

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2016

Épreuve écrite d'esthétique

La technique

Bibliographie indicative

PLATON : *Protagoras*

République, X

Sophiste,

Hippias majeur, in *Œuvres complètes*, 2 tomes, coll. Bibliothèque de la Pléiade, éd. Gallimard.

ARISTOTE : *Éthique à Nicomaque*, VI, 4, éd. Vrin.

Métaphysique, Θ, tome 2, éd. Vrin.

Physique, II, éd. Vrin.

DESCARTES : *Discours de la méthode*, V, VI, coll. Bibliothèque de la Pléiade, éd. Gallimard.

DIDEROT : *Essais sur la peinture*, in *Œuvres esthétiques*, éd. Classiques Garnier, 1965.

ROUSSEAU : *Discours sur les sciences et les arts*

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes,

In *Œuvres complètes*, tome III, coll. Bibliothèque de la Pléiade, éd. Gallimard.

HUME : *Essais esthétiques*, « De la norme du goût », « Du raffinement dans les arts », « De la naissance et du progrès des arts et des sciences », éd. Garnier Flammarion, 2000.

KANT : *Critique de la faculté de juger*, éd. Vrin.

MARX : *Le capital*, livre I, quatrième section, chapitres 13, 14, 15, in *Œuvres*, tome I, coll. Bibliothèque de la Pléiade, éd. Gallimard.

NIETZSCHE : *Humain, trop humain*, tome 1, chapitre 4, in *Œuvres complètes*, éd. NRF Gallimard.

BERGSON : *L'évolution créatrice*, chapitre II, éd. PUF.

HEIDEGGER : *Être et temps*, § 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, éd. Gallimard, 1986.

Essais et conférences, « la question de la technique », coll. TEL, éd. Gallimard, 1980.

Chemins qui ne mènent nulle part, « L'origine de l'œuvre d'art », coll. TEL, éd. Gallimard, 1986.

BENJAMIN : *L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique*, coll. Folio plus, éd. Gallimard.

MERLEAU-PONTY : *L'œil et l'esprit*, coll. Folio essais, éd. Gallimard, 1985.

MAUSS : *Techniques, technologie et civilisation*, coll. Quadrige, éd. PUF, 2012.

PANOFSKY : *La perspective comme forme symbolique*, éd. de Minuit, 1974.

Architecture gothique et pensée scolastique, éd. de Minuit, 1967.

LEVI-STRAUSS : *La pensée sauvage*, 1, « La science du concret », éd. Agora pocket, 2009.

Race et histoire, coll. Folio essais, éd. Gallimard, 1987.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2016

- ARENDRT : *La condition de l'homme moderne*, chapitre 4, éd. Agora pocket, 1992.
- FOUCAULT : *Surveiller et punir*, coll. TEL, éd. Gallimard, 1993.
- DELEUZE : *L'image-mouvement*, et *L'image-temps*, éd. de Minuit, 1983, 1985.
- BARTHES Roland : *La chambre claire*, éd. Cahiers du cinéma-Gallimard-Seuil, 2003.
- FOCILLON Henri : *Vie des formes*, coll. Quadrige, éd. PUF, 2013.
- HABERMAS Jürgen : *La technique et la science comme « idéologie »*, coll. TEL, éd. Gallimard, 1990.
- JONAS Hans : *Le principe responsabilité*, coll. Champs, éd. Flammarion, 2013.
- MUMFORD Lewis : *Technique et civilisation*, éd. du Seuil, 1950.
Art et technique, coédition La lenteur/éd. de la Roue, 2015.
- LEROI-GOURHAN André : *L'homme et la matière*, et *Milieu et technique*, coll. Sciences d'aujourd'hui, éd. Albin Michel, 1943, 1945.
- SIMONDON Gilbert : *Du mode d'existence des objets technique*, éd. Aubier, 2012.
L'invention dans les techniques, éd. du Seuil, 2005.
- ELLUL Jacques : *La technique ou l'enjeu du siècle*, éd. Economica, 2008.
Le système technicien, Le cherche midi éditeur, 2012.
- SERIS Jean-Pierre : *La technique*, coll. Quadrige, éd. PUF, 2013.
- FRANCASTEL Pierre : *Art et technique aux XIXe et XXe siècles*, coll. TEL, éd. Gallimard, 1988.
- VERNANT Jean-Pierre : *Mythe et pensée chez les Grecs*, chapitre 4 « le travail et la pensée technique », éd. La découverte/poche, 2005.
- GILLE Bertrand : (direction) *Histoire des techniques*, coll. Bibliothèque de la Pléiade, éd. Gallimard.
- STIEGLER Bernard : *La technique et le temps*, 3 tomes, éd. Galilée, 1994, 1996, 2001.
- DANTO Arthur : *La transfiguration du banal*, éd. Seuil, 1989.
- DAGOGNET François : *Pour l'art d'aujourd'hui*, éd. Dis voir, 1992.
- BEAUNE Jean-Claude : *Les spectres mécaniques*, et *L'automate et ses mobiles*, éd. Champ Vallon, 1988, 1980.
- VIRILIO Paul : *L'art du moteur*, éd. Galilée, 1993.
Esthétique de la disparition, coll. Biblio essais, éd. Le livre de poche.
- HUYGHE Pierre-Damien (direction) : *L'art au temps des appareils*, éd. L'Harmattan, 2006.
A quoi tient le design, De l'incidence éditeur, 2014.
- DEBRAY Régis : *Vie et mort de l'image*, coll. Folio essais, éd. Gallimard, 1995.
- DUGUET Anne-Marie : *Déjouer l'image : créations électroniques et numériques*, éd. Jacqueline Chambon, 2002.
- ROSA Hartmut : *Accélération, une critique sociale du temps*, éd. La découverte/poche, 2010.
Aliénation et accélération, éd. La découverte/poche, 2014.
- THELY Nicolas : *Le tournant numérique de l'esthétique*, éd. Publie net, 2012.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2016

