

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2015

Épreuve écrite d'esthétique

L'espace

Bibliographie indicative

Usuels :

Encyclopaedia Universalis, les entrées suivantes :

Espace architectural et esthétique, Françoise Choay (dir),

La sculpture, de Henri Van Lier

Renaud Barbaras (dir), *L'espace lui-même*, Revue Epokhé n° 4, éd. Jérôme Millon, 1994

Thierry Paquot et Chris Younés (dir), *Le Territoire des philosophes, Lieu et espace dans la pensée au XXe siècle*, Paris, La Découverte, 2009

Thierry Paquot et Chris Younés (dir), *Espace et lieu dans la pensée occidentale de Platon à Nietzsche*, La Découverte, 2012

Classiques de la philosophie :

Platon, *Timée*, 47a 57 d, GF

Aristote, *Physique*, IV (le lieu) ; *Physique* V, 3 (consécutif, contigu, continu), GF

Aristote, *Traité du ciel*, I, GF

L.B. Alberti, *De Pictura*, Macula, 1992

L.B. Alberti, *L'Art d'édifier*, Seuil, 2004

René Descartes, *Discours de la méthode* (5e et 6e parties)

René Descartes, *Les Principes de la philosophie* (Livre II), éd. Alquié, T. 3

Emmanuel Kant, *Critique de la raison pure* (L'Esthétique transcendantale), PUF

G.W.F. Hegel : *Esthétique* (L'architecture), Livre de poche, tome 2

Henri Bergson, *Essais sur les données immédiates de la conscience* (chap. 2), PUF

Edmund Husserl, *Chose et espace*, PUF, Epiméthée, 1989

Martin Heidegger, *Être et temps*, §§ 15 à 22, Gallimard, 1986

Martin Heidegger, *Essais et conférences* : « Bâtir habiter penser » ; « L'Homme habite en poète », Tel Gallimard, 1958

Martin Heidegger, *Remarques sur Art – Sculpture – Espace*, Rivage poche, 2009

Gaston Bachelard, *La Poétique de l'espace*, PUF, 1967

M. Merleau Ponty, *L'Œil et l'esprit*, Folio

M. Merleau Ponty *Phénoménologie de la perception*, (chap I, 2 L'espace), Tel Gallimard

Michel Foucault, *Le Corps utopique ; Les Hétérotopies*, éditions Lignes, 2009

Henri Maldiney, *Regard Parole Espace*, L'âge d'Homme, 1973

L'espace dans les sciences humaines :

Cartes et figures de la terre, Centre Georges Pompidou (catalogue d'exposition), 1980

Marc Augé, *Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la modernité*, Seuil, 1992

Jean-Marc Besse, *Face au monde, Atlas, jardins et géoramas*, Desclée de Brouwer, 2003

Marc Brosseau, *Des romans-géographes*, L'Harmattan, 1996

Philippe Cardinali, *L'Invention de la ville moderne*, La Différence, 2002

Michel de Certeau, *L'Invention du quotidien*, t. 1 (3e partie : *Pratiques d'espace*) et t. 2 (1e partie : *Habiter*), Folio essais

François Dagognet, *Une épistémologie de l'espace concret*, Vrin, 1973

Marc Desportes, *Paysages en mouvements, Transports et perception de l'espace, XVIII- XXe siècles*, Gallimard, 2005

Edward T. Hall, *La Dimension cachée*, Seuil, Point Essais, 1978

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2015

Alexandre Koyré, *Du Monde clos à l'univers infini*, Gallimard, 1973
Louis-Michel Nourry, *Les Jardins publics en province. Espace et politique au XIXe siècle*, Presses Universitaires de Rennes, 1997
Paul Zumthor, *La Mesure du monde, représentations de l'espace au Moyen Age*, Seuil, 1993

L'espace et la perspective :

Daniel Arasse, *L'Homme en perspective*, Hazan, 1979.
Michael Baxandall, *L'Œil du quattrocento*, Gallimard, 1985
Philippe Comard, *La Perspective en jeu, les dessous de l'image*, Gallimard, 1992
Hubert Damisch, *L'Origine de la perspective*, Flammarion, 1987
Pierre Francastel, *La Figure et le lieu*, Gallimard, 1967
Erwin Panofsky, *La Perspective comme forme symbolique*, Minuit, 1975

Architecture et espace :

Philippe Bonnin (dir), *Architecture, Espace pensé, espace vécu*, Recherches, 2007
Françoise Choay, *Pour une anthropologie de l'espace*, Seuil, 2006
Siegfried Giedion, *Espace, temps, architecture*, Denoël, 2004
Benoît Goetz, *La Dislocation*, Verdier, 2001
Christian Norberg-Schulz, *L'Art du lieu*, Le Moniteur, 1997

Arts et esthétique :

Eliane Escoubas, *L'Espace pictural*, Encre Marine, 2011
Céline Flécheux, *L'Horizon, des traités de perspective au Land Art*, Presses Universitaires de Rennes, 2009
Gilles A. Tiberghien, *Land art*, Carré, 1993
Paul Valéry, *Eupalinos ou l'architecte*, NRF, Poésie Gallimard
Henri Van Lier, *Les Arts de l'espace*, Casterman, 1971
Kenneth White, *Le Plateau de l'albatros : Introduction à la géopoétique*, Grasset, 1994

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.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2015

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.
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 he 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

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2015

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

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.re-ad.dk/files/40099442/The_Role_of_Fiction_in_Experiments.pdf

http://fredvanamstel.com/wp-content/uploads/2013/04/ideology_future_design_fictions_revision.pdf

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