

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA Section arts plastiques

Programme de la session 2016

Programme de l'épreuve de culture artistique

Question relative à une période antérieure au XXe siècle

Modernité et arts de l'Orient en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles.

Bibliographie

Essais:

Belting, Hans, Florence et Bagdad. Une histoire du regard entre Orient et Occident [2008], Paris, Gallimard, 2012.

Belting, Hans, *La double perspective. La science arabe et l'art de la Renaissance*, Paris, Les presses du réel, 2010.

Benjamin, Walter, *Paris, capitale du XIX*^e siècle. Le Livre des Passages [1982], trad. Jean Lacoste, Paris, Cerf, 1993.

Benmakhlouf, Ali, L'identité. Une fable philosophique, Paris, PUF, « Philosophies », 2011.

Said, Edward, L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident [1978], préf. Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 2005.

Ouvrages spécialisés :

Bourgoin, Jules, *Grammaire élémentaire de L'ornement pour servir à l'histoire, à la théorie et à la pratique des arts et à l'enseignement* [1880], Kessinger Publishing, 2010.

Fahr-Becker, Gabriele, *L'art nouveau*, traduction française : Annie Berthold, France Varry, Danièle Hirsch, Cologne, H.F. Ullmann, 2013.

Floret, Élisabeth, *L'art du tapis dans le monde*, Introd. Yves Mikaeloff, Préfaces de Daniel Alcouffe et Marthe Bernus-Taylor, Paris, Mengès, 1996.

Gabet, Olivier (dir), Japonismes, Paris, Flammarion, 2014.

Grabar, Oleg, L'Ornement, formes et fonctions dans l'art islamique [1992], Paris, Flammarion, 1994.

Jones, Owen, Grammaire de l'ornement [1856], Paris, L'Aventurine, 2011.

Hrvol Flores, Carol A., Owen Jones: design, ornament, architecture, and theory in an age in transition, New York, Rizzoli, 2006.

Lambourne, Lionel, Japonisme: échanges culturels entre le Japon et l'Occident, Paris, Phaidon, 2007.

Peltre, Christine, Les Orientalistes, Paris, Hazan, 2003.

Peltre, Christine, « Du document au trésor : la collection orientaliste », in Sénéchal, Philippe ; Monica Preti-Hamard (dir.), *Collections et marché de l'art : En France 1789-1848*, Paris, INHA/PUR, 2005.

Catalogues d'expositions thématiques :

Carboni, Stefano; Kennedy, Trinita (dir.), *Venise et l'Orient* 828-1797, Paris, Gallimard/Institut du Monde Arabe, 2006.

Guesdon, Marie-Geneviève, Vernay-Nouri, Annie (dir.), L'art du livre arabe. Du manuscrit au livre d'artiste, Paris, BNF, 2001.

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA Section arts plastiques

Programme de la session 2016

Humbert, Jean-Marcel (dir.), *Egyptomania. L'Egypte dans l'art occidental.* 1730-1930, Paris, Le Louvre/RMN, 1994.

Humbert, Jean-Marcel (dir.), *Bonaparte et l'Égypte. Feu et lumières*, Paris, Institut du Monde Arabe/Hazan, 2008.

Labrusse, Rémi, *Islamophilie. L'Europe moderne et les arts de l'Islam*, Paris, Somogy/Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2011.

Labrusse, Rémi (dir.), *Purs Décors? Arts de l'Islam, regards du XIX*^e *siècle*, Paris, Les Arts décoratifs/Musée du Louvre, 2007.

Catalogues d'expositions monographiques et Monographies :

Ackerman, Gerald M., Jean-Léon Gérôme, préf. Jacques Foucart, Courbevoie, ACR, 2000.

Alaoui, Brahim (dir.), *Delacroix, le voyage au Maroc*, catalogue d'exposition, Paris, Institut du Monde arabe, 1999.

Alaoui, Brahim (dir.), *Le Maroc de Matisse*, catalogue d'exposition, Paris, Institut du Monde arabe/Gallimard, 2000.

Baridon, Laurent, L'imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc, Paris, L'Harmattan, 1996.

Doucet, Hervé; Thomas, Valérie; Parmantier, François (dir.), Émile André, artiste de l'école de Nancy, Nancy, Serpenoise, 2003.

Thomas, Valérie (dir.), Émile Gallé et le verre : la collection du musée de l'école de Nancy, Paris, Somogy, 2015.

Matisse, Henri, *La révélation m'est venue de l'Orient*, Claude Duthuit, Albert Kosténévitch, Rémi Labrusse et Jean Leymarie (dir.), Florence, Artificio, 1997.

Peltre, Christine, *Théodore Chassériau*, Paris, Gallimard, 2001.

Restellini, Marc (dir.), *Vincent Van Gogh, Rêves de* Japon, Catalogue d'exposition, coédition Gourcuff Gradenigo/Pinacothèque de Paris, 2012.