Épreuve écrite d'histoire de l'art et des techniques

1. Décor et ornement

Présentation du programme

Il est question d'une réflexion autour de la notion de décoratif. Cette notion pourra être appréhendée ou bien comme substantif (le décoratif) ou bien comme adjectif (comme une qualité), notion souvent rangée du côté de l'ornement avec qui il partage, au moins pour une certaine histoire de l'art, un jugement dépréciatif : le décoratif comme superfétatoire, ajout à la forme, et encore comme ce qui s'ajoute à une structure mais ne lui est ni essentielle ni consubstantielle. Le motif tue-t-il la composition ? Qu'est-ce qu'un décor (textile par exemple) ? Le décoratif peut-il être considéré comme une qualité intrinsèque de l'objet ? A-t-il un pouvoir, une influence particulière, un mode d'action et de séduction ?

Bibliographie

Christine Buci-Glucksmann, *Philosophie de l'ornement : D'Orient en Occident*, Paris, Galilée, 2008.

Jacques Dewitte, *La Manifestation de soi*, la Découverte, 2010 .

Owen Jones, Jean-Paul Midant, *Grammaire de l'ornement*, Parangon, 2011.

Adolf Loos, *Ornement et crime*, Paris, Payot et Rivages, 2003.

Karl Philipp Moritz, *Sur l'Ornement*, Paris, éditions rue d'Ulm / Musée du Quai Branly, 2008.

Gabriel Tarde, *Les lois de l'imitation*, Paris, Kimé, 1993.

Didier Laroque, Baldine Saint Girons, *Paysage et ornement*, Rieux-en-Val, Verdier, 2005.

Stéphane Laurent, *Figures de l'ornement*, Paris, Massin, 2005.

Raymond Loewy, *La Laideur se vend mal*, Paris, Gallimard, 1990.

William Morris, *L'art et l'artisanat*, Paris, Payot & Rivages, 2011.

Erwin Panofsky, *Architecture gothique et pensée scolastique*, Paris, éd. de Minuit, 1992.

Robert Venturi, *De l'ambiguïté en architecture*, Paris, Dunod, 1996.

2. Mises en récit, mythes et utopies dans le champ des arts appliqués et du design. (nouveau thème)

Bibliographie

Roland Barthes, *Mythologies* (1957), Seuil, 2010.

Andrea Branzi, *Nouvelles de la métropole froide, design et seconde modernité*, Centre Georges Pompidou, 1992.

Françoise Choay, *L'Urbanisme utopies et réalités* (1965), Seuil, 1979.

Buckminster Fuller, *Utopia or oblivion : The prospects for Humanity* (1969), Lars Müller Publishers, 2008.

Bruce Begout, *Zéropolis*, Allia, Paris, 2002.

