	SD-8
Class Schedule	F: 12:10-15:05 in G-207	Office Hours	Tuesdays 11:00am-13:00
Credits	4	Email	ndebroise@aup.edu, mmccarthy@aup.edu
Semester	Spring 2021	Office Tel. Ext.	637

Course Description

Faire découvrir aux étudiants les quartiers de Paris, leurs aspects les plus insolites et les plus secrets mais aussi les plus quotidiens en les plongeant dans les univers de Brassai, Doisneau, Cartier-Bresson, Kertész, Lartigue, Bourdin, Newton, Klein et autres maîtres de la photographie. Icônes tendres et nostalgiques du Paris populaire de Doisneau, visions plus sombres et ambiguës du Paris nocturne de Brassai et de Kertész, clichés glacés du Paris snob de Sieff et Bourdin, images plus modernes d'un Paris éclaté, multiforme (William Klein), : ces facettes multiples et contradictoires inciteront les étudiants à explorer la ville, à plonger dans son histoire. A travers les photographies de ces artistes, ils découvriront les visages intimes des Parisiens, leurs gestes, leurs habitudes, leurs valeurs, leurs rêves, mesureront l'impact des grands événements sur leur vie (occupation, libération, mai 68), analyseront les transformations urbaines de la fin du 19ème siècle jusqu'à nos jours.

Ce cours privilégie une démarche créative de la part des étudiants qui devront produire des photos, des vidéos et des textes sur Paris. Des films sur les photographes seront projetés et commentés en classe. Des sorties seront organisées (expositions à la Maison européenne de la photographie, au musée du jeu de Paume, dans des galeries) ainsi que des rencontres avec des photographes. Ce cours encourage les étudiants à tisser toutes sortes de liens entre mots et images autour d'une thématique: Paris

Course Learning Outcomes

Improve oral comprehension of French by viewing documentaries and interviews of

photographers

Understand famous photos of Paris (made by international artists) and reflect on their iconic nature

Develop your knowledge of different photographic trends (photojournalism, fashion photography, conceptual photography, ect ...)

Acquire a good understanding of the history of Paris (architectural changes, social changes, cultural revolutions, major political events)

Be able to analyse photos and comment on exhibitions and develop oral skills in French through individual or group presentations

Be able to read critical articles (in art field) in French

Demonstrate creativity by creating a portfolio (photos and texts)

General Education

[PLEASE REMOVE THIS SECTION IF THE COURSE DOES NOT FULFILL ANY GLACC REQUIREMENT]

GLACC

The Global Liberal Arts Core Curriculum (GLACC) degree requirements include the following categories of courses:

- Integrative Inquiry (coded CCI)
- Experiential learning (coded CCX)
- Research, Interpretation, and Writing (coded CCE)
- Digital Literacy and Communication (coded CCD)
- Disciplinary Research Methods and Writing (coded CCR)
- Quantitative Reasoning (coded CCM)
- Experimental Reasoning Course with Lab (coded CCS)
- Expression Française (coded FR)
- AUP Capstone (coded CCC)

This course can be used to fulfill the [INDICATE THE REQUIREMENT(S) FULFILLED BY THE COURSE] requirement and as such has the following learning outcomes:

[INDICATE THE GENERAL EDUCATION LEARNING OUTCOMES]

Course Outline

SESSIONS

CLASSES 1 & 2 : Vendredi 22 janvier

Introduction sur les thématiques abordées. Les photos icônes, entre autres : ***Le baiser d'opéra*** de Doisneau, ***Rue Mouffetard*** et ***Le baiser quartier latin*** d'Henri Cartier Bresson (1933) pour vous les images les plus emblématiques de Paris ?

Découvrir les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles de la fin du XIXème siècle à travers l'œuvre documentaire d'**Atget** (vie populaire du Paris pré haussmannien, petits métiers et leur disparition, topographie du vieux Paris, grands travaux du second empire, misère des faubourgs).

CLASSES 3 & 4 : vendredi 29 janvier

Partager la vie de l'élite avec **Jacques Henri Lartigue** : la belle époque, les années folles, l'enfance, élégance au Bois de Boulogne, plaisir de la vitesse (courses automobiles, aviation), le journal d'une vie passée à capturer le bonheur de l'instant.

Projection du film : **Jacques-Henri Lartigue : le siècle en positif** (Philippe Kholy)

Voir la ville autrement. Les hasards objectifs des surréalistes. La subversion des images des musées (Kiki de Montparnasse).