Écrits artistiques, littéraires et poétiques :

Chateaubriand, François-René de, *Itinéraire de Paris à Jérusalem* [1811], Paris, Gallimard, « Folio », 2005.

Delacroix, Eugène, *Journal*, t. 1, 1822-1857, t.2, 1858-1863, éd. Michèle Hannoosh, Paris, José Corti, 2009.

Hugo, Victor, Les Orientales [1829], Paris, Gallimard, 1981.

Klee, Paul, Journal [1959], trad. Pierre Klossowski, Paris, Grasset, « Les Cahiers Rouges », 2004.

Lamartine, Alphonse de, Voyage en Orient [1835], Paris, Gallimard, « Folio », 2011.

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA Section arts plastiques

Programme de la session 2016

Question relative au XXe siècle :

L'image et le texte dans la peinture, la photographie, le dessin, les installations..., de Marcel Duchamp à nos jours.

Bibliographie:

Ouvrages généraux :

BARTHES Roland, « La Rhétorique de l'image », Communications, 4, 1964, p. 40-51.

BUTOR Michel, Les mots dans la peinture [1969], Paris, Flammarion, « Champs », 1994.

DUCHAMP, Marcel, *Duchamp du signe* suivi de *Notes. Écrits réunis et présentés par Michel Sanouillet et Paul Matisse*. Nouvelle édition revue et corrigée avec la collaboration de Anne Sanouillet et Paul B. Franklin, Paris, Flammarion, 2008

GOODMAN Nelson, *Langages de l'art. Une approche de la théorie des symboles* [1968], prés. et trad. J. Morizot, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1990.

LESSING Gotthold Ephraim, *Laocoon, ou des limites de la peinture et de la poésie* [1766], trad. A. Courtin (1866), Paris, Hermann, 1990.

LYOTARD Jean-François, Discours, figure, Paris, Klincksieck, 1971.

MAGRITTE, René, Les mots et les images. Choix d'écrits, Bruxelles, Labor, 1994.

MARIN Louis, De la représentation, Paris, Seuil/Gallimard, 1994.

MASSIN, La Lettre et l'Image [1970], Paris, Gallimard, 1993.

MONTANDON, Alain (dir.), Signe/Texte/Image, Meyzieu, Césura Lyon édition, 1990.

MORLEY Simon, L'Art les mots [2003], Paris, Hazan, 2004.

PEIRCE Charles Sanders, *Ecrits sur le signe*, rassemblés, traduits et commentés par G. Deledalle, Paris, Seuil, 1978.

Poésure et Peintrie « d'un art, l'autre », catalogue de l'exposition du 12/02 au 23/05 1993, Commissariat Bernard Blistène, Centre de la Vieille Charité, Musées de Marseille et RMN, 1993

RANCIERE Jacques, Aesthesis. Scènes du régime esthétique de l'art, Paris, Galilée, 2011.

SCHAPIRO Meyer, Les mots et les images. Sémiotique du langage visuel [1996], trad. P. Alféri, Paris, Macula, 2000.

TILLEUIL, Jean-Louis Tilleuil (dir.), *Théories et lectures de la relation image-texte*, Cortil-Wodon, E.M.E., 2005

VOUILLOUX Bernard, Langages de l'art et relations transesthétiques, Paris, Eclat, 1997.

VOUILLOUX Bernard, « Du figural iconique », Poétique, 146, 2006, p. 131-146.

Monographies

Consulter les monographies concernant les artistes de la liste ci-dessous, non exhaustive :

Art & Language, Valerio Adami, Pierre Alechinsky, Richard Baquié, Jean-Michel Basquiat, John Baldessari, Glen Baxter, Ben, Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Marcel Broodthaers, Sophie Calle, Jean Degottex, Sonia Delaunay, Jean Daviot, Christian Dotremont, Marcel Duchamp, Robert Filliou, Gérard Fromanger, Jochen Gerz, Guerrilla Girls, Raymond Hains, Thomas Hirschhorn, Jenny Holzer, Robert Indiana, Isidore Isou, Alfredo Jaar, On Kawara, William Kentridge, Joseph Kosuth, Barbara Kruger,

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA Section arts plastiques Programme de la session 2016

Jean Le Gac, Roy Lichtenstein, René Magritte, Ján Mancuska, Mario Merz, Annette Messager, Henri Michaux, Joachim Mogarra, Tania Mouraud, Bruce Nauman, Roman Opalka, Ewa Partum, Dan Perjovschi, Adrian Piper, Jaume Plensa, Anne et Patrick Poirier, Ed Ruscha, Charles Sandison, Kurt Schwitters, Nancy Spero, Antoni Tàpies, Barthélémy Toguo, Cy Twombly, Jacques Villeglé, Carrie Mae Weems, Lawrence Weiner, Rémy Zaugg...