Christine Colin (dir.), *Fonction et fiction*, Paris, Industries françaises de l'ameublement, Liège, Mardaga, 1996. *Design et utopies*, Industries françaises de l'ameublement, Les Villages, 2000.

Collectif, *Modernité et modestie*, Les Villages, 1994.

Bernard Darras (dir.), *Objets et communication*, L'Harmattan, Paris, 2010.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2016

Anthony Dunne et Fiona Raby, *Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming*, Cambridge, The MIT Press, 2013.

G Durand, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, Dunod, 1993.

Jean-Paul Fourmentraux (dir.), *L'ère post-média : humanités digitales et cultures numériques*, Hermann (coll. «Cultures numériques»), Paris, 2012,.

Christopher Lasch, *Culture de masse ou culture populaire ?*, Climats, Paris, 2001

Yona Friedman, *Utopies réalisables*, éd. de l'éclat (coll. « Premiers secours »), Paris, 2000.

Gilles Lapouge, *Utopie et civilisations*, Albin Michel, Paris, 1990.

William Morris, *Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos* (1890, titre original : «News from Nowhere or An Epoch of Rest»), L'Altiplano (coll. «Flash-Back Essai»), 2009.

William Morris, *Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre*, Paris, Rivage poche, Petite Bibliothèque, 2013.

Donald A. Norman, *Design émotionnel : pourquoi aimons-nous (ou détestons-nous) les objets qui nous entourent ?*, De Boeck (coll.«Design & innovation»), Bruxelles, 2011.

Victor Papanek, *Design for the real world: human ecology and social change*, Thames and Hudson, Londres, 2005. *The Green imperative: natural design for the real world*, Thames and Hudson, Londres, 2005

John Thackara, *In the bubble : de la complexité au design durable*, Cité du design, Saint-Étienne, 2008.

Bruno Remaury, *Marque et récits : la marque face à l'imaginaire culturel contemporain*, éd. IFM/Regard, 2004.

Michèle Riot-Sarcey, Thomas Bouchet et Antoine Picon, *Dictionnaire des Utopies*, Larousse (coll. «In extenso»), 2008.

Constance Rubini (sous la dir. de), *Dessiner le design*, Les Arts décoratifs.

Angelina Sachs (dir.), *Nature design*, Lars Müller, Wettinger, 2007.

Bernard Salignon, *Qu'est-ce qu'habiter ?*, Éditions de la Villette (coll. «Penser l'espace»), Paris, 2010

Christian Salmon, *La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits*, éd. La Découverte, Paris, 2007.

Ettore Sottsass, Milco Carboni et Barbara Radice, *Métaphores*, Seuil, Paris, 2002

Articles, contributions

Paola Antonelli, « States of Design 04: Critical Design », *Domus* 949, July/August 2011

James Auger, « Alternative Presents and Speculative Futures : Designing fictions through the extrapolation and evasion of product lineages ». *Negotiating futures – Design Fiction*, 6, 2010, pp. 42-57.

Annick Bureau, « Un nouveau territoire à la (dé)mesure humaine. Art spatial : l'utopie de la réalité », In *Art Press* n°298, février 2004

Nikola Janovic, « Biosphere 3 : art, science, fiction » in *Art Press* n°296, décembre 2003.

Jean-François Lyotard, « Qu'est-ce que le postmodernisme ? », in *Critique*, n°419, Paris 1982.

Philippe Quinton, « Les designs comme processus de communication », in *Communication et langages* n° 115, 1998

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2016

Philippe Rekacewicz, « La carte entre art, science et politique », GNS, catalogue de l'exposition, Palais de Tokyo, Paris 2003.

Bruce Sterling, « Design Fiction », *Interactions* 16 (3), 2009, pp. 20-24.

Catalogues d'exposition

Denis Gielen (dir.), *SF: Art, science & fiction*, Musée des arts contemporains, Grand Hornu (Belgique), 2012

Alexandra Midal, *La politique-fiction*, Cité du design, Le Collectif des éditeurs indépendants, 2012.

Jeanne Queheillard, Laurence Salmon, Andrea BRANZI, *In progress : le design face au progrès*, exposition, Grand Hornu, Monographik, Blou, 2010

Utopie, la quête de la société idéale en occident, Fayard/BnF, Paris, 2001.

Mémoires du futur, Centre Pompidou, 2011.

Articles en ligne :

<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1221461>

<http://www.internetactu.net/2013/03/07/de-la-science-fiction-au-design-fiction>