Le violon d'Ingres (1924), Man Ray, ***Satiric Dancer*** (1926), André Kertész

Lecture d'un texte sur le portrait de ***La marquise Casati***(1922)

Projection d'un court-métrage sur Man Ray (écrit et édité par Mario Luna)

A voir pour le 5 février : « L'Appolonide, souvenirs de la maison close » réalisé par Bertrand Bonello
Questionnaire à remplir sur le film

CLASSES 5 & 6 : vendredi 5 février

Questionnaire à rendre

Plonger dans le Paris nocturne avec **Brassaï** : .

Lectures et analyse d'extraits de « **Brassaï, le Paris secret des années 30** », Travail en groupe

Comparaison entre les représentations du monde de la prostitution (Brassaï / Bonello)

CLASSES 7 & 8 : vendredi 12 février

1.

Saisir « l'instant décisif » avec **Henri Cartier Bresson**, l'œil du siècle et le fondateur de M
la gare Saint-Lazare (1932)

Portraits d'artistes (**Albert Camus** (1944), **Jean-Paul Sartre**, **Pont des Arts** (1946), **Alb**
rue d'Alésia (1961))

CLASSES 9 & 10 : vendredi 19 février

Années 50/60 : Le Paris populaire de **Doisneau**. La vie des Parisiens au quotidien (la fa
jardins, les fêtes, les bistrots, les caves, les cabarets, les quais de Seine, ...).

Gymnastique sauvage (1934), **La dernière valse du 14 juillet** (1947), **Coco** (1952), **la**
Pierrette d'Orient (1953), **L'escalier** (1952), **La meute** (1969), **Pavillon de la viande** (19
des Halles (1971) : histoire des Halles à travers des photographies

CLASSES 11&12 : vendredi 5 mars

Découvrir les grands évènements historiques à travers la photographie

La commune / La première guerre mondiale / l'Occupation / La libération

Lecture de textes sur des photos (les morts de la commune (1871), Les zeppelins sur Pa
gueules cassées (1918), Hitler à Paris (1940), Rafle du Vel d'Hiv (1942), les tondues (19
Général de Gaulle (1944)) ...

MID-TERM : vendredi 12 mars

CLASSES 13&14 : vendredi 19 mars

Revivre mai 68. Grèves, barricades, pavés, cocktails Molotov: Paris en ébullition

Les visages anonymes de la contestation (photos de reportage)

Projection d'un court-métrage d'actualités : la semaine des barricades (INA)

Présentations orales sur des photos qui a été controversées (pour des raisons historiques, politiques, éthiques)

La culture dans les années 60. Présentations de grandes figures qui ont révolutionné la littérature, le cinéma, la musique et la chanson française ... (portraits de Marguerite Duras, Françoise Hardy, Jean-Paul Sartre, Catherine Deneuve, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Louis Malle, Serge Gainsbourg, Jean Varda).

Nouvelle vague et nouveau roman

CLASSES 15 & 16 : vendredi 26 mars

Suivre l'évolution de la mode des années 60 aux années 80

L'émancipation des femmes à travers les photos de magazines (créations de Courrèges, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin et d'autres créateurs).

Le masculin féminin (Yves Saint-Laurent)

Les vagues futuriste, hippie, rock, punk

Présentations orales par groupes (ou individuelles)

• CLASSES 17 & 18 : vendredi 2 avril

Les fantasmes des photographes (mode et publicité). Une analyse de la représentation corporelle des « rôles sexuels » à travers le travail de **Guy Bourdin**, **Helmut Newton** et **Bettina Rheims**. Le fétichisme : le Paris « porno chic ».

• CLASSES 19 et 20 : vendredi 9 avril

La mode selon William Klein: action photography (« In and out of fashion »)

Le Paris pluriethnique de **William Klein**.

Analyse des photos de son livre : Paris + Klein (Garden Party à Longchamp, Gay Pride, ...)

piscines, ...). Comparaison avec les représentations de New York, Rome, Moscou par K

Voir le film « 12 jours » de Depardon

- **CLASSES 21 & 22 : vendredi 16 avril**

Sophie Calle, artiste plasticienne: photo et autofictions / double je/jeux

Lectures des textes de Sophie Calle (« Des histoires vraies +10 ») et analyse de ses per photographiques (« M'as-tu vue », exposition Beaubourg)

Raymond Depardon, photographe et documentariste. Un regard sur toutes les formes d l'écoute des oubliés.

Débat sur « 12 jours »

Papier à rendre le 23 avril: parmi les photographes présentés en classe (Helmut Newton, William Klein, Raymond Depardon, Sophie Calle), quels artistes vous ont le plus marqué(eux)? Expliquez pourquoi en vous référant à des œuvres précises.

• **CLASSES 23 & 24 : vendredi 23 avril**

Déambuler dans les rues et découvrir la poésie urbaine sur les murs de Paris (pochoirs, rue)

Mis Tic et sa philosophie en mots et en images.

Une culture underground : Interviews d'artistes et reportages sur l'art éphémère (Républi Canal Saint-Martin, XIIIème arrondissement)

FINAL EXAM : 7 mai (15H00)

Présentation de votre porte-folio et discussion avec la classe (dossier de photos e

Textbooks

This course doesn't have any textbook.

Attendance Policy

Students must be mindful of this policy when making their travel arrangements, and *especially during the Drop/Add and Exam Periods*.

ATTENDANCE POLICY:

Students studying at The American University of Paris are expected to attend ALL scheduled classes, and in case of absence, should contact their professors to explain the situation. It is the student's responsibility to be aware of any specific attendance policy that a faculty member might have set in the course syllabus. The French Department, for example, has its own attendance policy, and students are responsible for compliance. Academic Affairs will excuse an absence for students' participation in study trips related to their courses.

Covid-19 temporary amendments:

Students studying at The American University of Paris are **STILL EXPECTED TO ATTEND ALL** scheduled classes. Due to the Covid-19 pandemic, students will have the option of attending classes remotely when special circumstances apply. For example, when students are placed under quarantine by the French authorities or by their doctor, or when students present symptoms of Covid-19 and are directed, by their doctor or the AUP Health Office, to remain home. It is still the student's responsibility to be aware of any specific attendance policy that their professor might have set in the course syllabus. In particular, students attending remotely from distant Time Zones should check with their professors about the specific attendance policy for remote learners.

Attendance at all exams is mandatory.

In all cases of missed course meetings, the responsibility for communication with the professor, and for arranging to make up missed work, rests solely with the student.

Whether an absence is excused or not is **ALWAYS** up to the discretion of the professor or the department. Unexcused absences can result in a low or failing participation grade. In the case of excessive absences, it is up to the professor or the department to decide if the student will receive an "F" for the course. An instructor may also recommend that a student withdraw, if absences have made it impossible to continue in the course at a satisfactory level.

Students must be mindful of this policy when making their travel arrangements, and *especially during the Drop/Add and Exam Periods*.

French Department attendance policy:

Our **in-class or online synchronous course sessions** will start on time, and students are expected to be prepared when class commences. If you are unable to come to the in-person session for medical reasons or personal emergencies, then you are expected to attend online through the MS Teams system with your camera on. In the case of emergency situations, you will be authorized to miss one or more course sessions, however the expectation is that all students will review the course recordings and observe all other commitments in terms of deliverables and deadlines.

To receive approval for an excused absence, the student should take the following steps:

- Contact your teacher immediately by e-mail to notify your absence.
- Inform your group if you are responsible for a presentation that day in class and be sure that another group member can cover your role.
- If you have critical materials, be sure your group has received those materials from

you.

- Ask a friend or a member of your group to forward you any handouts during the missed session and to brief you on the activities that took place during your absence, as well as the assignments and homework required for the following session.
- Supply a doctor's note or some other form of documentation to justify an excused absence.

Multiple absences may be referred to the Student Affairs office for approval.

Significant absences, even if excused, will have a negative impact on your mastery of the course material and, consequently, on your final grade.

The following attendance policy is thus strictly enforced by the department:

5 absences: Grade lowered by one notch (For example, B becomes B-)
6 absences: Grade lowered by an additional notch (For example, B becomes C+)
7 absences: Grade lowered by one letter (For example, B becomes C)
8 absences: FAILED (F)

- Being late 15 minutes or more, 3 times = 1 absence

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY STATEMENT: As an Anglophone university, The American University of Paris is strongly committed to effective English language mastery at the undergraduate level. Most courses require scholarly research and formal written and oral presentations in English, and AUP students are expected to strive to achieve excellence in these domains as part of their course work. To that end, professors include English proficiency among the criteria in student evaluation, often referring students to the university Writing Lab where they may obtain help on specific academic assignments. Proficiency in English is monitored at various points throughout the student's academic career, most notably during the admissions and advising processes, while the student is completing general education requirements, and during the accomplishment of degree program courses and senior theses.

Grading Policy

GRADING

COURSE WORK AND GRADING POLICY

-
1. Attendance, participation and oral presentations: 20%
 2. Research paper: 20%
 3. Mid-term exam: 20%
 4. Porte folio: 20%
 5. Final exam: 20%

Other
